

别开生面的艺术盛会

星光艺术团五周年音乐会观后感 胡海平 2025年1月18日

2025新年伊始的1月11日周六下午,我们华盛顿地区的广大华人爱乐观众热切地迎来了在 Robert E. Perilla Performing Arts Center 举行的星光艺术团 (Starlight Art Ensemble) 建团五周年音乐会。在荣幸收到老校友彭瑜老师的盛情邀请后,我就一直期待观赏由他领军出师的这场音乐会。同时,还有多位音乐家导师友情出演这场音乐会,也令众多乐友们可期可喜!从节目单上看出,本场音乐会不仅涵盖了华人听众们喜闻乐听的中文歌曲,而且还献演多首英文的经典合唱曲。音乐会曲目的形式更是丰富多彩:不仅有混声合唱、男声合唱、女声合唱、女声表演与女声二重唱,还有钢琴独奏、大提琴独奏等器乐作品。更让观众们热切期待的节目,即是星光艺术团独创的综艺性表演《诗·乐·舞:春江花月夜》……这场艺术盛会的多样化水准固然可见,还有多位音乐家导师与星光团员们免费奉献本台音乐会,更是让观众们倍感荣幸!

混声合唱(开场)

音乐会开场的两首中文合唱曲目《春游》与《送别》,即刻唤起了在场观众满满的乡情。《春游》由中国近代文人、音乐家李叔同(后修度佛学而被尊称为“弘一法师”)于1913年作词作曲,是中国近现代时期的一首融合民族风格与古典音乐作曲技法的经典合唱曲目。典雅的诗词吟唱与质朴的民乐曲调,在圆润饱满的西方古典音乐和声的烘托下,彭瑜指挥与全体团员们默契与共、紧密配合,一开始就将观众带入了美轮美奂的春日意境:“春风吹面薄于纱,春人妆束淡于画;游春人在画中行,万花飞舞春人下……”

《送别》由李叔同于1915年为送别挚友许幻园而作词,曲调引用于美国作曲家 John Pond Ordway 创作于19世纪后期的歌曲《梦见家与母亲》(Dreaming of Home and Mother),后又用于电影《早春二月》与《城南旧事》的插曲而成为家喻户晓的中国歌曲,也是中国近代学堂乐歌的代表作品。星光艺术团在彭瑜指挥的精湛指引下,以改编的四声部合唱版本,深情唱出了挚友离别时的惆怅与忧伤:

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,之交半零落,一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”

长亭外,古道边,芳草碧连天。问君此去几时来,来时莫徘徊。天之涯,地之角,之交半零落。人生难得是欢聚,惟有别离多。”

这两首中文歌曲虽已耳熟能详,此次聆听星光艺术团奉献的合唱演绎,词与曲融合贴切,非常有感染力,使我印象颇为深刻。

《半个月亮爬上来》是王洛宾作词作曲、蔡余文和杨嘉仁改编的无伴奏四声部合唱曲,团员们演唱得声情并茂,不仅表现了作品的西北民歌风格,而且无钢琴伴奏的演绎更凸显出合唱团的整体音乐素质与演唱水准。

男声合唱

为深情纪念星光艺术团创建者之一男高音王建成先生,彭瑜指挥带领全体男声合唱献上了广大华人人们非常熟悉的中文歌曲:《在水一方》与《外婆的澎湖湾》。在彭瑜指挥的热情引领下,男声们越唱越投入,尤其是各声部的复调性穿插配合,加上向畅老师流畅而动听的伴奏与间奏,这两首脍炙人口的中文歌曲演唱得引人入胜,获得了观众们热情共鸣。

女声演唱节目

女声合唱的三首中文歌曲让观众们回味了上世纪八十年代的欢乐岁月。《牧羊曲》与《泉水叮咚响》由女团员各声部配合有序所产

生的和声效果既纤雅柔美,又温馨活泼,展现了祖国改革开放后人们生活的喜悦感。《草花》是一首具有较高演唱水准的三声部女声合唱曲,无论从曲式结构、节拍节奏、调性转换与和声变化方面,女团员们都能达到彭瑜指挥所要求的既有对比、更有统一的声音表现力,在业余歌手的基础上能够充份抒发出此曲所传递的深深母爱:慢三拍舒缓的旋律唱出温馨的母亲之声,与象征萱草花活泼可爱的中段形成母女形象的对比,而又展示出母女之间的感情和谐。

