

作品,只有扎根于人民生活才能引起大众共鸣

——大型民族交响乐《黄河故事——龙门颂》诞生的幕后故事

本报记者 牛嘉荣

《黄河故事——龙门颂》排练现场

7月1日晚,大型民族交响乐《黄河故事——龙门颂》(以下简称《龙门颂》)用音符奏响黄河的励志史诗,在天津市龙门广场为近万名观众描绘出中华民族奔腾不息的黄河旋律。

沉静的夜空,是激昂的旋律让它沸腾;震动的音符,在演奏中焕发出生命力,令观众沉浸在交响乐营造出的壮阔意境中。

历时近一年半,经过多次修改、反复磨合,《龙门颂》得以面世,并受到观众喜爱。对主创团队而言,这是对作品精益求精的必然结果,也是为运城创作出更多更好作品的又一起点。

缘起——《关公颂》

“如果不是《关公颂》的成功,我们也不确定是否还能有《龙门颂》。”运城音乐家协会主席、《龙门颂》总策划宁国红说。

《关公颂》和《龙门颂》均由国家一级作曲家、指挥家景建树创作。在《关公颂》创作之初,正是宁国红怀着“为运城作一曲大型原创交响乐”的初衷,找到了“一直想为家乡作贡献”的景建树,才有了将关公文化、关公故事融进音乐的《关公颂》。在作品中,景建树通过音符讲述自己对家乡的情感,又为观众谱写出关公荡气回肠的一生。

“《关公颂》难得之处还在于,其中所蕴含的强烈情感,能让每一位听众找到属于自己的感动。”宁国红惊叹《关公颂》的成功,主要来自于交响乐的“出圈”,它一定程度上打破了交响乐欣赏门槛高、听众群体小的印象。

扎实的采风、浓郁的情感、丰盈的旋律,是《关公颂》广受赞誉的基础,也成为《龙门颂》创作的重要基石。

“近30分钟的《关公颂》演出成功后,我们就在想,什么时候,运城的原创民族交响乐能够撑起一场完整的演出。”在宁国红的描述中,一般来说,1个小时才能称为一场交响乐,剩下的半

场从哪里来?《龙门颂》的雏形随之出现。“上半场演奏《关公颂》,下半场演奏《龙门颂》,大型原创民族交响乐讲述运城故事!”宁国红开始了新的畅想。

讲述——黄河故事

2021年10月,景建树与宁国红正式将《龙门颂》的创作提上日程。

“龙门是讲黄河的故事,那九曲黄河,我们得从源头开始。”宁国红回忆最初时景建树的设想,这应当是一部宏大的史诗,来自巴颜喀拉山脉的藏音一路西下,撞开晋陕大峡谷的雄壮,在天津开启第三乐章《鱼跃龙门》,直到最后归于大海。

“当然,这只是最初的构想。”宁国红侃侃而谈。

2022年7月,景建树将《龙门颂》的乐谱拿出,运城音乐家协会与天津市音乐家协会开始排练。在排练过程中,团队成员感受到黄河的源头、黄河的奔腾、黄河的绵延,可关于龙门却只有一个章节。“一个章节讲述龙门,能讲清楚吗?能听过瘾吗?”这个疑问,也成了当时主创团队所考虑的主要问题。

龙门有什么故事呢?禹凿龙门的典故、鲤鱼跳龙门的传说、肆虐的洪水、不屈不挠的们,还有流传已久的河津小调。经过一番商讨,主创团队决定将原先的《鱼跃龙门》放大,从广袤的黄河全景聚焦到河津龙门的厚重历史上,用百折不挠的龙门精神讲述源远流长的中华文明。

2023年4月,大改过后的《龙门颂》出现在乐队面前。

第一乐章《禹凿龙门》奏鸣曲式。引子:暴雨!骤雨!大洪水!主部音乐以河津黄河号子为素材提炼出英雄的禹王号角与万众响应的“凿”石号子。副部紧张缓慢的抒情性音乐则对比性地抒发了崇高的悯民恋土的大爱情怀。展开部音乐激烈而多变,生动地展现了历经艰难困苦却百折不挠的民族

