

审视自身 展望未来

——第二届全国阮咸展演暨阮咸研讨会思考

继2010年第一届全国阮邀请赛后，时隔5年，经中国民族管弦乐学会研究批准，“第二届全国阮咸艺术展演”活动于2015年8月18日成功启动。

此次活动由中国民族管弦乐学会阮专业委员会主办，北京华夏璇音艺术传播中心承办。活动包含名家名曲音乐会、各分组展演、评奖颁奖、学术研讨会四大版块，共历时4天，于8月21日圆满结束。中国民族管弦乐学会对此次活动给予了大力支持与高度重视，中国民族管弦乐学会会长刘锡津、副会长王书伟、秘书长刘峪升出席了活动开幕式。此次活动节奏紧凑、组织高效、盛况空前，展示了阮事业在新时期所取得的发展成就与时代风貌。其最大意义在于对“阮”在新时期背景下发展所产生的多角度多层次的带动、引领作用与对广大致力于阮专业发展事业的群体的鼓舞。

这种带动引领作用主要从文化、学术以及发展方向三方面得以体现：

乐器是“硬件”，人是“软件”。硬件加软件生成音乐，音乐的背后是文化。一个器乐专业的发展潜力与前景首先取决于它背后的文化积淀与其文化适应能力。文化无时无刻不在继承中，无时无刻不在创造中。在阮乃至民乐事业发展这个具体语境下，“文化”于我们而言就是一种“回应”，也是一种“创造”。是我们“所继承的”对我们“所面对的”一种“回应”；是我们“所面对的”对我们“所继承的”一种创造。回溯人类文明的历史长河，在协作中、在语言中、在仪式中、在教化中、在娱乐中，我们都能看到“音乐”显著的地位与角色。不同的文明通过个体审美为音乐打上了不同的文化烙印。华夏大地自古代就发展出较为成熟灿烂的“乐文化”，“韵律”早已内化为华夏文明审美的核心要素之一。奈何近代以来，以西方文明为桥挪过了“现代化”沟壑的我们始终在“文化自觉”与“文化自信”中徘徊踌躇，找寻平衡之道。文明的碰撞、商业化的深入、新媒介的形成、新理念的涌现为这个时代的文艺发展带来了千年难遇的机遇与挑战。在上述历史背景与时代语境下，专职于民族传统器乐演奏的艺术家们不可避免的要以专业角度对以下问题做出回应：

何为“中”，何为“西”？
何为“技”，何为“艺”？
何为“旧”，何为“新”？
何为“神”，何为“形”？
何为“雅”，何为“俗”？
何为“利”，何为“益”？

怎样用纯粹的“形式”构建出对“韵律”的丰富表达、怎样使“音乐本体”完美承载传统的美学理念，是我们需要深入思考与探求的课题。“温故”与“知新”要携手并行，否则难免落入“睡浅梦初成，又被风吹去”的

尴尬境遇。艺术的敌人即非看似与之对立的另一种文化，亦非日新月异的时代流变，而是自身的浮躁、虚荣与空洞。对于传统，我们不能仅“继”而不“创”，更不能“反”而不“思”。我们有幸于历史烟海中拾起了淹没近千年的阮音，也应有志发扬蕴育其中的文化烙印与灵魂。今天的我们无法重现，也无必要去重现800多年前那“海棠梨花”的“故苑春光”。只要本着对事业自然的热爱，守住一份从容、谦和的心态，凭着踏实务实的付出，我们自会在一方领域中滋养出现实的春意。

本着这样一种文化觉悟，我们以“芳草碧一名家名曲音乐会”拉开了此次活动的序幕。来自全国各顶级专业高校、艺术团体的阮演奏家、教育家、创作家及相关领域的知名专业学者齐聚一堂，携手向千余名现场观众奉献了一场高品质的音乐会。音乐会共演奏了9首作品，按演出顺序依次为：《丝路驼铃》《悠远的歌声》《山韵》《北方民族生活素描》[之一赛马，之三渔歌]《云南回忆》《终南古韵》《钟声随想》《雪域经幡》《满江红》。

这场音乐会展现了目前阮最高水准的演奏技术、创作水平与对组合形式的探索。它不仅是阮的展演，也是技术与学术的交流，是对自我的审视、是对事业的检阅，是对未来的展望，是对上述文化觉悟的艺术表述。

