

看到宇宙更能看到人

记作曲家汉斯·季默的电影音乐

◆ 朱光

音变得更为低沉,变成类似《沙丘》中姐妹会使用的、可以胁迫心灵的“音言”。在《星际穿越》开场时,那个有点神经质的高音,则出自小提琴音最高的E弦琴马后的部分——古典乐绝不会触碰这个部分……

对于这些尝试,他曾说过:“如果听起来不危险,那我们就没有达到极致,设备还没有开始燃烧,那么我们就做得不对。如果人们没有被我们的音乐刺激到,那么我们也做得不对。如果有人已经这么做过,那么我们就显得无聊了。所以,我们总是走向极致。”

而事实上,他能做到极致,是因为他捕捉到了人类命运共振的情感节奏。舞台上的乐队分四层,

扫一扫
请关注
“新民艺评”

一位上海音乐人对错过日前在梅赛德斯-奔驰文化中心上演的汉斯·季默电影音乐会现场懊恼不已:“还有两天我要生孩子,医生建议我不要去,但是我真的想啊!”现场观众会严重同意医生的观点,演奏至《蝙蝠侠》时,有20秒130赫兹左右的低频声音,如果录音后播放出来是几近无声的,但是现场的大部分观众都被震蒙了,这个频率的声波可以与人体共振。20秒后音乐恢复成电子摇滚风,观众席的欢呼如海啸……这还仅仅是这场音乐会诸多令人回不过神来的一幕。

今年68岁的汉斯·季默谱写的电影配乐数量超过150部。他创作配乐的影片涵盖了多种类型,包括科幻片、动作片、剧情片等众多经典影片,他的音乐作品在全球范围内具有广泛的影响力。他的最新作品是《沙丘》——其自我评价是:“这是一部纯粹由电脑、键盘、合成器创作的电子音乐,可是有时候你会觉得它不是电子音乐。”出生在德国法兰克福的汉斯·季默从小受的是严格的古典音乐训练,上世纪80年代跟随导师斯坦利·迈尔斯在英国踏入电影配乐界后,“不满足只是给艺术电影写古典音乐,想去好莱坞”,所以后来他给很多好莱坞动作片作曲,被公认为“以古典交响乐编曲为基地的电子音乐”。已经活跃在电影音乐界40年的汉斯·季默认为:“电影音乐作曲家的艺术从未改变,最

基本的概念就是,你要问自己——我们为什么在这里需要音乐?”

汉斯·季默心目中的模仿对象是曾获得过奥斯卡终身成就奖的意大利埃尼奥·莫里康内——他的代表作是《荒野大镖客》《天堂电影院》《海上钢琴师》等,重在以音乐叙事。年轻时,汉斯的学习目标还有约翰·威廉姆斯,这位93岁的作曲家代表作是《辛德勒名单》《哈利·波特》系列等。这两位都能通过音乐展现人物内心,甚至能推进电影情节的戏剧性发展,几乎让音乐成为电影里的一个角色。但是,他们还是基于古典音乐范畴内的创新,并未涉足摇滚乐、电子乐等流行音乐领域。

全场收官曲目是《狮子王》。汉斯介绍了黑人主唱,“是我兄弟,我们年轻时就很熟。”这是他1994年获得的另一个奥斯卡小金人作品。他首先在角色个性中寻找与其对应的乐器,在《狮子王》里,就是非洲部落音乐。其次,他要为角色找到人物情感的共鸣。汉斯的个人经历虽然有助于感受这样复杂的剧情,但很难说是幸运:“我6岁就失去了父亲,所以对我而言理解小狮子,不难。”他曾经说过,创作一段音乐主题时,要尽可能了解生活中与之相关的真实面貌。有多少种可能性?让你欢乐还是让你忧愁?让你爱还是让你恨?你能以简单的乐句概括深邃的内容和情感吗?如果与之相关的乐句不够好,你能修好吗?用

这段音乐表现这个角色是否会太肤浅?它是否会让你起鸡皮疙瘩?它会让你变得更黑暗吗?

