

12月16日晚,“寻剑音声海”东方古韵唱诵音乐会在海南省歌舞剧院开演,图为开场武术舞蹈《潜龙出海》。

演员在演奏民族乐器。

小珠悟义在唱诵。

声声慢 音如海

『寻剑音声海』东方古韵唱诵音乐会唱响海口

海南日报记者 刘晓惠 实习生 曹展

艺术,有着舒心宁神的功能。唱诵、奏乐、戏剧、舞动……这些艺术表现形式能帮助人们将积压在心中的情绪、压力、焦虑释放出去。

12月16日晚,一场艺术疗愈之旅——“寻剑音声海”东方古韵唱诵音乐会在海口拉开序幕。音乐会包含20首意境悠远的原创唱诵作品,通过海潮音、微妙音、狮吼、长啸、金刚语5种独特唱法,展现传统乐律和现代音乐融合的艺术效果,让观众的心灵畅游于音乐世界中。

音乐疗愈

20首曲目带你畅游“音声海”

音声海,是形容音、声像大海般辽阔丰富的一种形象说法。在现场聆听“寻剑音声海”音乐会,观众可以直观感受到“音声海”带来的听觉震撼,从舞台传来的音乐有时如深海般空灵,有时如波涛般汹涌,有时如海平面般宁静。

开场武术舞蹈《潜龙出海》刚健有力,随后登场的数首原创唱诵作品,有澎湃的《无相手》、铿锵的《得意》、洒脱的《水月江湖》、空灵的《清静》、豁达的《无我歌》、辽阔的《音隐琴箫》、厚重的《丝路》、缥缈的《云水谣》……把现场观众快速带入了充满乐律能量的音声之境。

音乐会出品人吴清玲介绍,为呈现最佳的演出效果,各环节的创意执行均由大师级团队操刀。作为音乐会主唱,小珠悟义长期研究哲学,不仅对儒、释、道等传统文化有自己的见解,也精通古琴、箫等乐器演奏及乐曲创作。本次演出的20首曲目有14首由小珠悟义创作禅诗歌词。

初闻音鸣清,细品沁心脾。20首曲目以唱法为脉络分成章节,或娓娓道来或音调激昂,或清丽婉转或铿锵澎湃,充分展现曲目背后的文化内涵,同时通过温暖有力的唱腔,将音律转化为直击人心的力量,用音乐滋润观众的内心,以达到心灵疗愈的效果。

“我们想用现代感的曲调走近观众,用厚重感的文化打动观众,用力量感的音乐感染观众。”小珠悟义说。

3D视觉效果

赋予传统文化新演绎

不仅对音声进行“精雕细琢”,以期达到“音乐疗愈”的效果,本次音乐会在视觉呈现方面也有许多创新之处。

通过水墨电影先导片铺设剧情,解读“寻剑”之意,是音乐会开演后呈现的第一个创新点。整个故事以逆境中奇遇知音、蜕变成长,并穿越妙音、终得“音声海”智慧之剑为主线,传递了“寻剑”的含义。此外,主创人员创新性地进行“音声海”即兴演奏,传递出源自浩瀚宇宙的能量萌动、源自湛蓝深海的生命波动,以及源自大自然的美妙之声,带给观众不同维度的人生感悟。而多种独特乐器的发声,进一步提升了观众的听觉体验。

整场音乐会以水墨动画影片为引线,以简约画风、柔和色泽,及灵动有趣的故事情节,将观众带入纯粹的墨彩世界。全息纱幕与光影技术结合,带给观众3D视觉效果。

台上的主唱时而临登云海,时而寻迹大漠,时而唱响深海,形成人在画中的沉浸式幻境,突破舞台空间局限。水墨影片与音乐会现场双向交叠,剧中人和歌者的双向呼应,搭配“方圆融合、日月同辉”的舞美造型设计,形成如梦似幻的视听感受。

“音乐会的核心可以总结为声、心、艺、愈,顾名思义,声是声音、心是心灵、艺是艺术、愈是疗愈,我们希望通过演绎自然之声、演绎诗词经典,为听众们带来内心的震撼和思想的启迪。”音乐会总策划、总导演李永超介绍。

值得一提的是,音乐会采用现场演奏伴奏,在乐队配置上将吉他、键盘、贝斯等现代乐器与琴、箫、琵琶等民族乐器融

合编排,既有韵味深远的传统曲调,也有铿锵有力的现代节奏,提升了演绎效果。

在舞美设计上,创作人员秉持“天一圆、地一相”的概念,打造“日月同辉”的舞台造型,借助幕帘、LED屏幕、灯光等,让观众听着唱诵穿梭在不同曲调意境之中。

首演之地

以海南为传播起点

“唱诵不是美声,也不是通俗,它是一种特殊的发声方式,是超越曲谱节奏的,从心中奔腾涌出、没有间隙的音波。”谈到本场音乐会的独特之处,小珠悟义如是说。她说,演出的每首歌曲都结合了唱诵者自身的气场,唱在诵内,心催生情,情推动身,身演出声,声化入音,曲调中蕴涵着乐律的澎湃能量,激发听众对幸福生活的向往。

在推出“音乐疗愈”唱诵作品的基础上,音乐会创作团队也在和多所音乐类高校合作开展立项研究,把中国传统的“五音疗疾”知识与现代音乐教育体系相结合,丰富学科教育内

容,加强文化传承。

在中央音乐学院音乐学系教授宋瑾看来,这场音乐会不仅兼具审美价值、文化传承价值和音乐疗愈价值,更为音乐类高校构建学科体系、学术体系和话语体系提供了实践范例。

“古拙但不陈旧,现代但不浮夸。”演出结束后,观众陈晶说,本场音乐会意境悠远,巧用国画的手法讲述现代故事,视觉效果也很好,给人一种穿越时空之感。

据了解,“寻剑音声海”东方古韵唱诵音乐会将以海口为起点,在全国乃至全球范围内巡回演出。

为何将海南定为首演之地?音乐会的主办方、长信投资集团有限公司总裁助理陈巍介绍,作为海南本土企业,这是长信投资集团弘扬传统文化、践行文化自信的又一举措。随着政策红利持续释放,海南自贸港活力彰显,文化氛围日渐浓厚,公司希望能为海南引入更多优秀传统文化项目,助力自贸港文化建设。

本版图片均由海南日报记者张茂 通讯员赵仕芳摄

舞蹈《敦煌飞天》。