精神。再现部热烈且辉煌的音乐表现出疏河成功、万众欢腾的喜悦。结尾音乐仿佛黄河滚滚东流而去……这一章是英雄的史诗、育诗。

第二乐章《龙门夜月》复三部曲式。以河津小花戏“自本熬活”为素材,用交响性思维和现代作曲技法重构升华出一段令人辗转反侧、夜不能寐的情景,依托由板胡独奏演绎而出的慢板音乐,将哀伤、悲愤的情感传达而出,从而深沉回顾母亲河历经沧桑磨难的风雨历程,以及真情表达对美好未来的无限遐想和期盼。

第三乐章《鱼跃龙门》回旋奏鸣曲式小快板。这一乐章综合解析河津方言、民歌戏曲的节奏、旋律,归纳、提炼出“跃”的主题动机并加以变化发展;生动演绎鱼跃龙门神话传说,从而形象地表达出中华民族“团结协作、奋斗拼搏、百折不挠、志在必得”的坚强意志。

第四乐章《龙门畅想》。欢腾不息的锣鼓声中,黄河滚滚激流的音型织体与宏大辉煌的赞颂广板交相辉映,声震心魄,构成一幅壮丽雄伟的交响音画,借以表达新时代的中华民族空前团结、自豪和为实现更加壮丽的中国梦而不懈奋斗的伟大民族精神。

穿越时空的笔触、诗意的视野、壮阔的意境、激昂的情怀,将“黄河——龙门”的空间景象置身在五千年历史之中,丰富的音乐结构与声音语言,牢牢抓住每一个生活在龙门、了解龙门故事的人。

飘渺的笙,低沉的贝斯;雄浑的鼓,欢快的马林巴;二胡与琵琶勾勒民族底色,乐队与钢琴铿锵交驰……在恢弘绚烂的乐声中,一声声吟唱再度将情绪拉至高点。“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”每一位了解黄河文化、每一位了解河东文化的人,都会被这悠远的吟唱拽进壮丽的风景中,《黄河故事——龙门颂》也在这里趋于成熟。

首演——挑战与机遇并存

2023年4月乐谱确定后,200余人的大型演奏团队迅速进入排练状态。

景建树一起棒,绚烂的乐声依次响起,团队在他的指挥下将音符幻化成史诗。“距离正式演出不过3个月时间,乐队加班加点,每一次排练后几乎都要有修改的部分,也是在无数次的磨合中,《龙门颂》的演出效果更加地有所保障。”宁国红将《龙门颂》定位成一部精益求精的作品,“可以说,团队每一位成员都对《龙门颂》倾注了百分之百的关心和关注,景建树先生更是时刻用自己饱满的情绪与高超的技艺感染每一位成员。我们倾尽全力去打造,为的就是得到人民的认可。”

6月27日,《龙门颂》正式首演。在首演前夕,《龙门颂》团队登台时,就面临着不小的挑战。“广场毕竟不是音乐厅。空旷嘈杂的环境是不适合交响乐演出的,再加上话筒摆放的距离,现场的噪音,我们也曾一度担心演出效果能否达到预期,大家是否还能产生和《关公颂》一样的情感共鸣。”宁国红回忆那能容纳万人的广场,不停打闹玩耍的孩童、无人机的噪音、数不清的话筒线、精确到毫米的话筒距离,以及首演当天只有20分钟的准备时间,“要布置好这一切,对所有人来说,都是精神和体力上的双重挑战。”

7月1日晚,《龙门颂》正式首演。

200余人,都在等待景建树起棒的那一刻。指挥棒变换不停,丰盈的音色也交织而入,管弦乐、打击乐与乐队伴随而下。得益于“一刻也不敢停歇”的排练态度,与“时排时改”精益求精的精神,乐章也更加呈现出恢弘、盛大、动人的面貌。