女高音裔国芳与女中音张丽慧两位声乐老师演绎的女声二重唱《小路》,是早年流行中国大陆的多首前苏联歌曲之一。这首创作于卫国战争时期的爱情歌曲有着质朴而动听的俄罗斯民歌风格,两位老师的高、中音声部配合贴切、互为衬托,同一曲调演唱的五段歌词抒情层次处理得分明而有序,观众们为之深受感动。下一首由十九世纪奥地利作曲家舒伯特(Franz Schubert),根据德国诗人叔巴特(Christian F. D. Schubart)的诗词所创作的艺术歌曲《鳟鱼》(Die Forelle),由男高音彭瑜老师即兴加入两位女歌唱家老师共同献演。这首歌曲的原作为男中音演唱,这次由三位老师用德文与中文双语演绎的男女声三重唱,将这首著名的叙事性艺术歌曲演绎得多姿多采,展现出小河中游玩的鳟鱼天真活泼、被渔夫戏弄而上钩的命运、以及对年轻姑娘抵御诱惑的告诫,将歌词中的自然而富有戏剧性的意境表达得惟妙惟肖。钢琴家杨佳月老师为这两首歌曲献上了精湛而契合的钢琴伴奏,尤其生动突出了象征鳟鱼悠然游玩的伴奏主题音型,与声乐老师们一起为观众们展示了上海音乐学院四位资深校友们的艺术风采。

器乐演奏

杨佳月老师的钢琴独奏《快乐的女战士》又一次让观众们回味到了中国芭蕾舞剧《红色娘子军》的时代风采,是作曲家杜鸣心根据其于吴祖强等作曲家共同创作的该舞剧音乐中最为脍炙人口的乐曲之一,后改编为经常在音乐会上演奏的钢琴独奏曲。佳月老师以高超娴熟的演奏技艺诠释了这部短小精悍的经典作品,超然发挥出钢琴这一乐器的唯妙唯俏、丰富多彩的音响效果,生动展现了红军女战士们在万泉河畔欢快活泼的飒爽英姿。

士们在万泉河畔欢快活泼的飒爽英姿。

华府地区著名的大提琴演奏家丁健老师为大家献演的两首独奏曲更是动人心弦。由法国作曲家福雷(Gabriel Faure)于1893年为长笛与乐队的版本加入了福雷创作的著名戏剧配乐组曲 Pelléas et Mélisande 而深受广大古典音乐迷们喜爱。这首乐曲由丁健老师与佳月老师演绎得流畅抒情、辗转悠扬,展现出西西里舞曲特有的田园牧歌情调,引起了众多知音们的热烈共鸣。随后应观众热烈鼓掌而加演的《练声曲》(Vocalise),是俄罗斯作曲家拉赫马尼诺夫(Sergei Rachmaninoff)原为高音声部与钢琴创作的一首浪漫曲,因该曲优雅动听而深受人们喜爱,由多人改编为大提琴与钢琴演奏的版本(以及诸多其它独奏和乐队演奏的版本)。丁健老师的精湛演绎充份发挥出大提琴特有的舒展悠扬的音色,“吟唱”出了乐曲中娓娓道来的浪漫情怀,由此而激发了许多熟悉这首名曲的乐迷们热烈反响。

综艺节目

穿插在合唱音乐会中间的综艺节目《诗·乐·舞:春江花月夜》向观众们展示了星光艺术团多方面的才艺。身着唐朝服饰的鲁化中、王建新两位先生,以古人吟诗作画的风采朗诵着唐朝诗人张若虚的著名诗词:“春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明!……”这首诗歌展现出水上明月栩栩如生、江畔世人触景生情、岁月起伏江水奔流、人间多情明月依然的多幅画卷……在中国古典名曲《春江花月夜》的渲染烘托下,星光女团员们翩翩起舞,如明月般洁白的长裙与紫蓝色的花扇相得益彰;更令人印象深刻的是,由编导龚蕊精心打造的以诗歌、音乐与中国古典舞为一体的全方位舞台艺术形式,和盘托出了典雅秀美、月色迷幻的综合视听效果,让观众们深深陶醉在“赏水上明月而情景交融”的美妙意境之中……

混声合唱(终场)

