

■ 交响乐团在清名桥演奏

世界音乐之都,无锡何以为之?

本报记者 黄于悦

1985年,一首《二泉映月》登顶最受西方人欢迎的流行乐曲榜单,阿炳(华彦钧)这位“中国版贝多芬”闯入国际视野;四十年后,这位民间乐师的故乡凭借着独特的城市音乐品格,被冠以“世界音乐之都”的称号。

10月31日,联合国教科文组织宣布,无锡成功加入创意城市网络,成为“世界音乐之都”,同时也成为中国首个获此称号的城市。悠悠千年运河畔,无锡正以独特的韵律奏响一曲跨越古今、贯通中西的和谐乐章。

▲ 工匠打磨二胡 黄于悦 摄

▲ 梅村实验小学“太湖情韵”二胡社团

▲ 无锡市民在大运河边自发组织音乐活动 毛云中 摄

流淌千年的音乐基因

青铜铸就的编钟、石磨的磬、陶制的埙……在无锡市新吴区鸿山遗址博物馆内,500余件越国贵族的古代乐器,将吴越大地“钟鸣鼎食”的礼乐文明铺展在世人眼前。

2500多年前,这片土地上的先民以乐为媒,以歌为教,用旋律沟通天地、礼敬先祖。在这里,出土了我国规模最大的地下打击乐器库。其中青瓷三足缶的发现不仅填补了音乐史的空白,更成为2008年北京奥运会开幕式“击缶而歌”的原型,向世界传递跨越千年的中国声音。

作为吴文化发祥地之一,无锡音乐从周代“南音”发轫,历经魏晋“吴声歌曲”、唐宋元词牌曲牌及南北曲,至明清昆曲、古琴、琵琶、二胡、丝竹,形式多样、流派纷呈,创造了中国音乐史上多个“第一”。

到了近现代,这片土地更是群星闪耀。民间音乐家阿炳以一曲《二泉映月》惊艳世界;一代宗师刘天华创造性地将西乐精华引入民乐创作和演奏中,写出了《光明行》《病中吟》《良宵》等民乐经典曲目,开启了中国民族音乐走向国际乐坛的序幕;音乐家顾毓琇首度将贝多芬《欢乐颂》引入中国,并创立了国立音乐院等机构;音乐教育家杨荫浏不仅抢救性地录制了《二泉映月》,还用英文撰写古琴专著《琴谱》向西方介绍中国音乐。

后来,从宜兴走出的二胡演奏家闵惠芬将二胡提进了维也纳金色大厅,她让世界认识了中国二胡,也成为享誉中外的“二胡皇后”;来自无锡荡口的红色音乐家王莘创作的《歌唱祖国》奏响于新中国的各个重要历史时刻,成为国人心中的“第二国歌”……

百余年来,这些无锡籍音乐家怀抱着“音乐唤醒民众、沟通中西、保存文化之根”及“国乐改进”的使命,在各自领域振衰起弊、继往开来,构筑了中国音乐架构,更把国乐推向了世界。

如今,无锡成立了自己的民族乐团、交响乐团。“我们坚持传统民乐的创新性表达,推出的《光明行》《梦华江南》等原创作品受到年轻受众的关注。”无锡市民乐团团长杨艳介绍。如今,这两支乐团频频出国门,在法国、德国、葡萄牙、美国、韩国等十余个国家奏响东方韵律,他们以音乐为桥拉近与世界的距离,以艺术为媒深化理解与合作,将江南丝竹与城市故事传向全球。

名副其实的“造乐之城”

无锡不仅谱乐、奏乐,作为制造业名城,它还是一座名副其实的“造乐之城”。无锡梅村是全球最大的二胡生产

地。早在1965年,这里就兴办了民族乐器厂,开启制作二胡的辉煌历史。半个多世纪来,在一批工艺精湛、底蕴非凡的二胡制作大师的带领下,这里诞生了近20家二胡制作单位和十多个二胡品牌。

走进梅村二胡产业园,一条集二胡制作、展示、销售、培训、演艺等于一体的全产业链,展现在眼前。如今,这里年产二胡5万把,占全国中高端二胡市场份额的四分之一左右,年产值近1亿元。

除了生产民族乐器,在无锡,西洋乐器的制造也不断走向成熟。凭借一支小小的口琴,江阴市祝塘镇东方乐器成为国内第一家做跨境电商的口琴乐器公司。“我们的口琴主销欧美,一天生产1万支,今年的销售额将达到1.1亿元。”企业负责人孔文忠告诉记者,目前全世界有18家具有完整口琴生产能力并拥有自己品牌的口琴制造企业,无锡有6家,口琴产量占全球近60%的份额。

