

少林·刺客

Zen Music SHAOLIN Grand Ceremong

文字 亦非

久闻谭盾的创作《禅宗少林·音乐大典》。这个听来无极的创意，究竟能如何实施？我总在心中留存问号。年初，听了谭盾在上海音乐学院介绍相关音乐创作的讲座，并有幸欣赏了其中的点滴片段，声响效果果然非同一般。于是，在感叹谭盾的“鬼才”创意与“音乐工程系”团队的高超技术之外，我的好奇心更是极度膨胀。当时坐在身旁的友人恰是担任该音乐演奏之一的青年古筝演奏家袁莉小姐。她对我说：“一定要去现场看，你会被感动地落泪。”

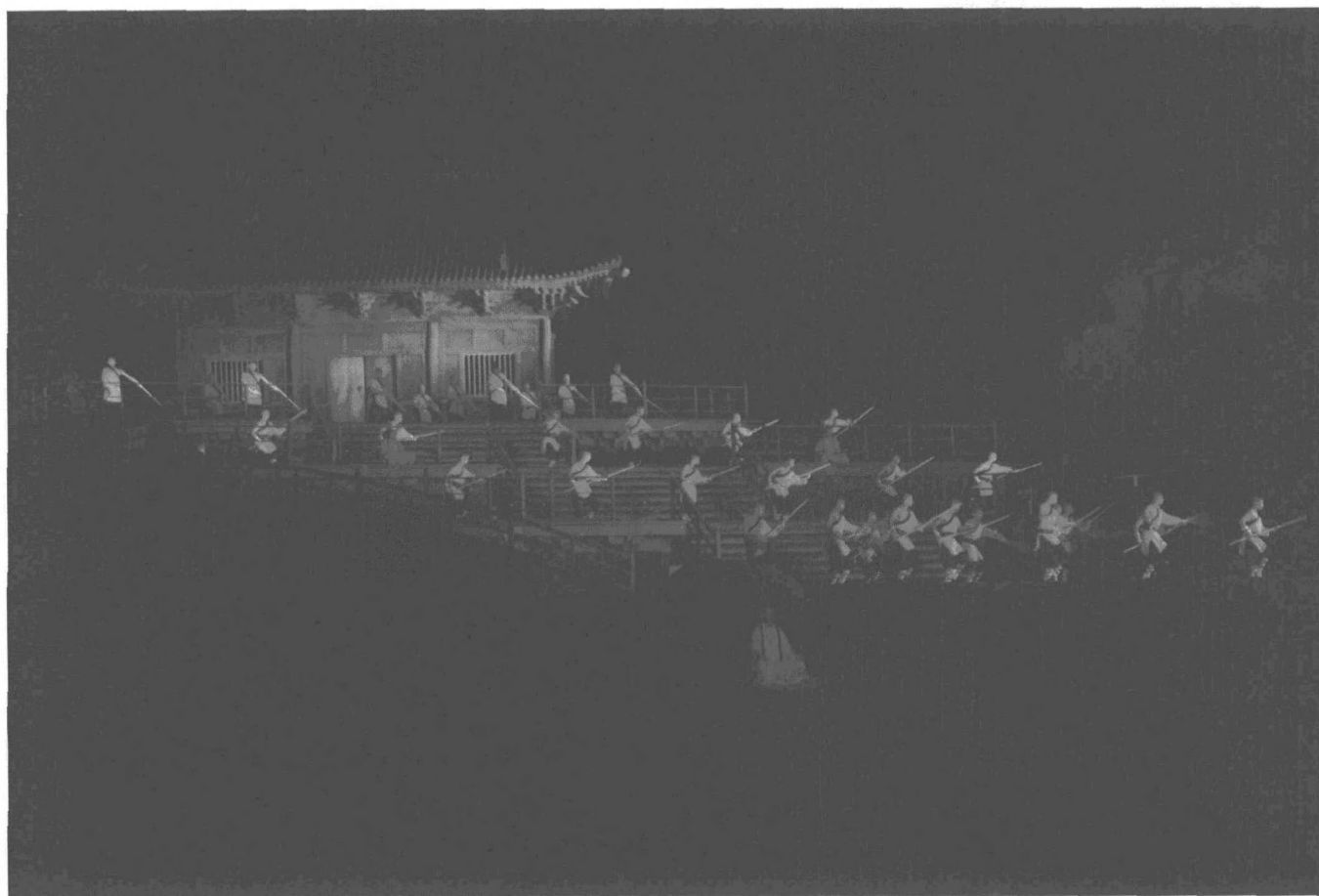
酷热的八月，我在好奇心的驱使下，只身前往少林，着实让自己感动了一把。由于《印象》系列的成功推