名家名曲音乐会与后续的学术研讨会为阮在当代的发展提出了明确的方向、方法：首先，重视创作，重视专业性作曲家的作用，尊重创作规律及乐器本身的音乐语言。其次，在当今越来越开放、越来越多元、大众化趋势越来越明显的文化语境下，阮的发展要特别注重跨界实践。再次，“教育”与“传播”并重：一方面，教育不仅要重视专业技术，还要注重对学生整体文化素养与多元文化胸怀的培养以及传播意识的培养，另一方面，传播要注重以教育做支撑，为长期深入发展奠定基础，2010年第一届全国阮邀请赛直接参与人数不到500，本届活动直接参与人数已经过千，这正是因为“传播”发挥了重要作用。另外，在充分交流的基础上形成业内合力，系统、科学的梳理阮的历史与近现代以来的发展，统一共识。最后，为使该专业能得到不断的改进以及更好的可持续发展支撑，要对其教学办学模式进行进一步的科学化、系统化与规范化，并在传播实践中不断进行实效印证。

此次活动极大鼓舞了广大阮专业工作者、学习者的热情与干劲。

在奖项设置与评选方面：本着“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”的精神，在此次活动中，比赛评审组委会成

员体现出高水平的专业素养与科学严谨的作风。他们充分照顾到全国各地文化特点、文化发展、专业化程度及普及化程度的差异，在公平、公正、的前提下，对比赛组别进行了细分。按年龄段、职业与非职业、独奏与组合等标准将所有参赛选手细分为10个组别，每组均设有金、银、铜奖，个别组别增设优秀奖。共产生奖项345项，这种评奖机制与规模虽然极大地增加了组委会的工作量，但确保了所有比赛结果即能够客观地反映出各参赛团体或个人的艺术水准，也能对各参与者所取得的成绩与所展现的独特价值给予积极认同。另外有两个数据值得引起关注首先，非职业群体规模超越职业群体规模近1/3；其次，此次参加活动的阮组合数达到34个。从推广普及的角度来看，这说明这段时期以来，阮不仅实现了“量”的发展，在结构与质量上也正不断取得可喜的进步。

从学术方面而言：名家名曲音乐会极大地提升了参赛者的眼界与艺术标准。从音乐中感受到的鼓舞比语言更有说服力，所有参与者不仅从音乐会中感受到了阮这一乐器和谐的音色，更“看”到了人的和谐、“看”到了文化的传承、“看”到了文化的创新。“看”到了文化的传播。

阮是一件既古老又年轻的乐器，它拥有深厚悠远的历史文化渊源，历经数百年失传后，正在复兴。这是一个大有可为的时代。近几年，阮以各种形势不断走出国门，各种跨文化交流与海外展演活动也日渐频繁，我们已经收到了各种令人鼓舞的反馈。这些反馈既有来自西方主流社会的、海外华人华侨的，也有来自西方相关业界内知名人士的，从室内乐到好莱坞电影配乐，都对阮提出了创作、合作意向。这些反馈都不约而同地提到了阮的特色、和谐的音色及其包容性与可塑性。这些正是阮所表达出的“文化品质”，也是其巨大发展潜力的基础。这种“品质”与“潜力”正是我们从传统中继承而来的，而怎样将使这种潜力得以充分发挥，就事关我们对传承的创造，事关我们对时代的回应。

顺应世界文化多元化发展的趋势、借助中国“文化大繁荣大发展”的形势、充分挖掘发挥阮的优势，为社会提供优秀的文化选择、为传统文化向当代转化进行实践探索、为中国文化走进《“向”或“融入”》世界添砖加瓦、为全球多元文化交流锦上添花，是我们的志向所在，兴趣使然。

从过去几十年看，阮已经取得了足以自豪的发展成就；从未来看，我们的发展之路上仍难关座座。长路漫漫，“第二届全国阮咸艺术展演”活动的圆满结束意味着新起点、新视野、新阶段的开启。

(魏蔚)

第三届陕西省民族器乐大赛成功举办

夏至两旬，小暑伊始。一场规模空前的民乐盛事在古都西安升高了所有民乐人心中的温度。7月9日，由陕西省文化厅主办、陕西省民族管弦乐学会承办、西安音乐学院协办的“第三届陕西省民族器乐大赛”在西安音乐学院成功举办。本次大赛历时五天，总参赛人数达到两千余人次，人数之多，范围之广，影响之巨，质量之高较前两届均有大幅度的提升，使本次比赛成为该省规模最大的、在全国范围内亦是屈指可数的专业民乐比赛。

本次大赛以陕西省文化厅厅长刘宽忍为组长，陕西省民族管弦乐学会会长徐光明为评奖委员会主任，著名作曲家，指挥家，音乐教育家鲁日融为特邀顾问，并邀请中国民族管弦乐会的刘锡津、张殿英、王书伟，著名音乐学者乔建中，以及新西兰籍华人艺术家于永清等数位领导与著名专家为特邀评委，结合了曲云、关铭、梁欣等民乐界极有实力的专家们组成了一支近七十人的评委组。并制定了严格的比赛规则与评委规则，共组织42个场次的比赛，充分体现了本次大赛“公平、专业、广泛”的举办原则。尤其是开赛前的早晨，庞大而群星闪耀的评委团陆续进场，格外吸引赛场外众多参赛者的眼球，莫不是这场空前的比赛，怎能聚集如此众多的业内专家。

