

对话李长军 北京民族乐团负责人

用民乐向自然致敬

◆张春燕

问:北京民族乐团是新成立的民乐团,出于何种考虑,有什么期望?

答:习总书记在文艺工作座谈会上,对弘扬传统文化提出了新要求。总体来看,我国民乐发展相对较弱。全国约有60多个交响乐团,但民乐团只有20多个。反观海外,观众熟悉并喜爱的新加坡华乐团、韩国国乐团等都对本国民乐非常重视,世界影响力也很大。

我们成立北京民族乐团,让它成为一个独立的法人资质单位,是希望借用这个平台,灵活运用,创造出更丰富的民族音乐剧目,从而传承、发展中国民族音乐。

问:一场传统音乐会为何采用多媒体的表现形式?

答:五行是中国古代的一种物质观、哲学观。古人认为金、木、水、火、土5种要素构成了自然界。随着这5个要素的盛衰,大自然产生千变万化,不但影响人的命运,同时也使宇宙万物生生不息。

五行彰显了我们传统文化的博大精深。天若无土,就不能覆盖大地;地若无土,就不能承受地上万物,五谷粮食也无处生长;人若无土,就不能自然繁衍而五常不立。因此天地人不可无土。水若无土,就不能水借地势流溢四方。土若无水无木,不能长养万物;无火无金,不能繁衍生息。这就是五行不可或缺的道理,而五行也由此构建而成。

多媒体音乐会是一个创新,用视听结合的方式演奏,不同的板块中融入了声乐、武术、戏曲以及自然界音效等不同的艺术形式。音乐会总监、新民乐代表人马久越负责创作。难点是这个题材太大。马久越拿到这个题以后就开始闭关,不听手机、切断与外界联系。对音乐的欣赏是仁者见仁,每个人都有不同的感悟。如果仅仅是听的表达方式,可能难以理解。视听结合是一种引导,通过“看”去理解听,可以让观众更好地理解音乐内涵。

问:民乐演奏自然之声的魅力在哪里?

答:既然自然是五大元素的组成,每一种元素都有各自的美。水的轻柔、火的热情、木的道理、土的沉稳等。民族音乐演绎自然之美具有强烈的感染力,能深深地打动欣赏者的心灵。比如水乐最好理解,山涧溪流,清泉淙淙,发出叮叮咚咚的悦耳声响,用古筝来表达最和谐不过。手指一弹拨,一连串的音符倾泻而下,立即可以联想到某个春风和煦、明月当空、山水相连的动人画面,并从内心感叹祖国山河的无比美好。又如我们在土的篇章里设置了太极表演,用坝来演奏背景音乐,意境深远。

优秀的民族音乐包涵着炎黄子孙对自然的理解、人生的感悟。我们希望通过民乐向自然致敬,既弘扬传统也赞美大自然。

一场名为《五行》的多媒体音乐会,用民族音乐以及取材自然的声音,展现自然界金木水火土的变化。其背后蕴藏了怎样的传统文化内涵?

天地四时物皆有声

◆常笑

天地四时,物皆有声,五行物属,各自从律。循着民乐演变的足迹,寻踪识源,能从最原始的元素符号触碰到答案。试用金玉木石器,欲将官羽作新声,这大概是这场《五行》民乐会,最令人且敬且佩之处。

灯光暗后舞台缓落下一道绢帐,墨山水草石摇曳屏上,即时生动起来。琴者一袭白衣偏居舞台一隅,匠心巧置便完成一幅山水抚琴图。

音乐会名为《五行》,主体分为金、木、水、火、土5个章节。一把中正温雅的古琴引出主旨。想来,古人应是把天地万物都浓缩在了这小小一方琴中,琴头一排岳山,七弦承露而下,正是高山流水之景。十三徽取自螺钿碎片七彩流光,底部一双雁足,两侧龙池与凤沼并列,琴首宽而尾狭,是尊卑有序之意。古琴3