汉斯·季默以上的思考,完全类似一个编剧,他们才考虑“戏剧性”——只不过,编剧是以文字来回答以上问题,而他是以音符、音色、音质、音感等来体现。音乐甚至可以展现编剧的弦外之音,尤其是在呈现天地洪荒、宇宙洪荒之际。这在倒数第二个曲目《星际穿越》中呈现得尤其完美。梅赛德斯奔驰中心上空悬挂着一个上世纪70年代曾经在迪斯科舞厅流行的银色光球。场内有两处白色光柱投射在球上形成璀璨的折射,同时女高音始终吟唱。曲目至半,光球自转的同时,有银色光点如蜻蜓一般逆时针旋转,点亮上海苍穹,包裹所有观众。大家仿佛身处银河,似乎进入《星际穿越》电影里……每个人都一度以为自己漂浮在外太空。“要知道你是在很大的银幕上看一部伟大的电影,所以视觉和听觉必须在电影其他元素之前,就做到‘先声夺人’——这就是汉斯的创作观。所以,在他的视听作品里,能看到宇宙也能看到人。这也是很多著名导演选择与他合作的原因。

汉斯还乐于开发出一般乐器很难演奏出来的声音。在下半场开场《沙丘》另一首主题《保罗的梦》开始前,他一边与观众说话:“我的母语不是英语啊……”一边把自己的声

厚的演奏功底与卓越的艺术表现力。在演完协奏曲后,宋思衡加演了自己的作品集《音乐日记》中的《散步》,他表示:希望通过这个作品能让肖斯塔科维奇在另一个世界获得真正的安宁。下半场是肖斯塔科维奇的《d小调第五交响曲》,在贵阳交响乐团的音乐总监——中国著名指挥家张国勇执棒下,我们听到了一个演绎上既稳定,又可以充分表达音乐意图的“肖五”。张国勇是国内指挥肖斯塔科维奇的权威,他注重肖斯塔科维奇作品中的节制与隐忍,通过控制乐团的动态对比,展现肖斯塔科维奇中压抑与爆发的戏剧性冲突。他也注重乐句、乐段、乐章间的逻辑性与层次感。

如夜色中最后一缕微光

简评纪念肖斯塔科维奇逝世五十周年音乐会
◆ 林达

在《时代交响·全国优秀乐团邀请展演》开幕之际,便得贵阳交响乐团即将来沪演出,消息传来令人振奋。贵阳交响乐团近年来发展迅速,实力不俗,早已在乐坛积累了良好口碑。此次音乐会主题为“纪念肖斯塔科维奇逝世五十周年专场”,不仅曲目分量十足,也富有深意。

上半场的重头戏是《F大调第二钢琴协奏曲》,由钢琴家宋思衡担任独奏。在第一

乐章中,钢琴以八度奏出雄健有力的第一主题,宋思衡的音色明亮而富有穿透力,恍若“黄金的号角”。宋思衡能在音色与音量之间实现精准的变化,这往往置于较大的轻响动态背景之中展开,从而抓住了作品中诙谐幽默的内核。尤其是那段钢琴独奏,我们可以领略到宋思衡精妙的触键,及丰富的音色变化,营造出了强烈的舞台效果。慢乐章以C小调缓缓展开,开头如同一段低声吟唱的圣咏,沉静而肃穆。弦乐织就的和声氛围下,钢琴悄然进入,调性随之转至C大调,仿佛一道温柔的光线透入沉思的空间。宋思衡的演奏充满幻想色彩,那一段悠长的旋律被他赋予了流动的诗意与内在的张力,音色柔和而富有深度,使人仿佛置身梦境之中,整体氛围充盈着温柔的神往与沉静的情感流动。紧接着而来的第三章,以横笛巴拉卡琴的片段揭开序幕,宋思衡在钢琴上巧妙再现了这一民族乐器特有的拨弦质感,灵动而富有弹性。他在声音的塑造上依然细腻讲究,始终保持对动态层次的敏锐控制,音色辉煌而富有光泽。在那段著名的“哈农”片段中,他将技巧的张力与音乐的幽默感巧妙融合,使乐章充满了速度感与戏剧性,也展现出其深

本场音乐会中的表现同样相当抢眼,无论在整体的声音塑造还是细节的把控上,都展现出高度的专业水准。全团的配合极为默契,乐手之间在节奏、音色与情绪的衔接上几乎没有任何脱节或松动,整体的协调性令人称道。铜管组的发挥尤为稳定,无论是在强奏时的雄浑音响,还是在合奏中所需的平衡控制上,都做到了张弛有度,始终保持高度的集中度。尤其在第一乐章和第三乐章的高潮处,铜管的加入令全团音响瞬间爆发出磅礴的气势,声势浩大、势不可挡,令人振奋。

