

艺术 青岛

YI SHU QING DAO

青岛市文化和旅游局 协办

情系打击乐，音乐需“慢炖”

音乐才女王一冰打出艺术天地 小女生钟爱定音鼓宏大之美

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

在乐迷印象里，交响乐团打击乐声部往往以男性音乐家为主，然而近年来女性打击乐演奏家不断崛起，青岛打击乐演奏家林喆、青岛交响乐团打击乐首席孙菁晨等都是乐迷熟悉的演奏家，而青岛籍90后，“音乐才女”王一冰也在打击乐领域不断取得佳绩。她曾两次在纽约卡内基音乐厅与格莱美音乐奖获得者Jamie Laredo等大师合作，多次回青为家乡乐迷献艺，担纲了谭盾青岛音乐节、青岛交响乐团拉美巡演的打击乐演奏。

在接受采访时，王一冰表示，打击乐的演奏既要追求准确，也要追求艺术内涵，“不论是艺术还是教育，都急不得。音乐演奏的技巧和技术需要时间去沉淀，就像煲汤一样，慢炖才能有好的效果。”

力度练习，每天“打镲”

在交响乐演奏里，打击乐声部视觉效果突出，沉重的定音鼓、庞大的镲、大尺寸的马林巴等都需要演奏员的力度，对女性打击乐演奏者提出挑战。王一冰表示，打镲确实需要力量，“大镲很沉，3公斤左右，又圆又大，大的镲片22英寸，而且演奏中打镲需要很迅速地切入，‘咣’地一下需要力量和技巧来完成。为确保它的音色好听，我每天在琴房需要打不同大小、不同重量的镲，完善我的力量和耐力，直到找到适合自己构造的方法来演奏，通过加速度和爆发力去完成。”

学习打击乐对于王一冰来说充满乐趣，她的家人都是音乐爱好者，从小听音乐会为她埋下了音乐的种子。“中学时我去上海听了费城交响乐团举办的音乐会，觉得定音鼓演奏很帅气，我就很想学，后来这位定音鼓演奏家变成了我的大学老师。”13岁被上海音乐学院附中录取后，王一冰一路披荆斩棘，先后在美国柯蒂斯音乐学院、茱莉亚音乐学院拿到全额奖学金，跟随费城交响乐团、纽约爱乐的打击乐名家学习。明年即将从波士顿大学演奏专业博士毕业。

她钟情于定音鼓的演奏，“直到现在，我还是很喜欢交响乐团的演奏，喜欢定音鼓，虽然就是简单的四个或五个鼓，但是它的音乐表情很丰富，体现乐队的气势，也能展现神秘、黑暗或是温柔的感觉。我很喜欢研究音色搭配，比如贝多芬《第五交响曲》里有一段讲人们在墓地行进，咚咚咚的鼓声表现葬礼上的感觉，定音鼓有不同的音色，可以做出很多有内涵的表达。”现代打击乐演奏家需要高度的手指灵活性，优秀的马林巴演奏家甚至能娴熟控制六个鼓槌，而首创六槌演奏的安倍晋子也是一位女性打击乐演奏家。王一冰介绍，“演奏家需要记住握槌的感觉，音程更加舒服，准确度更高，经过长期练习后，音乐家可以在任何情况下重现精确的演奏。”

玩打击乐也要懂“收藏”

现代音乐的发展，赋予了打击乐更多的技巧和表现能力，在爵士乐、摇滚乐、朋克和世界音乐等领域打击乐大显身手，中国的民族音乐打击乐飞速发展，新发明的手碟等打击乐器不断涌现。打击乐演奏家既要在多种音乐风格间穿梭，还要掌握多种“独门”打击乐器，往往一个打击乐演奏家也是乐器收藏家，“打击乐器的收藏不是基于乐器本身，很多时候是为了寻找合适音色的音色。比如说铃鼓，我有了六个铃鼓，不同的音高，不同的大小，铃鼓的材质、单层还是双层都有区别，可以演奏不同的音乐。比如，《卡门》开头的铃鼓演奏，需要大尺寸、带有铜质的铃鼓，用更有穿透力的声音表达吉普赛姑娘热情奔放的舞蹈感觉，而布里顿《四首海之间奏曲》需要铃片很敏感的铃鼓演奏。我也在慢慢收集、补充藏品，毕竟打击乐乐器很昂贵。”