种主要音色:泛音法天、散音法地、按音法人,正是天人合一,代表着中华民族古老而崇高的信仰符号。心积和平气,沉沉古琴声,冷冷七弦上,接引五行音。

乐章以“金”始,高台板鼓一串曲艺鼓点,拉开好戏。“金”篇以节奏见长,铃铛清脆环铿铿锵;锣鼓齐鸣似金戈铁马绝尘而来呼啸而去。通篇少有旋律,雨点般的打击乐却更易让人血脉贲张,从掷地有声的重击中看到金淬火而出;从急促明快的碰撞里听见鎏金斧钺跨越千年的拼杀与厮杀。

人们轻敲着膝盖,微点着头,听着舞台传来密密麻麻的鼓点,仿佛听着自己血流的频率,内在的律动。

溪鸣潺潺,江涛悠悠,满屏的淋漓清光结束了上一篇的瑰丽夺目。舞台霎时净无纤尘,只剩下最有诗意的轻弹开启“水”的篇章。

先是孤琴独奏,一弦一柱指尖曲,声声写尽湘波绿。几段过后,琴声转低,全场静无稍噪。忽闻水滴滴破,抬眼看去才发现乐队把水搬上了舞台。水被舀起,捧落,搅动,叩响,节奏分明清脆,曲调高低活泼。古筝随流水声再起,两相呼应。水声琴声交织、配合、应答、共鸣,旋律取于水而融于水。此时阖眼听去,再不是想象的溪流泉眼,再不是虚构的大江大河,水声就在耳边清晰存在,构成了乐章也注解着音符。

有水为

源,自然带来草木繁茂。“木”的篇章接踵而来。玉纤横笛,洞箫呜咽,一声吹破。民族乐器本就以木质为多,笛与箫更是取自竹木,音色中带着自然恩赐的细腻与空灵。曲目旋律悠长,似咏似叹,寄托着作曲者对草木的哲思。

木有纹理,理者,治玉也,木中有大智慧。偈子曰一花一世界,东坡云“宁可食无肉,不可居无竹”,正是木的禅意品性。清丽典雅的音符段段成诵,琵琶扫过一抹翠意点上柳梢头,二胡拉来一阵秋风途经芦苇荡,生机勃勃处有之,萧瑟零落处亦有之,音韵变奏,便阅尽草木一生荣枯,听得出四季更迭生命往复。

第四章是“火”,这一章的音乐让人想到边陲的火把节,热情奔放,赤足踩炭,火映着明眸。唢呐响起,整个舞台都燥热起来,特别的音色带来一派光明,号角般嘲笑着世间的懦弱和踟蹰。有了火,民族再不用在黑暗中踟蹰独行。火把带着太阳的温暖与启迪,预示着种族繁衍兴盛的必然,照亮了人类文明的圣典。

激烈畅快后又再归平静,最后一章徐徐展开。天地玄黄四野开合,“土”篇响起,借着埙音悠悠传递。除了音乐的呈现外,舞台上演绎起太极,引导观众更深入地理解音乐会的意义。

五行轮回相生相克,太极两仪四象八卦,这最朴素的天人哲学正是中华民族对自然的最初理解,对时空关系的睿智推演。

两位表演者男子着黑,女

子着白,其坐立区域是真实的土壤铺地,两人招式间微尘浮动,起伏伏与音乐的跌宕同频。不禁令人感慨骨肉之躯与土地那天然的联系。我们经其孕育生长于斯,又将化身浮尘魂归大地。土,意味着开始也意味着归宿。尘归土,土归土,亦始亦终,兜转间,遭遇来时归去路。

音乐会用虔诚的态度创作,从光电舞美的设计到水墨画面的装点,再到每一章代表乐器的选择和演奏,无一不凸显着五行的元素。

演奏者湖蓝衣衫错落台上,更显得身后火红色的大鼓明艳动人;现实中的水土直接置于台上与人互动,再将其真实的声音形状都运用到表演中去。艺术家们将音乐的语言具象化,尝试用一种更现代的方式带领观众回归朴素的民族自觉中,那就是对人与自然关系的探索自省,对生命命题的执着诠释。

