

南洋华乐风

——听罗伟伦专场音乐会“壮丽狮城”

◎ 杨伟杰

8月17和18日,新加坡华乐团迎来了历史性的一刻:乐团首场个人作品专场音乐会为新乐季展开序幕,这次音乐会的主角,是新任驻团作曲家罗伟伦。这场“壮丽狮城”音乐会,把罗伟伦多年来为新加坡华乐团创作改编的经典乐曲再次向歌迷呈现。

早年师从著名作曲家苏夏、杜鸣心,毕业于中央音乐学院作曲系的罗伟伦,于二十世纪八十年代初移居香港,并开始尝试华乐创作。那段时期的不少作品如合奏曲《龙》、《腾》、笛子协奏曲《白蛇传》等,至今仍然广为流传。1995年定居新加坡后,罗伟伦的华乐创作进入了一个新的阶段,多首富有浓厚南洋特色的作品涌现,如《王子与狮子》、《海上第一人—郑和》等。才华横溢的罗伟伦与叶聪一直合作无间,罗伟伦俨然是“南洋风格”华乐创作的带头人,叶聪则有如船长般为“南洋风格”领航开拓。

这场音乐会的曲目安排,除了着重“南洋风格”之外,更刻意把华乐与其他艺术范畴与媒介相互结合。开场的《间奏曲》就是罗伟伦为新加坡著名流行歌手陈洁仪的《陈洁仪:我的音乐之旅》所谱写的,他巧妙地将流行歌曲与华乐共治一炉,配上动听怡人的和声。在叶聪棒下的新加坡华乐团,演奏起来声音感觉特别融和,二胡首席赵剑华与管子演奏家韩雷的独奏乐段更显得十分亮眼,收画龙点睛之效。

描述新加坡古地名“新加坡啦”(Singapore)传说的《王子与狮子》,原为一首十多分钟的合奏曲,这次罗伟伦应新加坡华乐团之委约,把乐曲重新编成一首长三十分,并配有舞蹈与灯光的音乐。舞蹈方面由邦尼瓦拉舞团以印尼舞作表演,饰演王子与随扈等角色的舞蹈员,与渗入印尼甘美兰音调的音乐环环相扣,把故事的情节一幕幕为观众展现。

由于中国民族乐器在结构、音色、功能等方面的种种问题,使配器成为了华乐创作很重要的一环。配器较为逊色的乐曲,即使有很美丽的旋律,也不会太悦耳。罗伟伦的作品为何会感动人心?深刻的思考与长时间的准备固然非常重要,更由于罗伟伦的配器手法非常精彩。在叶聪的指挥下,新加坡华乐团在声部的平衡与融和度上已臻一流水平,让罗伟伦的乐思得以完全发挥。

华乐·击乐跨界在狮城

——听新加坡华乐团“击鼓东西”音乐会

◎ 杨伟杰

新加坡华乐团在音乐总监叶聪的领导下,建立了一支具有“南洋特色”的乐团,但他并不满足于现状,积极与乐团作出各种不同的新尝试。于新加坡华乐团音乐厅举行的“击鼓东西”音乐会,是叶聪继2月初策划的以中华传统人文经典为主题的“贤文雅韵之《三字经》与《弟子规》”音乐会取得成功,呈献给狮城歌迷的又一视听飨宴。叶聪更特意邀请了享誉国际的打击乐大师伊芙林·格兰妮(Evelyn Glennie)与旅居日本的中国打击乐名家孟晓亮赴新加坡一同献艺。

伊芙林·格兰妮是音乐史上第一位全职打击乐演奏家。自幼患有听觉障碍并未影响她辉煌的音乐事业,反而使她以身体每一个部分去感受音乐,与音乐融为一体。在今年的伦敦奥运会开幕式上,她已用她的演奏为全世界观众留下了深刻印象。在她与新加坡华乐团的首演中,其一举手、一投足都令观众感到她的律动。早年毕业于中央音乐学院的孟晓亮致力于古乐器的复原工作,在发展其打击乐事业的同时,更创建了敦煌古乐器合奏团,以推广古乐器。

一曲《庆节令》展开了音乐会的序幕。这首由中国音乐学院作曲系教授王宁所创作的乐曲,对乐团的节奏、音色变化均是极大的考验。然而对于指挥现代音乐极富经验的叶聪来说,实在是游刃有余。只见叶聪从容不迫地挥动着手上的指挥棒,乐曲的极简主义(minimalism)色彩透过吹、弹、拉、打互相竞奏和乐曲节奏的不停转换,完整地呈现出来,显得非常有张力。

由伊芙林·格兰妮领衔主奏的《打击乐协奏曲》是台北市立国乐团团长钟耀光特别为她于2009年9站台北听障奥运音乐会的演出而创作的。这首三个乐章的协奏曲的创作背景来自一位听障诗人黄晴的三首诗作《月亮的哀求》、《我相信》和《飞向》,这三个名字也成为三个乐章的标题。第一乐章开始时,弦乐声部以极佳的控制力营造出寂静的气氛,当格兰妮演奏的小军鼓一响,宁静随即被打破。高音喇叭与笙的加入,令音乐越加热烈,随后由动态慢慢转化为静态。第二乐章的主角是木琴,格兰妮演奏的木琴感觉极佳,琴音有如水银泻地。第三乐章以鼓

乐作为核心,在格兰妮强劲的演奏、叶聪准确而放松的指挥与乐团紧密的配合下,鼓声与乐队的声音贯满了整个音乐厅,观众的情绪也达至沸点。

由新加坡华乐团委约作曲家芮雪创作的《印象—生旦净丑》在孟晓亮手中得到最佳的发挥。他一人分饰四角,把京剧的四大行当通过敲击乐作一种新的诠释。音乐会的大轴是由格兰妮与孟晓亮携手演奏作曲大师关乃忠的经典作品《龙年新世纪之第一乐章:太阳》,这首中西合璧的作品充分发挥了中国与西洋打击乐的炫技与艺术精粹,格兰妮殿堂级的演绎绝对是这首乐曲的亮点,她的演奏状态与气势简直是无懈可击。她的鼓声仿佛能穿透地面,渗透至音乐厅的每一个角落,笔者也被这一震撼场面慑住了。最后叶聪的指挥棒一收,台下掌声雷动,欢呼声更不绝于耳。

作为一个多元文化的社会的旗舰艺术团体,叶聪与新加坡华乐团努力与不同文化艺术领域进行跨界互动交流,这场“击鼓东西”音乐会就是最好的例子。