对于青岛热爱打击乐的琴童，王一冰提出两个建议：一是要多听现场音乐会，听大师怎么演奏，还要去想为什么这么演奏，建立一个对音乐、对美的认知。二是要从自己喜欢的乐器入门。很多小朋友从架子鼓入门，比较好上手，也比较有趣，通过架子鼓，大家去了解各种各样的音乐风格和文化，比如爵士乐打击乐、拉美打击乐、古典打击乐分别是怎样的。

海外求学期间王一冰多次接到回国演出的邀请，“青岛的艺术氛围、文化氛围很浓厚。我跟张国勇指挥和青岛交响乐团合作过两次，两次的票房都很成功，结束后观众掌声不断。”王一冰现在在担任芝加哥Civic交响乐团打击乐手和定音鼓鼓手，跟著名的波士顿交响乐团也有合作演出，“今年我的乐季演出还是集中在芝加哥和波士顿，希望未来有机会我还能回到家乡演出。”

青岛出品《洛桑的家事》喜获亚洲电影大奖

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

《洛桑的家事》影像质朴，感人至深。

电影《洛桑的家事》日前喜提捷报：11月20日在菲律宾揭幕的全亚洲独立电影节上，该片荣获故事片单元最佳影片奖，为“青岛出品”电影再添新荣誉。这部电影由青岛橙禾影视、山东迦望文化传媒出品，是中宣部电影精品专项资金资助项目。

青岛近年来在代表电影工业化方向的大制作领域推出了《独行月球》《流浪地球》和《流浪地球2》等代表作，而《洛桑的家事》作为文艺属性、西藏题材的故事片代表，展现了具有思想深度和影像美学的电影探索，填补了青岛电影作品序列的空白。

该片导演张国栋之前凭借《少年桑吉》等作品展现了鲜明的个人风格，而著名编剧芦苇凭借《霸王别姬》《狼图腾》等电影剧本被影迷熟知，他与导演合力打磨了《洛桑的家事》，体现了两人在电影价值观和艺术探索方向的高度一致。该片在艺术院校放映时也得到了影评界的一致认可，获得了“不需要字幕的电影”“真实自有万钧之力”等高度评价。

真实故事，万钧之力

今年暑期，《洛桑的家事》在青岛西海岸影城举行了点映场，让业内人士提前感受了这部作品的不同凡响。《洛桑的家事》以西藏乡村生活为背景，洛桑的孙女央金被酒后驾车的豆拉伽撞成了截瘫，豆拉伽如果入狱，他的两个孩子无人照料，势必让孩子的姑姑抚养，然而姑姑与丈夫的婚姻矛盾已经激化，不可能收养侄儿。洛桑既想让豆拉伽吃官司，又要被乡情牵扯，三个家庭各自陷入了烦恼，信仰的力量和生活的压力形成了巨大的张力。

导演张国栋自2005年起深入西藏采风，《洛桑的家事》原本是一个发生在西藏的真实事件，著名编剧芦苇把它改编成剧本，故事中蕴含的情感力量感人至深。张国栋表示，“这是一个不需要字幕观众就能看懂的故事，这些角色们和我们影迷的心灵是一致的，情感也是一致的。”该片摄影师来自马来西亚，曾担任过大卖电影《湄公河行动》的摄影，在富有动感的镜头下，雪域高原展现了淳朴又富有动态的美

