

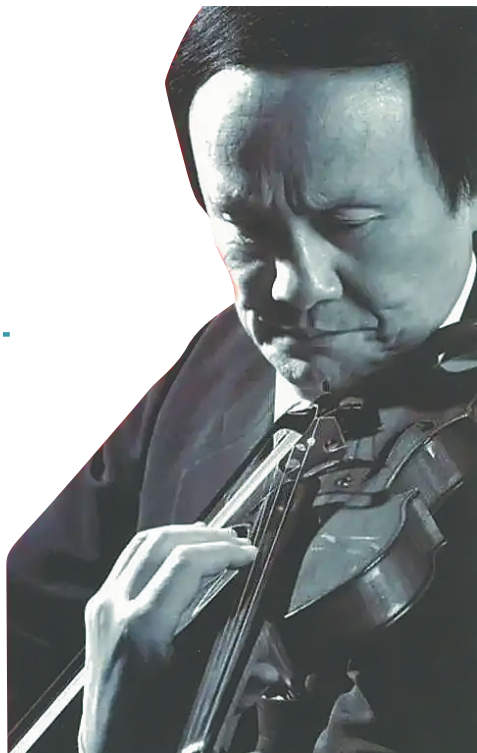
7月18日,著名作曲家、上海音乐学院教授陈钢去世,享年91岁。
人们可能不知道陈钢的名字,但大多数都听过他的作品,这是中国人十分熟悉的一段旋律,它由小提琴演奏,却最具中国气质,这便是著名的《梁祝》。陈钢就是这首《梁祝》的作者之一。
自1959年起,这首经典伴随着陈钢的艺术生涯经历了六十多个年头,它成为向世界展示中国形象的一个窗口。陈钢一直没有停止创作,他的艺术人生一直持续到去世前不久,他是一株艺坛常青树,始终保持着与时代的共鸣。

陈钢(左)与唐韵(《苗岭的早晨》首演者)走进苗寨。

丁善德(左一)、何占豪(左二)、陈钢(右二)、孟波(右一)在讨论《梁祝》的创作。

陈钢作品专辑封面上的陈钢先生。

音乐家陈钢：

一曲《梁祝》一世弦歌

■ 吴辰

蝴蝶展翅

陈钢出生于一个音乐世家,他的父亲是有“一代歌仙”之称的陈歌辛。在中国现代音乐的起步时期,陈歌辛的名字可以说是无人不知、无人不晓,他将自己的爱国热情融进了音乐创作,写出了一批脍炙人口的歌曲,为庆祝抗日战争胜利而创作的《恭喜恭喜》在今天依然广为传唱。

自幼浸润在音乐的氛围里,陈钢在音乐上颇有天赋。上海一解放,陈歌辛便将陈钢送去参军,陈钢在部队里当上了一名文艺兵。在部队服役后,陈钢以第一名的成绩考入上海音乐学院作曲系,师从著名作曲家丁善德学习作曲。家族的音乐基因加上后天的勤学苦练,再加上名师的悉心指导,陈钢的作曲水平提升很快,即便是在高手如云的上海音乐学院里,陈钢的名气也很大。

所以,当需要有人去为梁祝的故事作曲时,上海音乐学院的领导首先想到的便是陈钢,而此时的陈钢还只是一位没有毕业的学生。1959年,中华人民共和国成立十周年,上海音乐学院计划为国庆献上一份礼物,在众多主题中,自东晋以来便在民间广为流传的梁山伯与祝英台的故事,以其蕴含的中国气象和中国精神而被选中。在组建《梁祝》的创作团队时,陈钢年龄最小,却被著名音乐家、时任上海音乐学院领导的孟波点名,加入创作队伍,与何占豪等人一起研究这个艰巨的任务。

当时,“民族化”是人们讨论的焦点,而小提琴是彻头彻尾的西洋乐器,如何使这个“海外来客”奏出中国的风格来,陈钢整整考虑了三个月。而当《梁祝》第一次在上海兰心大戏院的舞台上亮相时,陈钢的心情是忐忑的。毕竟,这是一种全新的尝试,曲调能不能表现中国、听众能不能接受,这些问题在首次演奏时困扰着陈钢。直到台下响起了雷鸣般的掌声,陈钢才意识到《梁祝》成功了,那对传说中的蝴蝶借着音乐的翅膀飞起来了。