然而更让我佩服的,是这个乐团对“轻”与“弱”的理解与掌控能力。在肖斯塔科维奇第二钢琴协奏曲这部作品中,表面上的诙谐背后潜藏着极为精巧的动态层次要求。尤其是第三乐章结尾处弦乐的弱奏段落,贵阳交响乐团的弦乐声部以一种近乎纤细却又充满韧性的方式将那段旋律娓娓道来。音色柔和,音量克制,却绝不空洞,宛如夜色中最后一缕微光,令人动容。这样的“轻”,不是简单的音量减弱,而是一种对音乐深刻理解之后的内在表达。这种张力的控制能力,在国内乐团中实属难得,也体现了贵阳交响乐团近年来日益精进的整体素养与艺术修养。

时代
交响

换一种视角的“讲述”

◆ 方家骏

初夏的辰山草地广播音乐节,上海交响乐团为市民观众送上青年作曲家梁皓一创作的交响乐《中国厨房——味觉的盛宴》选段。这部作品,篇幅不大,视角独特,在余隆先生指挥下,充满趣味的音乐旋律,让观众感受到不同于古典音乐会的轻松愉悦。

作为活跃于影视配乐领域的95后新锐作曲家,梁皓一早已因《紧急救援》《红海行动》等爆款影片被大众熟知。其作品《武侠——为纪念金庸百年诞辰而作》满载对传统文化的赤忱,而这部时长仅40分钟的《中国厨房》,则是他叩击现代生活的又一力作。作曲家以锦江饭店的经典菜谱为灵感锚点,在传统与创新的激荡中,用灵动的旋律解构上海的城市基因——既有海纳百川的胸怀,亦不失青春跃动的脉搏。

全曲由十个段落组成,以音乐形式记录了十道风味独具的中国菜肴,整体布局或短小精致,或舒放激昂,以声音描摹出中国菜肴的色、香、味乃至烹饪过程。例如开篇的

“大红袍”,以茶饮切入一场盛宴,具有鲜明的中国饮食文化特征——海洋鼓和啾啾铉等特色打击乐,模拟茶叶从手工制作到冲泡的全过程,将“烹茶有怀”的中华茶文化演绎得清新惬意,充满回甘;“佛跳墙”则表现出浓郁的地域风情,小提琴施展出揉弦技巧,仿佛是舌尖滋味千回百转,令人对这道味觉层次丰富的闽系名菜垂涎欲滴;“北京烤鸭”在全球的中国菜单中排名第一,如何表现好“日月江河入碗盘”的历史文化,又调动起“扑鼻五味惊桌案”的体验联想,作曲家煞费苦心,最终以京城气派的音乐做底,形成了煌煌赫赫具有纲领性的管弦乐演奏,其间穿插擦片特效音色,模仿出后厨炊具的碰撞声,大的旋律色块中淬出精微的情感火花,情与趣巧妙融合,相得益彰。更有趣的是,演奏“北京烤鸭”这一段落时,打击乐组穿上白围裙、戴上大厨帽来到指挥身边,模仿“片皮鸭”的操作程序,叮当有声,乐意诙谐,带动起全场一片欢笑,也流露出作曲家内心的无拘

与俏皮。

从宏大严肃主题中走出来,轻松地与音乐结伴,成为当代交响乐的一种选择:美国新锐作曲家安迪·秋保曾把乒乓球桌搬上舞台,满台跳跃的乒乓球与乐队节奏完美融合,组成了别出心裁的《乒乓协奏曲》;中国作曲家王斐南的《时间之轮》,将自行车链条声、铃声“混入”打击乐,以台上台下的立体配合,把一部年代主题的乐曲演绎得妙趣横生且充满对往事的回忆。同样,在这部《中国厨房》中,作曲家运用一些日常生活中的物品,如竹筒、平底锅、刀叉炊具等,制造出传统乐器无法发出的独特音效,拓展了音乐的可能性,也使音乐更加亲民,更具有烟火气和现实感。

如果说,音乐加美食所产生的破圈效应是文旅融合的新模式,那么,这部乐曲更深层的探索,则在于换一个角度看上海,换一种语境讲述中国故事——交响乐《中国厨房》以生动的音乐语言、立体的艺术呈现,精准而有效地实现这一创意。