“直到全场爆发雷鸣般掌声,我们悬着的心才真正放下。”宁国红说。

宁国红坦言,尽管首演大获成功,但仍会有“《龙门颂》是否能达到《关公颂》高度”的担忧。“毕竟这只是一场演出,等什么时候走进高校、走进剧院、走进音乐厅,让更多人听过《龙门颂》后,才能称得上这是一部接受人民检阅的艺术作品。”宁国红沉默一瞬,平静说道:“也只有这样,我们才能确定,这部作品,是扎根在人民生活的,是能引起大众共鸣的作品。”宁国红深知,这是一条极艰难的道路,可万水千山,又有哪条路是好走的呢?运城音乐家协会身上,始终背负着用音乐讲述运城故事的责任和使命,甚至在他的构想中,日后还能创作出更多和运城有关的原创交响乐,比如说七彩盐池、秀丽中条、永乐宫……“我们用心创作,用心对待音乐,音乐回报给我们的,一定能带领我们走得更远。也许在未来某天,运城音乐家协会不断发展壮大,我们也能独立演奏大型交响乐了。”宁国红说。

首演只是开始,《龙门颂》的故事刚刚拉开序幕,它注定是一部要不断向前奔跑的乐章,对它来说,没有最终的版本,只有更好的版本!

绛县第八届「舞动青春 大美绛县」舞蹈展演举行

本报讯(记者 郭华)8月3日晚,由绛县县委宣传部主办,绛县文学艺术界联合会、绛县文化和旅游局承办的“奋进正当时 聚力谱新篇”2023年绛县群众文化系列活动——“舞动青春 大美绛县”第八届舞蹈展演激情上演。

演出在开场舞《锦绣中华》中拉开帷幕,古典舞《人莲间》《唐宫夜宴》《踏步桥水轻悠悠》、民族舞《甜甜的糖球会》《人间惊鸿舞》等15个舞蹈节目精彩上演,整场演出生动活泼,精彩纷呈,赢得了观众阵阵掌声,为观众带来一场绝美的视觉盛宴。

近年来,绛县文艺工作者积极投身“四宜绛县”建设,陆续创建了绛县春节文艺晚会、我有拿手戏、消夏文化周、“服务人民 放歌故乡”文艺下乡等文化品牌,创作出一批又一批脍炙人口的文艺作品,推出一系列群众喜闻乐见的文体活动,群众文化生活品位得以提升,全县文化事业得到了极大繁荣和发展。

8月4日,工人在万荣县新建的县级公共体育场田径跑道和足球场,为地面喷漆。

该体育场是万荣县为促进城乡融合发展,在县城兴建的第三个公共体育场。项目竣工投入使用后,将与周边新建的万荣中学和全民健身中心共享共用,为该县的全民健身和球类事业的发展提供了标准的训练、比赛场地,促进全县的全民健身活动更加深入广泛地开展,推进市民的健康指数不断提高,使人民群众有了更多的幸福感和获得感。

特约摄影 李克荣 摄

垣曲县博物馆:巧做树叶标签过快乐暑假

真正体验自然资源与绘制创作融合带来的快乐。活动中,博物馆工作人员带领孩子、家长们了解馆内的植物名称,认识观察各种树木叶子的形状,并向大家讲解树叶标签的制作方法。孩子们按捺不住探索自然美的好奇心,亲自动手,采几片叶子,拾几朵花

谈艺录

7月1日晚8时,天津市龙门万人广场,我们在舞台后面已经换好衣服,等着前面的节目结束,演奏员加合唱队200多人的队伍,甚至溢出了舞台上的候场区,延伸到了广场上。不远处的总策划宁国红老师倚靠着停在广场边的一辆车上,同样在等待重要时刻的到来。

我想大家的心情都是复杂的。前一日我们走台试音总共用了两个多小时,今天说是要在上一个节目结束20分钟后开始表演,虽然昨天已经排练试音了,但毕竟队伍有230多人,占满了整个舞台,所有乐器要重新摆上去,包括我们的谱架和座椅。最重要的是在广场演出,每个声部的话筒拉线以及摆放是极其繁琐的技术活,而设备摆放、现场布线等都要在20分钟内完成。为了让更多人现场欣赏到高质量的交响乐,场地特选择了人流量密集的龙门万人广场。只不过广场现场的环境音干扰不可估量,这对交响乐团的演出,势必会带来不利影响。

果然,8点20分左右,我们上场迅速摆好了乐器,现场要摆放无数的麦克风及线缆,最后到试音时,已到了9点20分了。主持人介绍完毕,景建树先生一起棒,大型民族交响乐《黄河故事——龙门颂》奏响了!

