

传承唐宋青瓷瓯乐 展示千年越窑古韵

——访浙江省慈溪市青瓷瓯乐艺术团团长陈珊岳

瓯乐艺术团团长陈珊岳

弘扬民族传统文化,将上林越窑青瓷文化发展的辉煌历史搬上文艺舞台,激励后人开拓创新精神,是慈溪文化工作者的多年愿望。慈溪市青瓷瓯乐艺术团本着从实战中磨练的精神,义不容辞地承担了打造瓯乐艺术精品的使命。经过艺术家和全体演职员的不懈努力,终于将大型瓯乐音画《上林瓷风》搬上文艺舞台。由于时间紧,在作品创作上难免还存在不少问题。今天我们抛砖引玉,期待着与各位艺术家及广大观众共同来完善这一作品,使之成为具有青瓷瓯乐独特艺术风格的文艺精品。

——陈珊岳心语

演出现场

■ 本报记者 孙志芳
实习记者 王瀚霄 黄梦婷

青瓷瓯乐翻开发展新篇章

2009年3月24日,在《唐天瓷韵》、《月下笛》、《鸣鹤梦寻》等瓯乐合奏清脆悦耳的乐声中,慈溪市青瓷瓯乐艺术团挂牌成立。从此,自唐宋时代就开始演奏、被称为中国音乐史上一颗璀璨明珠的瓯乐,将翻开新的发展篇章。

传承——古风清音千年重生。2002年,我国著名作曲家何占豪来到慈溪上林湖越窑遗址考察时说:“外国人认识和了解中国,是从中国的瓷器开始的,而中国越窑青瓷的发源地在慈溪上林湖,并且这里还是中国海上丝绸之路的启航地。唐宋时期盛行上林青瓷瓯乐,对这样古老而又优秀的民族文化,你们应予发掘、开发。若能把唐宋时代的青瓷瓯乐与海上丝绸之路的悠久历史结合起来,创作一批音乐作品,定能引起国内外考古界、音乐界的轰动。”

如今,瓷瓿、瓷钟、瓷鼓、瓷埙、鸟哨等青瓷乐器已经开发成功,越瓿、编钟、瓷鼓及吹奏等4个系列近20个品种的青瓷乐器瓯乐在失传千年后获得了新生。青瓷瓯乐独特的艺术风格及青瓷文化的独特魅力通过《九秋风露越窑开》、《上林忆》等一批新创作的乐曲展示在世人面前,青瓷瓯乐特有的“形如冰,声如磬”的古风清音也得到了音乐界专家的肯定。2007年,青瓷瓯乐《越·瓷风》获全国第14届群星奖——群星大奖和群星创作奖。

发展——打造青瓷文化产业链。去年9月,慈溪市委、市政府将组建青瓷瓯乐艺术团列入文化扶持发展项目。市财政一次性投入150万元建团经费,以后每年还将安排200万元,支持艺术团创作演出。目前,青瓷瓯乐艺术团已有一支20多人专职与兼职相结合的瓯乐演奏队伍。这些演员来自全国各地,从今年2月至今,他们已创作排练了《鹤鸣寻梦》、《民乐联奏》等新曲目。

青瓷瓯乐艺术团团长陈珊岳告诉记者:“目前,青瓷瓯乐的创作已经全面启动。今年,我们会确保完成大型音画诗《上林瓷风》的创排及演奏任务。今后,我们还将以青瓷瓯乐为核心,兼颂歌舞、戏曲等,将青瓷瓯乐与校园文化、企业文化结合起来,建设连接传统与现代,高雅艺术与群众文化相结合的传承基地,同时还将拓展艺术领域,逐步形成——以青瓷瓯乐为核心的青瓷文化产业链。”

展唐宋流行音乐 聆听千年瓯乐之美

一部中国陶瓷史,半部由浙江写成。以上林湖为代表的越窑青瓷,集中国瓷器发祥地、唐宋越窑青瓷生产中心、海上陶瓷之路启航地于一身,为中国陶瓷发展史写下了光辉灿烂的一页。

大型瓯乐音画《上林瓷风》,以上林湖越窑青瓷文化发展史为主线,以越窑青瓷瓯乐形成、发展为轴线,采用史诗叙述的手法,以瓯乐为主要表演元素,运用瓯乐、舞蹈、诗歌、舞美等综合艺术,形象地展示勤劳智慧的慈

溪人民在中国越窑青瓷文化发展史中的辉煌成就,进一步颂扬了慈溪人民开辟海上陶瓷之路,继往开来、敢为人先的创业精神。

此外,这部作品的创作团队也十分强大,由全国著名音乐家何占豪担任总顾问;著名导演、浙江歌舞剧院殷放担任总导演;著名词作家钱建隆为文本总撰稿;著名舞美设计师、空政话剧团戴延年担任舞美总设计;著名作曲家董为杰担任作曲;浙江省舞美协会主席、国家一级灯光设计师周正平担任灯光设计;国家一级服装设计师上海歌舞剧院王秋平担任服装设计。《上林瓷风》尝试瓯乐与歌舞的结合,通过多媒体与舞台表演艺术的有机结合,寻找青瓷瓯乐艺术全新的舞台表演艺术的突破口,为社会文化团体探索打造大型文艺精品走出一条新路。

慈溪市青瓷瓯乐艺术团是由慈溪民族乐团发展而成的“政府重点扶持、市场运作”的文化企业。瓯乐艺术团是以青瓷瓯乐为品牌,兼颂歌舞等艺术门类的专职与兼职相结合的艺术表演团体,现有演职员55人。其主要职能是传承唐宋青瓷瓯乐、打造特色文化品牌;开展国内外文化交流,丰富群众文化生活。

