

用音乐解锁 心中隐藏情感

——听王健余隆聊西方古典乐在中国的发展

■王健

从奥斯卡获奖纪录片中的“中国大提琴神童”到如今享誉国际的音乐大师，王健极具古典人文气质的演奏，受到了世界各地乐迷的喜爱。驰骋国际舞台多年，王健于一个月前回到母校——上海音乐学院任教，并将于4月28日在上海东方艺术中心举办归国后的首场独奏音乐会。

■余隆
记者 王凯摄

昨晚，王健和指挥家余隆双双做客东艺“社会大美育”课堂——《东方城市之光》，两位相交数十年的老友和观众一同聊起了“中国古典音乐30年”。无论是西方古典乐在中国的发展还是中国音乐家的成长，其中都能清晰看见中国传统文化的深远影响。诚如王健和余隆都谈到的：“古典乐是一种语言，我们掌握这门语言，最终是为诉说心中隐藏的情感、传递中国传统文化和精神，引发心灵的共鸣。”

从上世纪90年代初，回国演奏只能在体育馆开音乐会，到如今上海专业交响音乐厅遍地开花……西方古典乐能够在中国发展迅速，在王健看来，硬件发展是一方面，但更重要的是土壤。“只要看看中国观众，就能知道古典乐在这里为什么发展得那么好。”听交响乐在西方属于习惯性消费，对音乐家而

言，这种消费惯性当然是好事，保证了音乐家的生存。但让王健更为珍惜的，是中国观众的“选择性消费”：“中国是西方古典乐年轻听众最多的地方，人们自主选择走入音乐厅，感受古典乐带来的心灵悸动，这更能体现音乐对他们的影响。”

很多人觉得古典乐是舶来品，余隆看得更为透彻，他用主持人曹可凡举例：现代人，从发型到衣着，从通信设备到日常用具，很多都是舶来品。世界发展到如今，没必要再去纠结这些，古典乐是全世界共有的艺术财富。他说：“了不起的是我们的音乐家，比如王健、郎朗、王羽佳等，他们将古典乐这一世界共通的艺术语言发挥得登峰造极，获得国际认可和赞誉。还有我们的作曲家，如陈其钢等，能够用古典乐技法传递中国精神。”

每每余隆带团到世界各地演出，总会在音乐会中安排中国曲目；而王健的音乐会也会以中国作品返场。在上海斯特恩国际小提琴比赛上，中国作品始终是必拉曲目，从第一届的《梁祝》，到后来的《悲喜同源》《夜途》，世界各地的选手都在音乐中感受中国文化的魅力。而陈其钢所作的大提琴协奏曲《逝去的时光》以古典乐技法创作，以中国思维融入古曲《梅花三弄》，流传千年的古曲之美让很多外国观众听出眼泪。

王健说：“人的心窗不容易打开，很多隐秘的情感甚至连自己都难以看清。音乐家要做的，就是拿着古典乐这把钥匙，去开启一扇扇心灵的窗户。哪怕只有一个瞬间，让你感受到那种汹涌澎湃的情感，那也是永恒。”

本报记者 朱渊

“专业指导”送到家门口

孙徐春沪剧艺术工作室及虹桥沪剧聚乐部成立

本报讯（记者 朱渊）在2023年上海市民文化节举办之际，一场汇聚孙徐春、王汝刚、方亚芬、李军、朱俭、舒悦、程臻等沪上各剧种领军人物与代表的惠民演出日前在虹桥镇文体中心大剧场举行。当日，闵行区虹桥镇城市美育日启动，虹桥镇孙徐春沪剧艺术工作室及虹桥沪剧聚乐部也在同日挂牌宣布成立。

舞台上，“小阿庆嫂”们齐齐开唱沪剧《芦荡火种·办喜事》，软糯的申曲被稚嫩的童声演绎，让人看到传统戏曲的薪火相传；舞台下，观众从四面八方赶

来，既有花白头发的老戏迷，也有打扮时尚的年轻人。从艺50年来，63岁的孙徐春曾涉猎多个领域，却从未离开过舞台，从未离开过他深爱的沪剧。他说：“在虹桥镇建立工作室，是希望后半生能继续为沪剧的推广和普及出一份力。”