笛箫笙埙,琵琶中阮,扬琴板鼓无一不是先辈生活智慧的结晶。民乐瑰宝,取于唾手可得之处,发自然声,歌人间事。

青梅煮酒

赞美野草就是赞美上苍

◆查干

在悬崖下仰视,那些贴生于千丈峭壁上的金色小生命,如斯让人惊愕。它就是太行悬崖菊。目视之余,忽然感到,它们是一群金色小蝴蝶,在吸附峭壁而酣然入睡。这是一处空阔山野里的奇异风光。

它们生于石壁,长于石壁,开花于石壁,连凋谢也还在石壁。无疑,石壁即是它们的生存之居。乍看,让人不能不为它们的生存之境心生忧虑。它们的根,究竟扎在了哪里?它们这种超越极限的生存技能,是大自然赋予的,还是在漫长岁月里,自我修炼的结果?植物学界对此现象的解释,恐怕只是限于表象,而非内质。

假使它们生长于平原地带,我们会不会像现在这般,惊奇地细细地去观赏它们?

假使它们的种子,飘落于农田,并发芽拓枝,农人们一定会毫不留情地锄掉它。以人类自私的习性而言,是因为它们长错了地方,有人侵之嫌。如斯,它生得再美再飘逸,也还是不可活的。理由是,它们不在自己所经营的利益范畴里,并谓之一——杂草、杂花。

一个杂字,就决定了它们生与死的命运。杂,这个字眼,历来是属于弱势群体的。然而,被蔑视为杂草杂花的那些野草野花们,生命力却极其顽强。锄了再活,铲了又生。为何如斯?这恐怕与大自然之生存公理有关。生者,皆有存在的权力。因为,道出于自然,一切亦然。

更何况,现今人类果腹为生的一切农作物,高粱、玉米、稻谷以及杂粮等,哪个不是从野草那里演化而来?从这个意义上讲,野生和家生,本是同根同族,没有什么本质上的区别。人以利而取,也非都错。为生存计,去掉一些,保留一些的做法,也有它的合理性。只是,不分环境、不计利弊,一律当作入侵者灭之,是有违自然之律的。有一位叫做爱默生的美国哲学家,对杂草

有一个仁厚的定义:还没有被发现优点的植物。然而,这还是以利益为基础的。为我而用则为优,于我无用则为劣。

其实,从道法自然的大宇宙论而言,一切生物的存在,都是天然合理的。但人对草木的评判,却都带有片面性。野草生于地球,是先于人类的,应谓之先民。由此来看,优劣之说,岂不荒唐?野草分布甚广,是自然而然形成的。如水生植物、沙漠植物、草原植物、高原植物等。它们自由地生长,是美的、旺盛的、强大的。换个位置,就会有灭顶之灾。就庄稼而言,水稻必须在水围里,而谷子则不然。

再者,人们说,有些植物有毒性,是有害于人与其他动物的。可那是人家所采取的自我保护手段,是有警示在先的。关你什么事,与你何干?譬如罂粟,是我们人类,硬是从人家身上提炼出什么物质来,绝非其所愿。而人类将其划为毒性植物,大加杀伐不可活,是有违公道的。罂粟本来就是一种美丽花卉,为审美情趣而存在着。何罪之有?

若没有野草野花们的呵护和装点,我们这个地球村,将会是何等的萧条和死寂?一切动物,又凭何生存?

有一年秋天,我进入腾格里沙漠腹地,一眼望去,赤地千里连绵不断,没有一点生命迹象。在这里,连沙地植物也不见一个。我的灵魂也顿时赤裸成一粒荒沙,躺在了那里。那种寂寥与空茫之感,不能不使我心生恐惧。在那个时辰,多么渴望一棵野草,或者一枝野花,能够映入我的视野里来。然而,却连一只沙虎都不见踪影。这使我猛然彻悟:在这个世界上,一棵小小野草或者野花,远比一粒价值连城的宝石或者珍珠,来得可贵。因为,它们是纯生命的象征。也因为如斯,我在这浩瀚的沙地上,以竹杖感恩地挥写:向你们致敬——不朽的野草们。