感，日常生活的静谧、暴雪天气下的冷酷、野狼的凶猛都给影迷极大的冲击力。“我想找另一种视角拍摄藏区的生活，摄影师基本上是按照我们沟通的想法拍的，最终呈现的效果我很满意。”影片中酥油茶与可乐同摆一桌，视频网站深入到帐篷里的日常生活，种种细节耐人寻味。张国栋介绍，在影片后期制作阶段，编剧芦苇也深度参与其中，“这部电影从剪辑、调色到音乐，芦苇老师倾注了很多心血，我们感谢他的付出。”

春节后约见影迷

在高原地区拍摄电影，对剧组来说挑战极大。张国栋回忆，“拍摄期间最难的就是高原反应，大部分工作人员都是从内地来的，首先要克服高原反应，而且拍摄期间气候特别寒冷，零下三十多摄氏度的情况下演员们光着膀子拍戏，又有鼓风机又有造雪机，真的是天寒地冻。拍摄现场刚喷出来的水雾到了身上就结冰。现在回想起来也是非常感动，为大家的敬业、场工的付出而感动。那么一帮热爱电影的人，一拍就一通宵，他们付出的不仅是体力，

还有精神。”片中一场人狼大战的戏份扣人心弦，制片人李海涛介绍，这场戏借用了经过驯化的真狼拍摄，既危险又辛苦，“我们付出再多不重要，观众只认电影精不精彩。不管你花了多少心血，电影不精彩都没用。为了让观众看得过瘾看得感动，再辛苦也值得。”

据介绍，“全亚洲独立电影节”是法国独立电影奖的姊妹奖项，每年轮流在亚洲各国主办。李海涛表示，“《洛桑的家事》本来要参加金鸡电影节，但遇到一些情况，打乱了我们的展映、展映安排，很多电影节邀约我们都无法去现场，像这次电影节有38部电影参加竞争，我们主创不能亲自到菲律宾，获奖机会本来很小，没想到获得了这么一个惊喜。”

《洛桑的家事》原本计划在两年内完成展映、正式上映，如今获奖大大提升了该片的知名度。制片人李海涛表示，“对于艺术片来说，最好先参加国际电影节、被业界熟知之后再正式上映。该片原本想多参加一些国际电影节，现在我们计划在2023年春节后找个合适档期上映，希望大家尽快看到这部电影。拍摄时，我们感觉有些地方没能做到尽善尽美，留有一些遗憾，也只能以后总结。”

人物专访

芦苇：做纯粹而真实的电影

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

编剧芦苇曾经跟张艺谋、陈凯歌、王全安等导演界领军人物合作，打造了《活着》《霸王别姬》等著名电影。《洛桑的家事》是芦苇第一次与导演张国栋合作，缘起于一部纪录片。芦苇接受采访时表示，“我和张国栋有个藏族好朋友，他是这部电影的原型，这原本是他的家庭故事，被张国栋拍成了纪录片，我看了之后深受感动，我说‘这个故事发展一下，增加一些戏剧元素，可以拍一个非常好的电影’，导演采纳了我的意见，我就写了这个剧本。”《洛桑的家事》看似简单明晰的乡村冲突，然而在独特的人文背景下，这个故事被一点点打磨出了人性的光芒，“西藏农牧民在解决生活问题时价值观取向有其独特之处，其实我是按照很真实的人物原型创作的剧本，就是组织了一下情节和故事结构。”

作为见证了中国电影发展史的著名编剧，芦苇对合作对象的挑选非常严格，“我和国栋对电影抱有单纯的目的，就是想拍真善美的电影。持有这样的原则，我们的合作非常愉快，这是一个比较纯粹的电影团队。”芦苇表示，希望在自己的剧本里体现一种电影价值观，“我的追求很简单，就是把中国拍得真实，把中国人人性里最积极的一面展现出来，展现国人的魅力和特点，展现中国人的努力和奋斗，而且要非常饱满地在银幕上展现。用电影刻画中国人的人性美和对真善美的追求，讲好手头的故事，这是我们既定的目标。”