青瓷文化是慈溪三大特色文化之一,以优秀传统文化为切入点,传承和发展具有地域特色的品牌文化,是该市创建文化大市、市文化创新的重要课题。

1998年,上林湖寺龙口越窑遗址的发掘,曾被评为全国十大考古新发现之一,这其中也包括越钟、越埙和越鼓等一批青瓷乐器的出土。后来,瓯乐研究者又发现了不少有关瓯乐演奏的史料。

2001年11月,慈溪成立了青瓷瓯乐课题组,《唐代乐器——越窑青瓷瓯乐的研究与仿造》项目被列入慈溪市科技星火计划,慈溪市政府拨出专项研发经费。慈溪民族乐团与慈溪越窑青瓷研究所密切合作,仿制出可用于演奏的瓷瓿、瓷钟、瓷鼓、瓷埙、鸟哨等,形成越瓿、编钟、瓷鼓及吹奏等4个系列20多个品种的青瓷乐器。

2002年瓯乐合奏曲《九秋风露越窑开》参加浙江省民族器乐大赛,获表演金奖、创作银奖。

2004年青瓷瓯乐合奏曲《上林追忆》参加宁波市第7届音乐节,获创作、表演双金奖。

2007年青瓷瓯乐《越·瓷风》以浙江省第一的名次入选全国群星奖。历经北京初赛、广东复赛、武汉决赛,荣获全国群星大奖和群星创作奖,分别受到慈溪市人民政府、宁波市委宣传部和浙江省人民政府的嘉奖。

2008年创作的青瓷瓯乐《月下笛》再次荣获宁波市第9届音乐节群星大奖,并在上海国际艺术节“中华元素”创意大赛中荣获大赛金奖。

慈溪市委、市政府十分重视展示区域特色文化,并将“支持对外文化交流”内容列入政府重点工作。乐团通过争取企业赞助、政府扶持、商业运作等多种方法积极开展文化交流,曾赴法国以及中国香港、台湾地区演出。此外,还应邀参加宁波国际茶文化节、浙江省文化博览会、CCTV全国民族器乐电视大赛等展演。

2008年8月,青瓷瓯乐《越·瓷风》进京参加迎奥运展演。此后,还参加了央视《中华情》大型演唱会、浙江卫视等栏目演出。青瓷瓯乐展演引起了中央电视台、《人民日报》、《光明日报》、《中国文化报》等主要媒体的关注,许多记者到现场专访并进行了专题报道。

2008年央视国际频道用英语、法语、西班牙语全年向世界传播青瓷瓯乐《越·瓷风》。随后,瓯乐赴央视演播厅接受音乐频道《推荐》栏目的专访。至此,国内外50多家新闻媒体分别对青瓷瓯乐作了100多篇报道,引起了国内外有关专家和观众的强烈反响。香港中乐团音乐总监阎世昌、中国打击乐学会会长李增贵等一批艺术家分别对青瓷瓯乐作了高度评价,澳大利亚、叙利亚、新加坡等国家和上海、西安、南京等城市都相继发来文化交流和展演的邀请。

穿越时光 寻找渐行渐远的岁月

越瓷有韵,击瓿之声。中国民族音乐史上的一颗璀璨明珠——越窑青瓷瓯乐在失传千年后重获新生。大型瓯乐音画作品《上林瓷风》将向世人展示古老的中国瓷乐之美。

这部令人耳目一新的瓯乐作品,展示的是一种全新的艺术样式。它以瓯乐为主要表演手段,运用舞蹈、诗歌、舞美等综合艺术,歌舞音画交相辉映,吟诵弹唱融为一体,乐中有舞,舞中有乐。《上林瓷风》以慈溪上林湖越窑青瓷文化发展史为主线,通过“上林寻瓷”、“鸣鹤斗瓷”、“诗路咏瓷”和“天下同享”等4个乐章,形象地展示了钱塘两岸先民们生生不息的生命节律和历久弥坚的创造活力。

纵观中国音乐历史长河,历来就有以陶瓷乐器和日用器皿演奏音乐的传统。六七千年前河姆渡文化遗址出土的陶埙、长江流域春秋战国墓葬大量出土的原始陶瓷乐器、浙江慈溪上林湖寺龙口越窑遗址出土的唐宋时期青瓷乐器及有关历史文献记载,证明这一传统历经商、周、秦、汉而绵延不绝,在唐宋时期,越窑青瓷瓯乐因越窑的兴盛而盛行。

越窑青瓷瓯乐主要分布在以慈溪上林湖越窑为中心的杭州湾两岸,瓯乐伴随着越窑的发展而盛行。唐宋时期,瓯乐演奏不仅活跃于民间茶楼、酒馆、梨园、乐坊等场所,还出现了郭道源、马处士、步非烟、曹小妓等专攻瓯乐的演奏家,许多地方还专门建造击瓿楼以供瓯乐演奏。瓯乐还悄然进入皇室、贵府之厅堂,深受文人雅士及士大夫的亲睐,并留下了许多传颂的诗赋和赞美的文章。越窑青瓷瓯乐是中国音乐史上的一颗璀璨明珠。然而,由于历史的变迁,特别是越窑的衰落和口传心授传承方式的局限,越窑青瓷瓯乐慢慢地退出人们的视线而濒临消亡。

为了传承这一民族音乐的瑰宝,慈溪市通过政府扶持、市场运作的形式,着力挖掘失传千年的青瓷瓯乐。经过多年努力,唐宋青瓷瓯乐终于重新回到艺术舞台。《上林瓷风》总导演殷放表示,用新的瓯乐演奏舞台样式来解读瓯乐的文化与历史,希望瓯乐这朵瓷文化之花开得更加鲜艳夺目……

演出现场

演出现场

瓯乐艺术团挂牌庆典

瓯乐艺术团获奖证书