虹桥镇拥有深厚的本土文化底蕴与沪剧艺术土壤，当地业余沪剧团队不仅数量多而且质量高。虹桥镇副镇长史雪霏表示：“邀请孙徐春这样的沪剧名家在虹桥镇创办沪剧艺术工作室，并建立虹桥沪剧聚乐部，是希望给予沪剧爱好者专业的引领。”

未来，虹桥镇孙徐春沪剧艺术工作室及虹桥沪剧聚乐部将做到周周有活动、月月有互动、季季有比赛。通过“金曲欢乐颂”搭建虹桥镇群众文化平台，提升虹桥镇业余沪剧团队演唱水平，发现优秀沪剧人才。

今天，文化在引领和推动地区经济社会发展中发挥着越来越重要的作用，也是提升人们生活品质不可或缺的因素。孙徐春对工作室也充满期待：“希望工作室及虹桥沪剧聚乐部不仅成为虹桥地区沪剧爱好者的家，也可以成为一扇文化视窗。”

请制作人、剧作家、名演员为魔术师讲课

有绝技还要有演技

给20位当下中国魔术界炙手可热的人才授课，请来的师资不仅有陈智玲、刘谦这样的知名魔术师，更有制作人、剧作家、名演员，为的是不仅要提升青年魔术师的“技”，更要着重培养中国魔术的“艺”。昨天，2022—2023年度“全国魔术领军人才培养计划”在上海开班，第一阶段的六天授课时间，学员们将迎来一次戏剧艺术的洗礼。

这项由文旅部主办的培养计划选拔条件相当严苛，要求是具有中国国籍，年龄在25岁至45岁之间，拥有超过7年一线表演经验的舞台、近景魔术师。花名册里不乏丁洋、朱明珠等去年刚刚摘下第28届国际魔术联盟世界魔术冠军杯大赛亚军和季军的佼佼者。

此次课程设计者是连续多年参与策划、举办上海国际魔术节的金伟，他表示：“单纯比拼魔术技艺的时代已经过去，魔术若不能结合戏剧表演、营造氛围感、带来惊喜和感动，是很难再触动观众的。”

如今，人们期待的不仅仅是魔术，更是融魔术于表演的完整的戏剧作品，它带来的不只是刹那间的惊喜，还要有无尽的回味和感动。在上海杂技团团长梁弘钧看来：“魔术师不单要会变戏法，还要懂得讲故事、讲中国故事；不仅要深谙舞台调度，还要懂得戏剧表演、刻画人物。”唯有掌握表演、导演多种技能的魔术师，才能够用一台戏剧包裹住核心的魔术，让魔力在不经意间绽放，带给人们远超过一个魔术节目的观赏体验。

为将优秀的魔术师们培养成更为全能的人才，此届“全国魔术领军人才培养计划”汇集的师资力量也不仅仅局限于魔术界，而是延伸到艺术创作、戏剧制作、营销推广等方面。

曾连续两届担任“蒙特卡洛国际马戏节”中国评委对外联络人并兼翻译的王鹏鹏，成为本次培训期间的制作人。看完20位学员的作品后，她表示大家的技术水平已经达到国际水准，但是在戏剧化的表达方面还有很大提升空间，“我们的魔术不光是要挑战难度，更是通过魔术和观众产生一些情感的交流与互动，这也是我们本次培养计划期间创作作品的努力方向”。

大凉山国际戏剧节发起人之一、剧作家李亭和世界著名魔术师陈智玲一起，将为学员们带来“魔术戏剧化与世界魔术发展趋势”“创作选题的思考与戏剧元素的借鉴和融入”“魔术节目创作及表演的编导思维和制作相关”三堂精品课，就“世界观众需要怎样的魔术”“如何将戏剧和魔术相结合”等问题予以解答。

观众熟知的近景魔术师刘谦此次将携手王鹏鹏、北京人民艺术剧院演员杨立新为学员们新作“搭脉开方”，共同辅导学员的近景魔术专业表演，给予讲评、修改建议，让学员们的作品更为完善。AI工程师、魔术师王志伟也在授课老师的名单中。或许在他的启发下，学员们的魔术作品能够插上科技的翅膀，带来更为震撼的艺术效果。

本报记者 赵玥

■陈智玲

■刘谦

■杨立新