本次比赛的影响范围之广，在赛后多天都令人津津乐道。往届的参赛选手主要来自西安、宝鸡、渭南等关中城市群，人数基本在八百人左右；而本届大赛已经扩大为遍布全省各个市县，还有来自北京、上海、广东、浙江、甘肃等地的参赛个人与团队，甚至还有国外友人参与进来，总数达到两千多人次。就连从北京来的中国民族管弦乐学会刘锡津会长都不禁感叹到：“除了‘国字头’的大赛，陕西省民族管弦乐学会把一个省级比赛办的如此之大、确实令人振奋！”除了社会各界的参赛选手，本省内各个专业团体和个人也是必不可少的。西安音乐学院民乐团、附中民乐团、陕师大音乐学院民乐交响乐团、陕西省广播民族乐团等民乐“大户”也悉数参与，拿出看家本领一决雌雄，还有各个艺术单位的演奏员与教学单位的中学生、本科生、研究生参与个人项目。这样的场面使得工作人员也十分振奋，且不说赛场内不许观赛，就看到赛场外积极准备的参赛选手，也如同音乐会，大饱耳福。

比赛的规模不再赘述，且说说比赛的质量。西安音乐学院民乐系各个专业的本科生、研究生参与大赛尚不出意料，就连各大艺术团体的国家级演奏员和艺术教学单位的教师也蜂拥而至，一决高下。众多“高精尖”选手的参与，也带来了不少令人称赞的新作品、大作品，这些作品不论在技术难度还是艺术高度方

面，都足以给评委们带来新的欣赏角度与思考。甚至连参加业余团体项目的“西安红叶民族乐团”也表演本团指挥的新作品《丝路遐想》，足以证明不仅专业界有层出不穷的创作动力，业余界一样极具创作需求与能力，这已不仅是一个文化大省的体现，而是实实在在的一个文化强省的魅力！

虽然比赛规模巨大、场次众多，但是在徐光明会长的带领与组织下，大赛全程有条不紊。两天专业组比赛、两天业余组比赛，最后一天的团体项目比赛，有条不紊，合理分流了人群。谁能想到，负责这件巨型工程的组委会，仅有十余人组成。这完全依靠以徐光明先生为组长的组委会长达数月的精心规划与昼夜奋战，才能有如此之高的效率。

比赛虽然已经落幕，但留给我们回味与思考的还有很多。《陕西省“十二五”文化体制改革方案与发展规划》中提到，到2015年，陕西省文化发展的主要指标和综合实力位居西部前列，基本建成西部文化强省，打造陕西文化品牌。本届比赛正是实现规划目标的重要一步。由陕西省民族管弦乐学会承办的“陕西省民族器乐大赛”历经三届，已经扎扎实实地成为陕西民乐人心中一个重要的文化品牌。党的十八大报告也指出：建设社会主义文化强国，关键是增强全民族的文化创造活力。正是这样的指导思想，让每一届大赛都能迸发出新的名作、大作。尤其难能可贵的是，这些新的作品在创作思路出奇的一致，均是“专家点头、百姓拍手”的作品，正符合了习近平总书记提到的“不搞奇奇怪怪建筑”的思路，可见党的政策是符合民众文化需求的，我们举办这个大赛也是“上从政意、下顺民心”的。同时，陕西省民族管弦乐学会通过数届大赛的不断积累，完全具备了举办大型赛事与各类活动的能力与水平。在一届又一届比赛的过程中，大大的激发了社会各界对民族音乐事业的关注与参与，其中包含了表演、教学到创作，甚至乐器制作等各个方面，对促进民乐产业的发展，必是不言而喻的。

在相当长的一段时间内，由于欧美技术与文化的渗入，我们对传统文化的价值和作用没有给与正确的认知。在音乐方面，更是有明显的体现，有相当一部分人认为西方音乐或西方乐器比中国民族乐器更“上档次”，而我们能够如此成功的举办了这次大赛，正是体现了陕西民乐人对中国民族音乐事业的热爱与传承，对一部分人在中国音乐文化上的妄自菲薄起到了扭转的作用，我们能看到陕西民乐人的壮大与提升，如同我们看到了陕西音乐文化正在走向一条新的辉煌之路。

(陕西民族管弦乐学会供稿)