

艺术青島

YI SHU QING DAO

青岛市文化和旅游局 协办

责编 马兵 王瑜 美编 郑燕 审读 王忠良 排版 林艳

交响音诗《千里江山》首演融合民乐+交响乐 看现代乐团如何驾驭“传世名画”

丹青变弦乐， 青交摹写千古画卷

□青岛日报/观海新闻首席记者 米莉玉

10月30日，由包括青岛交响乐团在内的全国23家交响乐团共同委约的交响音诗《千里江山》在青岛大剧院音乐厅盛大首演。岛城乐迷汇集一堂，感受这部取材于“十大传世名画”北宋《千里江山图》的交响乐作品。青年作曲家赵麟结合家学渊源和作曲技法，创作了一部以音乐还原北宋艺术精神的佳作。张国勇执棒，青岛交响乐团倾力演奏，笙的疏狂、琵琶的清冷、二胡的炽热、竹笛的回旋与交响乐一并构建了音乐奇景，令人叹为观止。

《千里江山》青岛首演，意义并不止于将一部交响乐作品推介给乐迷，还有青交在年轻化、专业化之后的新的发轫点。作为东道主，青交今年担纲了中国交响乐峰会，而《千里江山》也是峰会落地的委约项目之一。从经营方略上来说，《千里江山》是青交尝试热门题材、“网红”作品，为巡演积累经典曲目的重大举措之一；从艺术水准来看，青交对《千里江山》的演绎，也体现了乐团对这种“中国灵魂”作品的高度把握。家国情怀、自然风物一向是中国人抒发于笔墨丹青、琴箫箫笙的依托，而城市交响乐团能否将中国人的精神、现代的营销策略与中国音乐的内核实现有机构建，青交通过《千里江山》首演交出了自己的答卷。

《千里江山》，从丹青到音符

《千里江山图》从诞生、流传到重现世间都富有传奇性。它由北宋画家王希孟在宋徽宗的指导下完成，被誉为青绿山水技法的代表作，流传900多年，画面依然苍翠绚烂。《千里江山图》主要取景于庐山、鄱阳湖，同时融入了福建等地山水名胜，从山峦丘壑、深谷飞瀑到对弈老者，寄托着中国式自然情怀，深刻体现了中国人“天人合一”的精神世界。2021年，经中国音协交响乐团联盟主席余隆提议，23支交响乐团联合向作曲家赵麟提出创作委约，力图将这幅千古名画活化为音乐诗篇。在青交总监张国勇看来，选择赵麟担纲这部作品很有深意。观众熟知赵麟为张纪中版《射雕英雄传》创作的主题曲，也知道他是2022北京冬奥会开幕式音乐总监，其实赵麟还是一位“艺三代”，他的祖父赵望云是“长安画派”创始人之一，他的父亲赵季平也是一位作曲家。将丹青古画变成交响乐作品，这位融合了丹青家学和音乐传承的作曲家再合适不过。

从交响乐里看画卷，从画卷里活化成音符，这对作曲家和乐团来说都是挑战。交响乐界认为，《千里江山》回答了“何为中国人，何为中国魂”的问题。自《千里江山》首演以来，指挥家纷纷以搭配的曲目来回应《千里江山》的余韵——在北京首演现场，余隆指挥加演了邹野改编配器版《我的祖国》；在青岛首演现场，张国勇指挥在《千里江山》之前加演了叶小纲《消失的银杏》。张国勇表示，“作曲家试图用

非常通俗的语言来表达对祖国山河的热爱，用交响乐团的形式配以笙、琵琶、二胡、竹笛等具有民族特色的乐器，对于普通老百姓来说非常通俗、容易理解，画面感也很强。”这部作品里，展现了赵氏三代艺术家的大手笔，“我们可以看到源远流长的艺术世家传承，看到艺术家对中国传统文化的深刻理解。音乐本来是用来听的，但是赵麟的音乐作品让人从音乐里看到画面。另外，交响乐的表演形式本来是舶来艺术，是全世界通用的语言，如何用它来讲好中国故事，这里头的学问非常大。赵麟非常巧妙地运用了最典型的民族乐器，把独奏跟交响乐完全融合在一起，这是非常大的亮点。”

交响乐也有“中国风”

交响音诗《千里江山》分为“云飞起，楚天千里”“水云溶漾”“月松风”“千叠浩荡”“峥嵘曙空”“万人入海”六段音乐，对应着《千里江山图》的六个部分。每个乐章的标题来自古诗词名句，展现中国历代文人面对大好山河时的内心情愫，展现“中国式灵魂”的特质。青交首席指挥表示，“这部作品的音响效果和旋律性非常出众，乐章题目里面更是引用了很多古典诗词和绘画的精髓。在表演上，钢琴乐章有一定的难度，具有挑战性，二胡的独奏也有华彩段落，体现出民乐的技巧。整部作品听起来不仅有中国风味，更把天人合一的中国传统文化理念融入其中，作曲家注重中国乐迷的审美品位，最后段落还设计了女高音和笛箫的合作。总体而言，每个乐章都体现了人与自然和谐相处的概念。”