在《洛桑的家事》之后，芦苇还将与张国栋合作一部西部武侠电影，“武侠是中国人比较成熟的电影类型，港片对世界电影的贡献之一就是贡献了武侠片这个类型。这个类型后来被我

们继承过来了，而且这个类型的潜质还没有完全发挥出来。我想以西部乡土为背景，把我的生活感受、历史质感加入其中，拍出一个更有新意的武侠片。”

1988年上映的电影《疯狂的代价》轰动全国，该片在青岛拍摄，作为编剧的芦苇当时第一次来青。“我对青岛印象很深，那个时候青岛比较单纯，是一个很独特的海港城市，整个剧组很喜欢青岛，觉得吃得也好，当地人也好。”近年来，青岛着力发展影视产业，芦苇也注意到了青岛走出的多部电影大制作，“我觉得青岛不必复制北京上海的条件，一定要做有青岛特色的电影。像青岛西海岸着重打造影视基地非常有特点，乌尔善的《封神》系列就是在青岛拍的，所以就青岛的地位和目标来说，它有望成为中国电影的一个重要支点。”

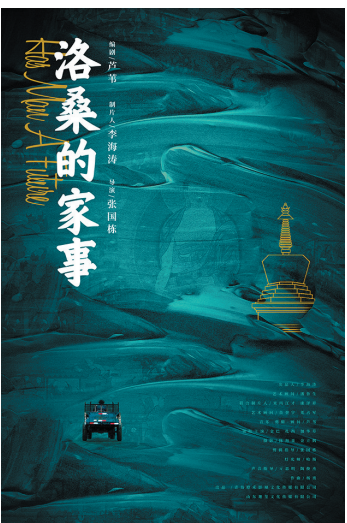
张国栋：像星星一样彼此照耀

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

《洛桑的家事》在菲律宾获奖消息传来，北京电影学院郝建教授早早给导演张国栋发来短信，祝贺影片获奖。而圈内影评人也表示，《洛桑的家事》是近年来最真实平静、最接地气的国产电影。张国栋在喜讯面前颇为平静，“这个片子得到亚洲电影界朋友的认可，我还是很高兴的。通过这部电影，大家感受到当代西藏的生活，也感受到我们拍这部电影的用心，我也很开心的。电影受影响的这几年，电影界的每个人都像星星一样，相互照耀，彼此温暖。《洛桑的家事》反映的正是人与人之间相互理解、宽容博爱，反映西藏真实生活情况、人们的生活状态，传递对生命的看法和理解。”

一部质朴又带有情感温度的《洛桑的家事》，将莽撞的骑马汉子豆拉伽、心思缜密的洛桑以及坚忍顽强的小女孩央金展现给影迷。作为一位山东导演，张国栋对表现西藏的生活有着强烈的创作激情，“我想把我的镜头对准这里的普通人，把他们的生活记录下来，呈现的生活质感、生命状态，展现现代生活方式与西藏文化的冲击和碰撞，体现法律与人情、信仰与生活的交织共生。”受疫情影响，他的前作《少年桑吉》、新作《洛桑的家事》都未能按照原定档期公映，“我仍然对电影有信心，电影是大家的精神食粮，真正热爱电影就不会随便放弃。”

对于青岛的电影公司来说，拍摄一部西藏题材的故事片非常有挑战。制片人李海涛表示，橙禾影视落户青岛，看重这里的影视氛围，“青岛尤其西海岸的环境是非常好的，不管是人文环境，还是自然环境，包括各方面对电影人都非常支持、非常理解，这一点足够吸引我们了。”张国栋表示，与芦苇下一部合作的西部武侠电影正在进行剧本工作，“我们把这部电影定义为‘中国的西部新武侠’，与传统的武侠电影完全不同。我跟芦苇老师对电影有共同的认识、理解和价值追求，就想踏踏实实做一部我们愿意做的电影。”

《洛桑的家事》海报。

藏族演员本色出演《洛桑的家事》。