

「百戏之祖」

水磨传韵

本报讯 (记者 朱光) 原定今天于上海大世界闭幕的《水磨传韵源远流长——昆剧传字辈百年纪念展》，将延展半个月，与此同时只需要扫二维码就能进入的同名网上数字展厅将长久延续下去——这是主办该展的上海艺术研究中心主任夏萍在纪念昆剧传字辈从艺百年学术研讨会上透露的。

如果没有1921年在苏州建立的昆剧传习所，就没有如今上昆的“大熊猫”——昆大班的蔡正仁、梁谷音、岳美缇、张洵澎、计镇华等名家，更没有眼下上昆中生代的谷好好、黎安、沈昀丽等。可以说，当下，上昆几乎满门都是传字辈的徒子徒孙。传字辈是当代昆剧表演艺术的源头——而他们也正以“传”字践行了对优秀传统文化的传授、传承、传播、传习，使得“百戏之祖”昆剧得以传世。

在大世界举办的“百年纪念展”虽然面积不大，但是系统梳理了传字辈与当今昆剧人才辈出的关联，还向老一辈艺术家征集了部分实物，包括朱传茗、华传浩两位先生使用过的笛子。屠永亨忆及华传浩老师把这支笛子传到自己手中至今已有60多年，因而出借给展览之前也有一丝不舍，但最终觉得要把这支体现了“传”字主题的物件分享给热爱昆剧的人们。一个多月的展览还举行了18场演出，既是“现场教学”也是“众乐乐的分享”。之所以选择在大世界举办展览，也是因为这里对传字辈有着非凡的意义。他们“三进大世界”的经历，奠定了昆剧在上海发展的里程碑。展览引发长三角各大昆剧院团、艺术研究机构、戏校师生和“昆虫”戏迷的争睹，因而延期半个月。

如今，在展厅内的实物、图片、视频等都逐渐淡出展厅之际，网上展厅一一呈现出形式丰富的展陈内容。点击屏幕，不仅可以360度无死角看展厅格局，还能点击展品放大，看清“1932年1月14日仙霞社在上海大世界演出的戏单”。仙霞社，就是传字辈出师后成立的两个昆曲社之一。放大屏幕，还能看到上昆提供的昆剧《牡丹亭》杜丽娘用的彩鞋鞋面上，还点缀着珠子……随手点击，还能聆听经典唱段。细细查看，在放大缩小间，可以深入了解昆曲如何一脉相承至今。在展览尾声，甚还能看到源自昆曲元素的绚丽丝巾，铺了半墙——文创产品，也让昆曲元素进入了生活美学。

日前，在艺术研究中心举办了“纪念传字辈从艺百年学术研讨会”，在回顾传字辈表演生涯与艺术贡献的同时，且涉及追本溯源的创立之辩、表演形式与传播影响的

探讨等。如果说研讨会是昆剧业内人士的聚会，那么在大世界举办的实体展，则是面向戏迷和艺术爱好者的共享盛宴，网上展厅的开启则面向更广大

张洵澎学生赵津羽在大世界演出剧照

的海内外各界人士，在后疫情时期以更丰富、便利的高科技手段体现昆剧的“传”字——三种形式，也是一个同心圆。

MISA 12TH

一群00后 9天成团 奉上一曲《父辈》

时而波澜壮阔，时而静水深流，时而慷慨激昂，时而沉郁深邃……上海交响乐团委约青年作曲家杨帆创作的《父辈》，以个性化的音乐语汇和创作技法描绘了“父辈、红潮、新梦、团圆、觉醒、宣言”等文学意象，并不容易驾驭。然而，在日前2021上海夏季音乐节(MISA)的舞台上，95名平均年龄不过13岁的孩子，却将这首当代曲目演绎出了非同一般的气魄，他们的演奏朴实无华，却有着对音乐最本真的热爱和一片赤诚之心。

■ 学生节日乐队近日演出现场

音乐是桥梁

最小8岁，最大也就18岁，自全市招募集训9天成团，2021MISA学生节日乐队为观众奉上的这台“乐耀星空专场音乐会”让人惊喜，尤其是一首《父辈》，台上台下充满期待。

“这首作品很有深度，对我而言有些难以理解，但胜在旋律好听。”这群00后的学员，和作品所描述的“父辈”相差半个多世纪，但这并不妨碍他们从好听的旋律入手，踏着音符追寻父辈们所经历的光辉岁月。17岁的小提琴手徐川说：“音乐在我们和父辈之间架起桥梁。”

不仅仅是徐川，首次考入学生节日乐队的年仅10岁的大提琴手沈尔萱，也能感受到作品的震撼力。当然，考虑到时间和难度，孩子们呈现的这一版《父辈》只是截取头尾两段，但无论是弦乐还是管乐，他们的完成度都很高。乐队指导老师、原上海交响乐团队长宋国强说：“他们的演奏就是单纯、干净，而且用心。”

听完他们的演绎，杨帆既欣喜又感动：“演出让我特别意外，这份激动和惊喜丝毫不亚于作品首演时，听说他们最小的才8岁，真的非常了不起，向他们致敬。”

队友当镜子

即便是再有天赋、再有兴趣的孩子，终会有一日在年复一年的枯燥练习中心生不耐。学琴10年多的徐川，即将面临高考，回想小学时一度想要放弃心爱的小提琴。那时，就是“乐队”这个集体将他留在了小提琴学习之路。

在中国，无数琴童的日常，就是在家埋头苦练，学钢琴的孤独敲着黑白键，学提琴的反复在琴弦上磨练，可若有机会“组团”练习，那些孤寂枯燥的时光会变得很是不同。徐川说：“小学里组的临时乐队，让我找到自己的位置，才真正产生了兴趣。”

在一年一组的MISA学生节日乐队，小小年纪的徐川算得上“元老”，他四度考入乐队，水平也是日益提高。在担任二提琴部长那年，徐川不但能自觉完成自己的练习，还会帮助新来的年龄较小的学员解决技巧上的难点或是演奏上的困惑。徐川说：“越是年纪小，越能在乐队集体磨合中获得成长。有了队友当镜子，更能知道自己的不足，以及懂得要在乐队中承担怎样的角色。”

本报记者 朱渊

记者手记

百练不如一演

MISA学生节日乐队今年已是第六届，成立的初衷是利用学生的暑假空档，让他们过一把职业乐手的瘾——从怎么与其他队员合作，到如何完成自己声部的演出任务，再到最终怎么呈现一台完整的音乐会，亲身体验领略其中诀窍和奥秘。

近水楼台，上交的乐手对学员进行分声部指导，“面对面”答疑解惑，而孩子们也可以在职业乐手身上学习演奏经验。

负责此次节日乐队统筹工作的刘丽洁表

示：“学生平时上课都是一对一，哪怕是小班上课，也都是自己拉自己的，没有合作意识。可演奏这件事，独乐乐不如众乐乐，特别是学生阶段。百练不如一演，功底扎不扎实，水平有没有提升，拉上台演一场就一目了然。而事实上，多多演出也能让学生体会到音乐的乐趣和成就感。”

据悉，MISA每年都会重新招聘学生节日乐队，以使音乐节的音乐普及福利辐射到更多青少年人群。

朱渊