现场聆听《千里江山》，更能体会交响乐与中国意境结合的美好，第二乐章《水云溶漾》以笙表达融入自然的理念，两位老者对饮，笙的摇摆曲折展现了老人的醉意朦胧，别有意趣。最后一章《万人入海》由竹笛独奏配合女高音独唱，二者形成旋律上的重现、接续，灵动缥缈。青交中提琴首席张雨帆表示，“演奏《千里江山》需要用音乐表现绘画的流动性，要通过管弦乐的配合，整个乐队的默契来表现旋律线条，通过和声的流动、旋律的流动，体现江河之美。”笙、笛、二胡、琵琶等民族乐器各有特色，“热度”也各不相同，在与不同个性的民族乐器配合中，乐迷可以深切感受中国乐器和西方乐器的音色区别，在衔接中体会音乐的流动性。

《千里江山》证明，在宋画与交响乐之间没有天然的隔阂。青交圆号首席李斌表示，“《千里江山》中，中国的写意与欧洲的印象派风格结合得非常好，观众听起来好像在眼前展开水墨丹青的画卷。”之前音乐大师马勒曾根据唐诗创作了交响乐力作《大地之歌》，如今中国作曲家根据宋画作曲，也延续了大师之风，对于青交来说，演绎这样一个中国古典美学作品，增加了乐团的民族自豪感。青交圆号首席程铭也表示，《千里江山》作曲技法上非常巧妙，演奏的角度、旋律与和声都很舒服，对于普通观众来说门槛不高，属于好听又有深度的作品。

带着精品上路

随着高雅音乐产业的发展，交响乐作

家开始写影视配乐，而影视配乐作曲家也开始创作交响乐曲，形成了创作的互动。赵麟既是成功的影视配乐名家，也是交响乐作曲家，他与马友友合作的大提琴与笙协奏曲《度》、大提琴与琵琶协奏曲《逍遥游》备受好评。张国勇表示，“影视配乐跟交响乐看似不搭，但有着千丝万缕的关系。普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇等俄罗斯大作曲家交响曲写得很好，电影乐曲创作也可圈可点，像《攻克柏林》《米克林》等电影配乐非常成功。从创作角度讲，二者是不矛盾的，一个优秀作曲家应该眼界宽广、技术手法熟练，涉猎各个领域。”

一部听觉出彩、画面感出色而且蕴藏了古典诗词精髓的作品，自然得到了全国交响乐团的看重。青交方面表示，在接下来的巡演中，乐团将带着《千里江山》上路，把精品送到更多的城市、更多的乐迷身边，“好的作品是写出来的，更是演出来的。”张国勇表示，青交为发起单位参与了《千里江山》委约计划，“过去的委约模式，交响乐团各自为政，经常出现刀枪入库、马放南山的现象，委约作品演完就束之高阁。现在采取新的模式，大家联合起来，一方面节约了资金，同时还扩大了影响力。好作品需要多演，许多名曲流传多年就是因为大家反复唱、人人唱。交响乐也是这样，要反复演奏才会令人加深印象，在欣赏中有似曾相识的感觉，就不会有隔阂。未来全国各大乐团都会演绎这个作品，对青交来说，我们积极响应中国交响乐联盟的创作意图，《千里江山》不仅在青岛演，还要争取到全国其他城市演，把这部作品推广出去。”

《千里江山》演出现场。本稿摄影 王雷

郭强：翰墨青島的“符号”意义

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

山东省青年书法家协会副主席，同年当选为青岛市书法家协会副主席。自身饱满大气的艺术气象和诸多可圈可点的专业职务，两种身份叠加所碰撞出的火花，使得郭强在青岛书法界成为独树一帜的“符号”式人物。

“我最早接触书法，是在老沧口区永宁路小学上学的时候。当时学校有书法课，也叫‘描红’课。老师会用蘸着红色墨水的毛笔，给写得不错的字划圈，同学们私下都会比谁的‘圈’多，因为我在上小学前就跟表哥练过书法，所以每次我得的圈最多。鼓励是最好的老师，在不知不觉中，我逐渐培养起了学习书法的浓厚兴趣。”谈起小时候的“童子功”，郭强感慨颇多。

他说，作为一个70后，他当年成长的过程中还没有所谓的素质教育，练习书法的人文氛围远不如当下。“同龄的男生在滚铁环、弹玻璃球的时候，我大部分时间都在习作，似乎从来没有感觉到枯燥或者苦闷，反而因为浸淫其中而乐此不疲。”忆起儿时的“书缘”点滴，郭强眼中满是兴奋：“好像有一只无形的大手，在潜移默化中牵引着我一点点走进书法殿堂。”在没有电脑的时代，写一手好字，是一种很高级的优雅“人设”。就像上世纪80年代的文学青年能靠一首诗改变命运，书法的妙处在工作生活中很广泛，其助推力和实用性甚至高于文学。参加工作伊始，郭强就是因为字写得好，一步步做起了文秘工作，1995年又是因为文笔好，顺利考入了青岛出版社，成为一名媒体记者。尽管在初涉人生时就尝到了书法带来的“甜头”，但是真正让他走上书法专业的道路却源于一次访谈。