艺无止境

蝴蝶展翅一飞,便飞出了上海,飞到了全国,紧接着,又飞向全世界,成为了中华民族的一个文化符号,有人盛赞《梁祝》,称:“凡是有太阳的地方就有华人;凡是有华人的地方就有《梁祝》”。

在《梁祝》公演后,在世界上的各个地方,都有被这支乐曲感动的人。1997年,在香港回归的第二天,在好莱坞的碗形剧场举行了一场庆祝香港回归的音乐会,中国著名的小提琴演奏家吕思清演奏了《梁祝》,第一个乐句刚演奏完毕,台下的掌声便排山倒海般涌来。2006年,陈钢被请到英国的伊顿公学,出席毕业音乐会,当《梁祝》的乐声响起,他看到很多可能完全没有听过梁祝故事的外国人都掉泪,他们从音乐中听懂了中国。2007年,中国第一颗绕月探测卫星“嫦娥一号”升空,《梁祝》也成为在太空播放的曲目之一,这只蝴蝶不仅飞出了中国,甚至还飞出了地球。

可是,陈钢并没有满足于于此,在此后的岁月里,几乎是在每一个历史时期,他都有新的作品问世。20世纪70年代,陈钢写出了《金色的炉台》《苗岭的早晨》《阳光照耀着塔什库尔干》《恩情》等名曲,被称为“红色小提琴”系列,至今依然是中国小提琴考级的经典曲目;20世纪80年代,他又创作出了《梁祝》的姐妹篇小提琴协奏曲《王昭君》,再续了经典;他还用双簧管重新演绎了古代藏族歌舞,创作了中国第一部双簧管协奏曲《囊玛》;新世纪以来,陈钢又创作了小提琴协奏曲《红楼梦》和交响诗《情殇——霓裳羽衣曲》等新作,展示了一名乐坛宿将旺盛的创作力。就在2025年,90岁的陈钢还根据金宇澄和王家卫的文学与影视作品《繁花》创作了《交响序曲——繁花》,作为自己献给上海的一封情书。

《梁祝》是陈钢作曲生涯的起点,也是一个不可超越的高峰,但是,陈钢并没有因为其不可超越而止步,他的一生在不断创造着新的高峰。他一生都在试图用音乐展现中国精神,而中国的精神是与时俱进的,陈钢的创作也在与时俱进。

上海之子

晚年的陈钢钟情于上海文化,他自称是“上海的孩子”“海派文化的传人”,立志要为这座城市作出更多的贡献。

在陈钢的眼里,植根于上海的“海派文化”呈现出了一种海纳百川的包容,而这正是中国在目前的发展过程中所迫切需要的精神。陈钢称“‘海派文化’中的‘洋’不是洋腔洋调,一味西化,而是要站在时代的前列,用国际化的大视角来审视与重组我们基于农耕文明的传统文化。‘混’也不是生硬的拼凑与撮合,而是一种合二为一的有机组合。”

为此,陈钢和上海文化界的一些朋友组织了一个名为“克勒门”的文化沙龙,通过音乐、绘画、电影、戏剧等各种文化形式来回顾历史、展望未来,也正是由于心中的热爱与情怀,陈钢才能笔耕不辍,一直将艺术生涯延续到了生命的尽头。

陈钢不仅是一位音乐家,还是一位文学爱好者。在少年时,陈钢有过一个“文学梦”,后来,他出版过《黑色浪漫曲》《三只耳朵听音乐》《蝴蝶是自由的》《岁月芳华——陈钢随想曲》等五部散文集,写自己家族的音乐往事,写上海的城市回忆,写自己对艺术的理解和感悟,这些文字和他的音乐作品一样,成为了珍贵的文化宝藏。

前几天,91岁的陈钢走完了自己的人生旅程,他参与创作的名曲《梁祝》成为中华文化中最闪亮的明珠之一。那对从故事里飞出来的蝴蝶,将永远带着中国的气质展翅飞翔,把中国文化、中国声音传递到全世界的每一个角落。■

陈钢先生在弹琴。

本版图片均为资料图

陈钢作品专场音乐会现场。

2018年5月7日《岁月芳华》——