

攜當代國樂佳品亮相中華文化節

上海民族樂團：海上生民樂，天涯共此時

上海民族樂團：



◆《墨戲》展現了民樂與中國書法千絲萬縷的聯繫。

走進藝術殿堂

海上生「民樂」，天涯共此時。經過8年的打磨，上海民族樂團原創音樂品牌《海上生民樂》將於下周首次赴港演出。這台糅合傳統與現代風格的音樂會是本次「中華文化節——焦點城市上海」暨「上海文化周」的重要參演劇目，並特邀享譽國際的大師湯沐海執棒指揮。上海民族樂團團長羅小慈在接受香港文匯報記者專訪時介紹，多年未來香港，希望把握這樣寶貴的機會，向香港觀眾更好呈現上海民族樂團新一代藝術家的整體風貌，和在民樂傳承創新上的探索成果，「誠意滿滿！」

◆文：香港文匯報記者 張帆
圖：上海民族樂團提供

誕生於1952年的上海民族樂團，是中國最早成立的現代大型民族樂團。多年來，樂團堅持守正創新，積極踐行「民族音樂、當代氣質、國際表達」的藝術理念，以「守正不守舊、尊古不復古」的藝術態度，努力將中國精神、中國價值融入作品當中，不斷探索傳統民樂在當代的創造、創新之路，努力打造中國民樂精品佳作。

當代民樂創新之作

羅小慈介紹，《海上生民樂》音樂會是樂團的原創品牌，無論是作品的內容主題，還是音樂編排、演奏形式等，都進行了精心策劃與設計，從古曲新詮到當代佳作，從中西對話到跨界交融，音樂會傳遞豐富的聽覺質感和濃厚的人文情懷，呈現優雅、自信、大氣的當代國樂風貌。自2016年誕生以來，音樂會還一直在不斷的作品打磨和演出實踐中成長，始有今日的規模。

此次赴港演出的作品，包括取材自江南景色的《湖光》、譚盾譽滿國際的《臥虎藏龍》、展現中國書法深遠藝術境界的《墨戲》、描繪楚漢相爭的《楚漢》，以當代曲風展現噴噴多元魅力的《鳳舞》和全新編配經典旋律的《蜂飛》等。很多作品都是從經典中汲取了營養，並結合當代觀眾審美所作出的全新探索。如《楚漢》是融合了琵琶經典《十面埋伏》和京



▲陸莎莎將帶來羅小慈創作的古箏協奏曲《墨戲》。

即使是40度的高溫天氣，上海民族樂團的青年藝術家們還是堅持每天往返於演出現場和樂團，不厭其煩地對即將赴港的演出曲目反覆練習、調整，再練習，再調整。笛子聲部首席金鏞和古箏演奏家陸莎莎等，都有多次赴港演出的經驗。但他們都表示，此次參與「中華文化節」的演出意



▲上海民族樂團笛子聲部首席金鏞(右)將帶來展現西湖美景的作品《湖光》。

劇曲牌《夜深沉》的全新編配。《臥虎藏龍》、《絲綢之路》等更是樂團多次演出的作品。

在演出陣容方面，整場音樂會將由樂團的拉弦、彈撥、吹管及打擊樂四個聲部全編制演奏，並精心挑選了各聲部的首席和青年骨幹。青年藝術家們都有豐富的演出經驗，僅《海上生民樂》一台音樂會，就演出超過百場。連日來，這台作品仍然還在上海音樂廳舉行駐場演出，不少藝術家在演出之餘，還在團內加班練習。她說，演奏是一種現場藝術，手上的功夫每日練習必不可少，不進則退，不能鬆懈。「每次演奏對我們來講都是第一次。」

難忘與港深厚淵源



▲上海民族樂團團長羅小慈

雖然已經數年沒有整團赴港演出，但羅小慈和上海民樂人，與香港觀眾和香港同行都有非常深厚的感情。羅小慈介紹，在過去幾十年間，上海民族樂團老一輩藝術家閔惠芬、湯良興、陸春齡、俞遜發、顧冠仁、龔一等，與香港音樂界有很多交流。樂團與閔惠昌先生及香港中樂團的交流也非常頻繁。