《五行》木之篇章

流光飞舞

冬雨敲窗枫红透

◆王辰

江南秋色最早是从郁达夫先生《故都的秋》里认识的:江南,秋当然是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡……秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。在北方长大的我读到这段文字,真以为江南的秋天是索然无味的,至少秋色很寡淡。

12月初,北方已枝叶萧瑟,窗外飘雪了。然而,来到江南苏州,秋意秋韵却仍未散去。走走看看,便愈发体味到郁达夫先生关于江南“在领略秋的过程上,是不合适的”说法。这样的时节里,阳澄湖大闸蟹、藏书羊肉……味蕾上的享受姑且不谈,仅是天平山上原生态的视觉冲击就足以美不胜收了。

天平山位于苏州古城西南,山前有数百亩枫树林,是明代书画家范允临(范仲淹后裔)从福建老家带回种植于此,已有400多年的历史。如今,天平山是国内著名的四大赏枫胜地之一,与北京的香山、南京的栖霞山、长沙的岳麓山齐名。每当秋末冬初,天平山麓红霞缭绕,丹枫烂漫,红霞万丈、层林尽染,真可谓丹枫烂漫景装成,要与春花斗眼明,虎阜横塘景萧瑟,游人多半在天平。

这些枫树由于树龄不同,长势有强有弱,又因山体阻挡,所受寒气的差别,因此叶片色彩变化有先有后、有深有浅,有的甚至出现绿树丛中一株红。更让人称奇的是:在同一棵树上,叶片竟然会呈现出嫩黄、橙红、赭红、血牙红、深红等多种颜色,一棵枫树便如一件花艺巧匠刚刚制作完工的插花艺术品,雅致而巧妙,让人赏心悦目,于是人们便美其名曰“五彩枫”。

望着略带寒意的山风,爬上半山腰的望枫台。举目眺望,枫树为天平山穿上了至真至美的火红色外衣,肆无忌惮地渲染着生命的热烈与激情。每片红叶宛若一首诗歌,一叶挨着一叶,一树连着一树,相拥相扶,如火如荼,连片成云、相接成绸,翻滚成红云粉霞的波涛,幻化成金屑玉般的舞蝶,堆叠出梅红色的毛毯,浸溢着、奔涌着、喷张着血脉里最绚烂、最本真的色彩,张扬着爽朗而又慷慨的个性。

天平山上的枫树亘古至今,年复一年,用流淌不尽的浓浓血浆,书写着炽热的忠诚。红叶一片一片魂归泥土,那是风雨历练之后,尽毕生辉煌报答大地母亲的拳拳赤心;而枫林喷薄成秋的烈焰,则是送别万物冬眠前一杯浓郁的陈年佳酿。

图片新闻

守护大象 现在行动

请承诺:拒绝购买非法象牙制品

大象危机:

非洲象是目前世界上生活最大的哺乳动物,然而它们的生存现状令人堪忧。以获取象牙为目的的非法盗猎严重威胁着非洲象的生存。人类的欲望正在逐步毁灭这个物种。

一只雌性非洲象用鼻子触碰死去亲人的尸体,它的身体倒在了盗猎者的枪口下。这些科学家在非洲象的尸体旁留下了哀悼。

保护大象公益艺术展在京举行

本报记者王琳琳北京报道“用艺术为生命呐喊,保护大象公益行动”艺术巡回展近日在北京开幕,34件大象保护主题艺术作品首次亮相。23位中外参展艺术家运用摄影、绘画、装置、雕塑等不同创作语言,表达了对大象生存现状的担忧,以及对残忍盗猎、走私象牙制品行为的声讨与反思。

本次展览由国际野生生物保护学会(WCS)联合天下共生、中国绿色碳汇基金会、中国野生动物保护协会等多家单位发起,还特别策划大型大象雕塑作品共创行动,邀请预展来宾及展览期间的所有参展观众加入承诺保护大象、反对非法象牙消费的行动中。

上海中耀环保 13816865016 13524069775 021-65976058