此外,无锡还是中国手风琴行业的“领跑者”,年产手风琴25000台,国内市场覆盖率达43%。世界顶级竖琴品牌“莱昂希利”与“萨维”将中国子公司落户无锡,当前全球市场占有率已超60%。红木笛、竖笛等品类的生产制造也在无锡持续壮大,并逐步形成了集民族与西洋乐器于一体的制造产业集群。

产业优势也有力地反哺着城市音乐生态。金杯手风琴艺术节、亚太口琴艺术周、民族乐器艺术展演等国际活动的相继落地,吸引了全球音乐家与爱好者齐聚无锡。据统计,无锡目前有音乐相关企业370家,音乐培训机构2000余家,音乐创意产业年增加值约10亿美元。形成了以影视产业、数字内容、动漫游戏、现代演艺等为重点的八大文化产业集群,其中多家企业成为音乐细分领域的“隐形冠军”,实现音乐制造与城市经济的深度共振。

与此同时,越来越多的音乐空间也在无锡拔地而起。漫步在“映月里”音乐主题街区,艺术气息扑面而来。“声堂”以300年历史老宅为载体,打造了一个沉浸式的音乐场域,游客可以在这里品咖啡、听黑胶,看演出。走廊里依次排开几十只耳机,从晨曦中的菜市场到傍晚的蠡湖畔,从竹林深处的虫鸣声到溶洞里的水滴声,记录了专属于无锡的“白噪音”。“这类音乐空间正成为城市音乐生态的‘毛细血管’,将与城市发展形成良性互动。”声堂运营负责人唐仁说。

随着音乐与文旅的深度融合,“到无锡听音乐”吸引了不少外地游客。演唱会、音乐节、Livehouse等各种演出形式接连落地,以音乐为媒点燃文旅经济消费新引擎。据统计,第二届太湖啤酒音乐节活动历时17天,总客流近51万人次,

带动销售3000万元。太湖音乐节汇集流行、民谣、摇滚等多种音乐元素,吸引3万乐迷参与。

全民共谱的城市乐章

傍晚的无锡最是迷人。商场下沉广场里,黑白琴键流淌出悠扬旋律;运河桥洞畔,市民自发组织了夏夜纳凉音乐会;惠山古镇里,摇橹船载着“春晚同款”《太湖美》划过河塘……音乐正融入这座城市的街头巷尾。

据统计,目前无锡拥有500多个民间音乐团体和80多个校园音乐社团。荡口古镇里,平均年龄65岁的退休老人因热爱二胡、笛子等乐器,自发组建“荡口乐团”,用江南民歌、地方小调开展惠民演出。

传承了44年的无锡市中小学生对“百灵鸟”艺术展演汇是一代无锡人的童年记忆,这个以展现无锡青少年音乐艺术风采为初衷的舞台,已成为江苏省乃至全国鲜见的持续时间长、覆盖面广的少儿艺术品牌活动。随着“音乐非遗进校园”工程的推进,全市70多所中小学学校开办二胡传承课堂,50多所学校开设锡剧普及课程。“班班有歌声”合唱比赛覆盖80万名中小学生,实现了“班班有合唱团、校校有艺术团、一人一特长、一校一特色”。

此外,无锡5所高等院校开设音乐相关专业,600所银发学堂丝竹声起,“市民夜校”全年开展音乐相关课程277门6903班次,形成全龄教育沃土,让“人人都是城市乐章的参与者”成为现实。

与此同时,无锡还拥有无锡大剧院、江阴国乐岛、308映月礼堂、太湖秀剧场、无锡音乐厅等一批高水准场馆,18个音乐主题类博物馆、纪念馆,各类演出中心、小剧场、街头/社区音乐空间超千个,年均开展300余场惠民演出。2012年起,无锡举办中国上海国际艺术节无锡分会场,2019年起推出了太湖文化艺术季,将丰富多样的文艺演出带到市民身旁。眼下,无锡交响音乐厅、无锡市文化艺术中心等新地标都在加速建设中。其中占地约100亩的无锡交响音乐厅,将在2026年元旦奏响新年第一音。

借着成功入选“世界音乐之都”的契机,无锡将推出“全城爱乐嘉年华”系列庆祝活动,邀请市民、游客共赴一场音乐与城市的对话。无锡相关部门负责人透露,未来还将出台专项政策,涉及音乐人才签约、商业演出支持、公共音乐场景打造等内容,以进一步完善音乐生态。

从千年运河的桨声灯影,到国际舞台的恢宏交响;从梅村工坊的精工细作,到校园课堂的稚嫩琴音……无锡,这座曾经的“民乐之乡”正带着东方音乐美学走向世界。