羅小慈本身是一位多才多藝的古箏演奏家和民樂作曲家，談起與香港的淵源更是如數家珍。早在2003年，香港就出版了她的專輯唱片《陸游與唐琬》，並邀請她在香港大會堂舉辦了獨奏音樂會。她說，香港觀眾和香港元素在她的藝術生涯中還多次給她帶來啟發和鼓勵。難忘的那一年，她邀請著名作曲家何占豪先生為她創作古箏協奏曲《西楚霸王》，「我和何老師就坐在上海音樂學院附近的一家電影院，看了香港電影《西楚霸王》有了新的靈感。」此前，何老師的作品以才子佳人的溫婉為主，這一次的《霸王》則有了全新突破。至今，這部作品仍然受到演奏家們的喜愛。

更加難忘的，莫過於2008年，羅小慈赴港演出自己為李清照的代表作譜寫的簫、箏與吟唱融合作

品《如夢令》。全曲有大段的吟唱，但因為對現場設備不熟，導致她佩戴的麥克風發不出聲音，差點就以為自己要演啞劇了。沒想到台下的觀眾沒有一人喧嘩，反而安安靜靜地坐著繼續聆聽，這讓她一下子踏實起來，完整順利地完成了彈唱。「我就覺得香港觀眾有很強的藝術鑒賞力，這些細節令我感動。」



▲著名指揮湯沐海與上海民族樂團。

作為樂團當家人，羅小慈也向香港中樂團學到了很多樂團管理的經驗。「他們非常嚴謹的管理，他們的敬業，對音樂的追求，包括在音樂教育推廣等方面的成功實踐都值得我們學習。」因此，此次到香港除了演出外，上海民族樂團還將進行不少交流活動，力求更好與香港的同行互學互鑒。

打造國內首台AI國樂音樂會

近年來，上海民族樂團一直堅持「海納百川」探索民樂的當代表達，尋求傳統文化的創新。就在今年，他們率先與國內知名互聯網企業開展戰略合作，探索將人工智能引入音樂創作，並推出了國內首台AI創作的國樂音樂會《零·壹|中國色》，亮相第39屆上海之春國際音樂節，引發廣泛關注。

這次合作，從設想到演出只用了短短兩個月時間。談到如此大膽的突破，羅小慈直言，上海民族樂團是一群好奇心比較重的人，追溯歷史，如果沒有好奇心，就很難有現在那麼多的創新和突破。當前，人工智能滲透到生活方方面面，音樂創作也不例外。即使他們不做，別人也會做。但回顧這第一次，她最大的感受是，科學與藝術的融合，歸根到底仍然考驗的是人的智慧。

羅小慈介紹，AI提高了創作的效率，並能在最短時間最有效達到符合樂團審美的作品雛形，但是最終將作品在舞台上呈現，並能表達出相應的情感層次變化乃至演奏技法，無不需要演奏家進行再創作、再磨合。其實，任何一部作品能夠成功，都離不開演奏家的詮釋，甚至每次的演出，都是二度，甚至三度、四度創作，從這一意義上說，AI的大行其道，並不意味著人可以躺平，作品思想性、主題性的表達，舞台的呈現，以及整台演出的方方面面，人力都不可替代。因此，現代技術的引入只是一個探索的方向，未來還將繼續，但必須遵循舞台藝術的客觀規律。

羅小慈還特別強調，多年來，上海民族樂團都堅持，無論進行怎樣的創新實踐探索，都要把握「守正」，就是守護好老祖宗留下來的，藝術審美原則。「那種雋永的美，怎麼都不能流失掉。在此基礎上，才能在表演形式、樂器編制、表現手法上，與現代觀眾有更好的精神互動。」由此，她還聯想到，香港的音樂、創意人才資源非常豐富，藝術創意富有活力，非常期待也非常願意繼續推動滬港兩地的文化創意人才、音樂人才更好交流，也可以共同打造作品。相信一定會在中華傳統文化的傳承和創新方面擦出更多美麗的火花。



◆著名指揮湯沐海

中華文化節2024：上海民族樂團《海上生民樂》

8月5日 晚上8時
地點：香港大會堂音樂廳
8月6日 晚上8時
地點：荃灣大會堂演奏廳

《海上生民樂》簡介

《海上生民樂》是上海民族樂團打造的原創音樂經典品牌。近年來，音樂會先後赴英國、法國、比利時、德國、美國、俄羅斯、泰國、以色列等地巡迴，登上巴比肯藝術中心、巴黎愛樂音樂廳、柏林愛樂音樂廳、漢堡愛樂大廳、肯尼迪藝術中心、聖彼得堡國立模範卡貝拉音樂廳等世界一流音樂廳的舞台，引發不同文化背景聽眾的共鳴和喜愛。