开演时间的延迟,现场不熟悉的声音,还有无人机头顶飞来飞去的轰鸣,对乐团都是巨大的考验。只见指挥台上80岁的景建树先生白发白须,全情投入,仿佛所有的干扰都不存在。这份人定,源于他对音乐的热爱,对这部作品的自信,还有他的信仰!这场景感染着每一位演奏者,也感染着现场的观众。他带着光,带领所有人进入他的音乐世界。

最后一个音演奏结束,龙门万人广场的观众席发出排山倒海的、持续不断的掌声和尖叫声,我们悬着的心这才放下,演出大获成功了!

这是一首为运城为河津写的专属曲子。我亲历了这部伟大作品的三个版本。2022年的7月份,第一版出稿。经过艰苦的排练之后,我们内部试演验收了全部音乐,听完如此恢弘的作品,大家都感动不已激动不已。景建树先生说,交稿时间仓促,还因疫情对采风和中断,导致作品并没有更多时间去完善和调整,还不能真正体现他心中的《黄河故事——龙门颂》。所以它会有改动,请我们等待调整后的作品。

今年4月份的时候,新的乐谱发到我们手上。果然如大家所说的那样,这不是小动,而是彻底的大动!去年的旋律约还有一部分,但大部分是新的。景先生介绍作品的时候,我们才知道这个作品时长竟然到了40分钟,里面用了大量的管音阶。这一版本的声部加了更多内容,要求更多特色乐器演奏,大部分声部的演奏员数量要翻倍,再加上合唱队,要达到近300人,以期达到宏大效果。

无论从这个方面来说,这都是景建树先生写过的最大的一部作品。我们每天都排练到很晚,但几乎第二天都会点过年的味道。开篇没多久,一个嘹亮的男高音响起,那极具特点的山西汉子原生态山歌的音色,音高甚至写到了high E!那种高得接近于撕裂音色无比的冲击,是你从未听到过的真诚和勇敢!不多不少,它总在恰当的时候响起,飘飘摇摇,和大乐队此起彼伏。在第四乐章最后的时候,景建树先生的指挥棒高高举起,合唱队和交响乐团奏出了震耳欲聋的最强音,几乎和喷气式飞机一样巨大的音量,我整个人被音浪包裹,就像强光照射你身体的每一处,汹涌澎湃,忍不住热泪盈眶,内心翻涌!你感受着他的感受:这个经历了数不尽苦难的民族,隐忍着倔强着,到在天地翻覆的巨变,是无数默默无闻的人共同书写的世界奇迹。

整部作品四个乐章共1239个小节。后来看了一下时长,吓我一跳,竟然达到近50分钟!其实它给我的感受是30多分钟的时长。它太精彩了,好听!在各个乐章里,很多乐器的音色被运用得无比巧妙,尤其是我国的打击乐、弦乐、管乐、弹拨乐,有独奏,有合奏,听觉非常过瘾。时如此,命也,运也!我想这部作品能够如此成功,除了要有无比深厚的音乐素养和作曲功底,还要有对这片土地的爱和了解,尤其是对地方特色音乐,还有乐器的了解。还要有作曲者的阅历和文化厚度。更有一个不容忽视的关键因素——作曲和指挥都是同一个人,这就极其难得!这样的话,作品的魂就能淋漓尽致地表达出来。

《黄河故事——龙门颂》这部作品,我希望接下来能去更多地方演出。如果有机会,诚恳邀请大家来到现场,现场感受这部作品有多么优秀!期待与大家的共鸣!

最后是第三版。6月27日这个版

《黄河故事——龙门颂》首演记录

成乐

本就开始排练,而演出就定在7月1日,时间特别紧张,谱子又作了很多调整。这一切,都要在短的时间内完成,这种情况下,景建树先生依然用最高的标准要求我们,不放过任何一个细节,不允许任何地方含糊。这让我不禁又想起先生说过的话:“运城音乐家协会民族交响乐团,你们是幸运的,也是倒霉的,碰见我这样的。”

最终,我们做到了。我们和山西省歌舞剧院民族乐团、天津市音乐家协会民族乐团、运城音乐家协会合唱团的老教师同行们一起并肩作战,完成了《黄河故事——龙门颂》在全世界的首演。