出，对于实景演出我心中似乎总被某种符号所禁锢：宏大的场面、美丽的服装、华丽的灯光，绚烂的舞美，而音乐则总是处于配角的地位。然而，《禅宗少林·音乐大典》却给了我前所未有的视听体验。设想坐拥于山林之间，所有的声响皆从不同的山头有序涌出；由舞蹈家黄豆豆与青年导演栗奕编排的表演，结合了武术与舞蹈的元素，与灯光的布局融会一体，使得视觉与听觉同步，其震撼效果可想而知。作曲家不仅为这部实景演出注入了音乐元素，更将整个视听效果安排得自然协调。我终于明白之前所谓“会被感动地落泪”，并非出于剧情或其他，而是

被其视听效果所震撼。

演出以“水乐”作为开篇。之前听谭盾介绍，这些水声都是在游泳馆采录，请了跳水运动员从三至十米高度不同的跳台，以不同的姿势落水的声音。当时觉得颇为有趣，着实惊讶于作曲家对于音响的敏锐捕捉。身处现场，却发现并非有趣，而是和谐：自然的声音因均出自一体，其中定会有协调的悦耳波段。该剧除了有女声演唱的《春歌》，和部分和声演唱以及古筝古曲《花流水》以外，其余的音乐皆从自然声响而来：风声，石头摩擦声、木鱼打击声等等。

谭盾在演出一开始的序言中提到，完成了这部作品后，才发现自己之前

左:《禅宗少林·音乐大典》带给人前所未有的视听体验

上: 谭盾和罗格

所有的创作都是在为这部作品做准备。的确,在整部作品中,忽而听到了《鬼戏》中的流水声声,忽而看到《卧虎藏龙》中的竹林飞舞,忽而又闻《地图》中石头私语……这些音乐元素已然成为谭盾不可改变的音乐符号。然而,每当这些熟悉的声响出现在新作品中,都会成为一个新的角色,产生完全不同的视听效果。

自嵩山返沪不到二周,我又看了话剧《刺客》。当晚,因晚到剧场来不及买说明书,不料看着看着,忽然发现剧中的音响效果既熟悉又陌生,借来邻座的说明书一看,果然!话剧的音乐创作竟然又是谭盾。这回,石头的打击声响变成了“刺客”时静时急的心绪,稳健回响的滴水声,成了剧情推动、延续、伸展的激素。《刺客》一剧由大导演、大演员领衔,因此谭盾的音乐篇幅显得略轻,但都恰到好处,倒为这部灰淡与凝重的剧目,添上了些许戏剧色彩和听觉冲击。唯有两个遗憾:一是若能在全剧尾声处加上如《英雄》配乐中“大风”一般的“变奏”,效果当更佳;二是剧场音响效果显然难与《禅宗少林·音乐大典》那山间、树丛、塔林、

庙堂、溪流的“多声道”环绕声响相媲美。

“一听就知道是谭盾的东西。”有人如是说。此话褒贬,自不深酌。论及评判一个真正作曲家的标准,我想其中之一自是评判其是否拥有自己的思想体系、表达方式、音乐语汇和个人符号,也就是所谓的个人风格。如果风格总是变化多端,那恐怕只能说明作曲者还未真正认识自己和驾驭自己,对自己的作品风格定位不明确。如果能够非常随意并驾轻就熟地运用自己的音乐语汇,服务于自己的每一个创作,并且具有统一的思想理念、表达方式那就能算得是真正的作曲家。每一个能被称为“家”的创作者,也一定拥有自己特点和个性的最佳表达方式。比如莫扎特,无论是其室内乐、奏鸣曲、协奏曲,莫扎特式的味道和莫扎特式的旋律总是清晰可辨。每一位成功的文学家也拥有自己特点和文字表述方式,例如钱钟书先生和李敖先生,两者文字间幽默的言语比比皆是,但风格却截然不同,个性鲜明,一目便了何人所书。

成功的现代作品有时恰恰是表现人与自然的的关系。这些天,上海正在

举行西班牙设计师高迪的设计展。著名的巴塞罗那就被称为“高迪的城市”。他的建筑风格,个性突出,一目了然,而他的许多经典作品都是自然之物所生发出来的灵感:香菇状的烟囱顶、蜗牛壳螺旋上升的楼梯、鱼鳞型的瓦片……这些自然的有机体成为高迪最受人赞叹的符号,使他成为一个建筑设计的发明家。谭盾也是一个极富创意的音乐家,在他的有机音乐中尤为明显。所谓有机,其实就是自然。这些对于自然之声的原创发现,看似自然简单,其实需用眼发现,用脑思考,用心感受,用谭盾的方式表达。变化多端的风声、水声、纸声,石声,这些自然之声,本身就含有自身的旋律与节奏。是作曲家通过有机的思考与独特的情怀,挖掘了这些自然之物的自然之声。

谭盾的另两部作品《水月》《纸乐》也即将在上海国际艺术节开幕时演出。音乐会的题目为“2007 谭盾有机音乐”。自然是最具有力量的,而最伟大的艺术作品也正是源于自然的产物。而我们也要用自然的方式,通过艺术家的演绎,体验自然的旋律,感受自然的美处。