本次赴港演出，將由名團名家強強聯手，上海民族樂團特邀享譽國際的著名指揮家、樂團首席席指揮兼榮譽藝術指導湯沐海先生執棒，以其充滿激情和感染力的指揮風格，一展大師風采。湯沐海是世界級著名的指揮家，在國際樂壇極具影響力，他與上海民族樂團合作多年，曾執棒《海上生民樂》《國樂詠中華》等多部海派民樂原創作品，並率樂團赴歐洲、美國等多地多國巡迴演出，收穫國內外觀眾的熱烈反響。

◆上海民族樂團帶來守正創新的當代民樂。



青年藝術家：盼訪港推廣民樂文化

義不同，希望能夠在香港這樣一個國際化的舞台，為熱愛的民族音樂文化展示、推廣和傳播，盡自己的綿薄之力。

香港觀眾熱情素質高

憶起此前的香港之行，藝術家們都有美好的回憶。畢業於中央音樂學院的金鏞介紹，大學時候曾跟隨學校樂團赴港演出，並觀摩了香港中樂團的排練，還拜訪了香港演藝學院，記憶猶新。「香港有真正懂民樂的觀眾群，觀眾的高素質聆聽和熱情的掌聲，都給我留下深刻印象。」

赴港前集中精進作品

陸莎莎則難忘上一次在香港葵青劇院的演出。在現場觀眾互動的環節，大家爭相向他們發問，「問得蠻專業的。有意思的是，有人還問我們一天大概練琴幾小時。」這些意外的問題，展現了香港觀眾在民樂領域都有一定的欣賞水平，學習和鑽研的熱情也很高。

對於這次演出的作品，藝術家們在舞台演繹也超過百場，但為了準備此次香港之行，仍然作了不少精進。陸莎莎介紹，她要演繹的是羅小慈團長創作的著名古箏協奏曲《墨戲》。創作之初，由謝鵬老師做了一版配器，這次又請孔志軒老師進行再調整，期待以更加新穎的形式呈現。

金鏞將與樂團另一位笛簫演奏家趙韻夢搭檔，獻演雙笛與樂隊合作的《湖光》。雖然兩人已經搭檔多年，但他說，對於作品的理解，每隔一段時間都會有新的感悟。這次又在湯沐海老師幫助下，對作品結構、演出站位和表演形式再作調整和改進，融入了一些新的想法，期待能帶給香港觀眾全新的感受。

交流與學習並重之旅

除了舞台演出，上海民族樂團還將與香港觀眾開展一系列交流活動。樂團駐港指揮姚申申、琵琶聲部首席俞冰、打擊樂聲部首席王音睿和噴吶演奏家胡晨韻將連續帶來多場講座活動及國樂大

師班，從不同角度與香港市民們面對面分享上海民族樂團對當代民族音樂的多元化探索。藝術家們也將與當地學習民族樂器的香港學生們近距離互動，以國樂增進滬港兩地友誼，深化交流合作，共同推動中華文化的傳承與發展。

值得一提的是，藝術家們也把赴港演出視為一個難得的學習機會。金鏞特別告訴記者，香港中樂團的職業化運作與他們竹笛聲部優美飄逸的音色，一直令他難忘。最近的一次，是幾年前在上海欣賞了香港中樂團的演出，竹笛聲部在兩位元老朱文昌老師和孫永誌老師的帶領下完成了新老更替的磨合，除保留了聲部優美的音色特質外，音準與音色平衡也很棒。朱文昌老師的樂隊 SOLO 演奏音色飄逸鬆弛，有著讓他嚮往的自然狀態。孫永誌老師在笛子演奏外，簫與尺八的演奏也都有很高的藝術造詣。他說，自己平時也會練習簫與尺八，深知同時兼顧到這三種樂器並有很高的規格是很不容易做到的。「所以，這次有機會的話想去拜訪兩位前輩老師，向他們請教。」