每个乐章都有独特的美,都有很多趣味的编排,一环扣一环,引人入胜,跌宕起伏。排练时,我总是边演奏边聆听,沉浸在其中,无比享受。

开篇的引子是“大洪水”。为了描写这一世界各地都在传说的场景,交响乐运用了大量半音阶。景建树先生不止一次说:“我们的民族交响乐团要想有大突破,半音阶是必须要掌握的!真是无比的刺激和新鲜,我曾经试着用中阮和琵琶合奏,仅仅这两个声部的穿插都已经很妙了,换成整个大乐队,那简直就是暴风骤雨!”

第一乐章《禹凿龙门》开始了,我们弹拨乐声部,尤其是中阮的声部,完美体现了“大珠小珠落玉盘”声音特点,就是单独提取出来都非常好听。第一次听到了第一乐章《禹凿龙门》的结尾,那笛子的声音,缥缥缈缈,让我们想起景先生讲过的场景:那时的黄河纤夫甚至都不穿衣服,因为劳累和贫困!黄河决堤冲垮了房屋,逃难的河南人岸边三根棍支起破篷的家,旁边是手抓泥土垒起的锅灶……音乐声在我耳边环绕,我有点分不清是真实还是虚幻,我似乎听到了黄河岸边纤夫的号子声,那声音响在历史里,回荡在黄河的波涛中!

第二乐章《龙门夜月》,是最难以面对而又必须面对的乐章。当中阮和大提琴踮着脚把板胡旋律推出后,那板胡弓弦声揪着你的心,演奏家大开大合的演奏,倾泻着黄河岸边曾经不可言状的苦难,大苦难!也许就像是名字一样,“夜月”,这些过去的事情,或许只能在有月的晚上聊起。发生了的,已经发生,我们都要往前看,一代又一代人坚持不懈去努力,让苦难永远不再发生!

第三乐章《鱼跃龙门》,马林巴的声音像跳动的精灵,幽默、乐观、举重若轻地讲述着神话传说“鱼跃龙门”的故事。乐队与之配合,把第二乐章发酵着、升华着,一步步进入新的世界!这个乐章比《龙门夜月》快一倍还多的速度,让情感得到释放。经历过第二乐章,第三乐章的美才更能充分体现。

第四乐章《龙门畅想》,打击乐铿锵有力,热闹欢腾,我甚至听到了点过年的味道。开篇没多久,一个嘹亮的男高音响起,那极具特点的山西汉子原生态山歌的音色,音高甚至写到了high E!那种高得接近于撕裂音色无比的冲击,是你从未听到过的真诚和勇敢!不多不少,它总在恰当的时候响起,飘飘摇摇,和大乐队此起彼伏。在第四乐章最后的时候,景建树先生的指挥棒高高举起,合唱队和交响乐团奏出了震耳欲聋的最强音,几乎和喷气式飞机一样巨大的音量,我整个人被音浪包裹,就像强光照射你身体的每一处,汹涌澎湃,忍不住热泪盈眶,内心翻涌!你感受着他的感受:这个经历了数不尽苦难的民族,隐忍着倔强着,到在天地翻覆的巨变,是无数默默无闻的人共同书写的世界奇迹。

整部作品四个乐章共1239个小节。后来看了一下时长,吓我一跳,竟然达到近50分钟!其实它给我的感受是30多分钟的时长。它太精彩了,好听!在各个乐章里,很多乐器的音色被运用得无比巧妙,尤其是我国的打击乐、弦乐、管乐、弹拨乐,有独奏,有合奏,听觉非常过瘾。时如此,命也,运也!我想这部作品能够如此成功,除了要有无比深厚的音乐素养和作曲功底,还要有对这片土地的爱和了解,尤其是对地方特色音乐,还有乐器的了解。还要有作曲者的阅历和文化厚度。更有一个不容忽视的关键因素——作曲和指挥都是同一个人,这就极其难得!这样的话,作品的魂就能淋漓尽致地表达出来。

《黄河故事——龙门颂》这部作品,我希望接下来能去更多地方演出。如果有机会,诚恳邀请大家来到现场,现场感受这部作品有多么优秀!期待与大家的共鸣!