音乐会终场的曲目由三首中、英文歌曲组成,与开场的混声合唱形成了首尾呼应、统一对称的艺术美感。第一首 You Raise Me Up 由

爱尔兰歌曲作家 Brendan Graham 作词、挪威作曲家 Rolf Lovland 谱曲创作,并首次在作曲家母亲的葬礼上吟唱。自从2002年首次由“神秘园”乐队公开演出以来,一直以多种演唱演奏版本风靡于美国乃至全世界。这次星光艺术团以钢琴伴奏的合唱加大提琴协奏的形式为大家献上了这首世界名曲又一部新的演绎版本。缅怀父母之爱的歌词、融合于富有北欧凯尔特风格的旋律、酷似委婉人声的大提琴音色、并由合唱组成的纯然和协之声丰满支撑,声声传递出后辈对长辈精心养育成人的无尽感恩……

第二首英文歌曲“Come To The Music”是由美国音乐家 Joseph M. Martin 作词作曲的著名合唱曲,于2000年在 Texas Music Educators Association 年会上首演,至今已为许多美国合唱团的音乐会曲目。星光合唱团在彭瑜指挥精准而富有灵感的引领下,娴熟地以稍快的6/8与3/4混合节拍、个性简朴而奔放的中世纪舞蹈旋律、频繁的调性调式转换、发音清晰而快速紧凑的歌词,唱出了此曲所特有的生气勃勃的律动感,表达了人们用音乐热情赞美创世主的虔诚喜悦之情。

最后终场的《同一首歌》是由陈哲、胡迎节作词、孟卫东作曲,最初为1990年北京亚运会创作、毛阿敏首唱而至今仍成为中国家喻户晓、人人爱唱的动人歌曲。星光艺术团的混声合唱、加以独具特色的裔国芳、张丽慧老师们的女高音润色,极大地丰富了歌曲原作的艺术表现力。虽然节拍稍慢,但彭瑜指挥最大限度地调动了各声部之间的无缝切合以及全体合唱的综合乐感,词曲融洽的《同一首歌》象征着人们向往友谊和平与美好生活的真诚愿望,赢得台下全体观众阵阵不息的强烈共鸣。

结语

在本场音乐会圆满落幕之时,我由衷感到兴奋的是,星光艺术团短短五年的业余时间就能够不负众望打造出如此精彩的艺术盛会,实在可喜可贺!首先,整场演出的曲目编排搭配得恰到好处,得当有序,不仅充份展示出艺术团的整体实力,而且男女各声部都能出场献演拿手曲目,编导与指挥的艺术匠心可见一斑。再者,全体团员的舞台表现相当出色,真可

谓“台上每分钟、台下数年功”,她们不懈追求合唱与表演艺术的奉献精神实在可嘉!佳月老师与丁健老师献演的钢琴、大提琴曲目,展示了两位老师扎实而娴熟的音乐会演奏功底,更是给这场合唱音乐会增添了与入声相对比的纯器乐音乐的无穷魅力。

最值得点赞好评的,当属艺术团的合唱指挥彭瑜老师:每一首合唱曲目的出色表现,都能看出指挥平时对合唱团一丝不苟、精益求精的严格训练,离不开指挥的敏锐乐感、艺术感染力、乃至激发调动团员达到最能感动观众的领军能力,实在是难能可贵!总而言之,这场合唱音乐会又一次验证:高水准的合唱指挥必定能引领打造出感人至深的合唱艺术效果。

最后,我们最热烈祝贺星光艺术团五周年音乐会圆满成功,并热切期待下一场精彩纷呈的合唱与表演艺术盛会!

作者介绍:胡海平(Patrick H. Hu)博士于上世纪八十年代毕业于上海音乐学院本科音乐理论专业,随后又先后获得美国加州大学洛杉矶(UCLA)音乐史学硕士学位与博士学位。1992年胡博士考入美国明尼苏达大学攻读法学专业,于1995年获得法学博士学位。胡博士从事专业律师工作已近三十年。虽然事业转型后成为一名成功的法律人,但音乐早已成为他人生命中不可或缺的精神力量与财富。胡海平博士多年来热情与乐友们分享古典音乐作曲家们非凡的音乐创作经历、以及经典音乐作品带给人类的崇高美感和丰富的精神生活。他已在线上为乐友们举办许多次音乐欣赏讲座,深受听众们的喜爱和赞誉。

摄影:杜景仁、刘其伍、燕松虎、严建华