“那是1996年底，我当时作为《通俗文艺报》书画版编辑，到北京采访全国文代会，认识了全国著名书法家刘正成先

生。随着对刘老师的深入了解，我被他的学养深深吸引，他也被我的真诚所打动。就像现在流行的说法‘双向奔赴’，我拜其为师成为水到渠成的事情。在这期间，我还得到岛城著名书法家高小岩、杜晓琴、辛显令、姜宏钧诸先生的指导。这些机缘和自己的向往，更加坚定了我对书法的追求和热爱。”郭强说。

草书被公认为是书法领域里的最高境界，郭强的专业之路是从主攻大草书法开始的。那时他还是个20多岁的毛头小伙，由刘正成先生这样的大家引领，这样的开端堪称“豪华”。在此后的几年中，郭强的书法作品在全国各类展览中频频获奖，从此一路顺遂，最终走上从小就仰望并始终追随的书法专业道路。

书法带给郭强的幸运和思变，始终在继续。2007年，郭强调到青岛市文联工作，真正开始了专业化的创作之路。此后他又得到了著名书法家胡抗美、张旭光等先生的指点。在他们的影响下，郭强草书已进入深层的对传统经典的反刍阶段，从早期追求外在表现力的书生意气，逐渐回归到对书法内涵的深层体悟。近些年郭强对清代何绍基书法又进行了深入研究，书法大变，由原来的“行云流水”变为“生拙老辣”——郭强书法正在孕育着一次质的飞跃，也意味着书法与郭强彼此成就成为一种厚重的艺术责任感。

“我非常喜欢王阳明的‘知行合一’。随着国际交流的繁荣发展，我多次将中国书法艺术带到国外，在日本、韩国、新加坡、俄罗斯、阿联酋、摩洛哥等国家展出，让世界通过书法了解中国传统美学，也让国外的华侨感受到祖国的文化力量。”2012年郭强到阿联酋迪拜举办展览，结束后当地华人华侨高唱国歌，那种民族认同感深深打动了在场的人。2013年，他的

书法作品在俄罗斯列宾美术学院展览时，院长西蒙在开幕式上说：“这是列宾美术学院250多年历史上首次展出中国书法，翻开了列宾美术学院历史一页。”2017年在摩洛哥举行的一次展览中，摩洛哥国王为展览发来贺信，“感谢中国艺术家用文化为摩洛哥搭建了友谊之桥。”

郭强的社会职务颇多，担任时间比较长的是第三届青岛市青年书法家协会主席。在他任职13年的时间里，这个协会先后举办过“青岛市70后书法探索展”“青岛市70后书法临帖展”等六次以“70后”为主题的大型展览，还先后组织成立了青岛女书家协会、市南区、市北区青年书法家协会等15个分支机构，培养了一大批青年书法才俊。先后有100余人成为中书协会会员，200余人成为省书协会员。他们设立了“青书协艺基金”，先后资助200余名贫困中小学生学习艺术。

这期间，郭强还担任青岛市书协常务副主席兼秘书长，在传承创新方面做了很多有益探索，配合原青岛书协主席范国强组织过“2018年首届康有为国际书学研讨会暨青岛国际书法双年展”“全国第五届正体书法大展”等国际、国内顶级展览。协会还组织开展了以“山海情深”为主题的系列探索展，努力打造“雄强、苍深、开放、包容”的青岛地域书风。“青岛地域书风观点的提出和创作实践，并不是孤芳自赏、排斥多样的，而是以更深的积淀、更高的标准、更广阔的视野、更远的构想，让青岛书法能够以文化的厚度、群体的力量、鲜明的风格跨越地域，参与到全国甚至国际平台的交流中去，提升广大书法家的实力，展示青岛这座山海相融城市的靓丽形象。”郭强说，接下来，青岛书协将紧紧围绕青岛加快建设“活力海洋之都、精彩宜人之城”，深入打造“山海情深 翰墨青岛”书法文化品牌，用书法讲好中国故事、青岛故事。

深秋的青岛画院，光影细碎、树影婆娑，艺术氤氲曼妙徐来。郭强的工作室里，翰墨盈香。他正在与有关人员讨论《青岛近现代书法名家遗墨展》和《青岛市中国书协会员优秀作品展》等展览的事宜。郭强在今年6月当选为第六届青岛市书法家协会主席，此前他是青岛市书法历史上最年轻的书协副主席。

当代书画界，大器晚成是艺术进阶的一个趋势，郭强则明显属于少见的青年得志类型。他的草书在20多岁时就显示出独特的艺术张力，29岁就加入了中国书法家协会，34岁当选为