

乐界大咖欢聚畅谈 打开郑州艺术想象力

叶小纲

为观察美、欣赏美、体验美、表现美、创造美 提供广阔天地

“这次大赛选手报名非常踊跃、素质水平都很高,从这个意义上来说,伯牙这个赛事和平台对国民文化素质的提高,对音乐修养的提升,在培养互相合作、互相倾听对方的声音等多方面都非常有效和有帮助。”作为本届伯牙艺术节名誉主席,叶小纲对活动效果给予充分肯定。

“音乐无国界,音乐是心灵的家园,伯牙钢琴艺术节起航于厦门,途经苏州,来到了郑州。郑州是黄河文化的中心地带,是中原文化的发祥地,举办这样的艺术节能让更多的人‘聆听’这座城市。”作为全国政协常委、中国文联副主席、中国音乐家协会主席,叶小纲自觉肩负起了推动音乐塑造中国文化自信的使命,倡导用音乐讲好“中国故事”,曾创作过许多以文学家为主题的交响乐作品,有为李白、王维、孟浩然所作的《大地之歌》,有以鲁迅为题创作的同名交响乐组曲,也有为杜甫创作的《少陵草堂》,对文化有着深刻且独特的见解。

“今年中共郑州市委宣传部主办的本届伯牙钢琴艺术节,围绕‘打开孩子想象力’,举行了音乐会、音乐剧、讲座、大师班、教育论坛等丰富的活动,孩子们不仅是参加了一次钢琴比赛,而且是以多种形式、多种渠道,全方位地进行了艺术教育,立体化地让他们感受到艺术的魅力。”叶小纲说,伯牙钢琴艺术节,到今年已经举行了五届,取得了很大的成绩。选手们及其周围的环境,包括他们的家长,他们的同学,无论是在艺术素质还是在音乐修养方面,都取得了很大的成功

和提高。

“五年来,伯牙为热爱艺术、追求艺术真谛的孩子和家长提供了一个观察美、欣赏美、体验美、表现美、创造美的广阔天地,得到了越来越多音乐人士的认可和琴童家长们的广泛关注与参与。”叶小纲希望未来的伯牙钢琴艺术节能够把优势继续发展下去,能够让更多的人参与进来,把伯牙钢琴艺术节办得更好,为我们国家的美育事业以及艺术人才的培养做出更大的贡献,也希望郑州能继续借助伯牙这样的大活动来提升城市的品质。

“我来郑州的次数不多,她的变化是显而易见的,现在的郑州非常漂亮,让人很震惊,可以看得出来,河南省、郑州市在提升城市现代化方面、在为老百姓提供便利方面。在提升城市文化氛围方面,所做的努力都是非常大的。”采访最后,叶小纲祝第十一届全国少数民族传统体育运动会郑州圆满举办。

刘诗昆

祝愿郑州更加美好、更加光亮 成为更多奖项项目的落地城市

“中国的钢琴热已经有20多年了。刘诗昆钢琴艺术中心在郑州也开办有20年了。可以说,从一家到十几家,我的钢琴学校的发展,是郑州文艺事业发展的一个缩影。”刘诗昆说,20年前的郑州相当落后,可是今天的郑州,是他近些年到过的省会城市中,发展最快、最好的城市。“途经金水路立交桥时看到亮丽的灯光和东区的璀璨夜景,让我感到很惊喜,可以和很多国外知名城市相媲美。”

与钢琴打了70多年交道的刘诗昆认为,“教育根本上不能跟兴趣简单挂钩”,钢琴是一种和文化课一样重要的教育,它属于德、智、体、美、劳中的“美”育。

弹钢琴是一件枯燥单调的事情。对大多数学钢琴的孩子而言,钢琴就好比一件昂贵的玩具,一开始觉得好奇,也觉得弹钢琴有意思,可后来“玩腻了”就逐渐失去对钢琴的兴趣。相信有不少琴童家长都有这样的感受,本来一开始对钢琴抱有热情的孩子在学习一段时间的钢琴之后,对钢琴的热爱大大降低,甚至厌烦学琴。

针对这种普遍现象,刘诗昆说,孩子喜欢玩,喜欢动的天性可能会导致他们对钢琴的兴趣招之即来挥之即去,往往无法坚持到最后,所以家长的督促很关键。“我3岁开始练琴,就坐在家长腿上,家长用整个怀抱控制着我。对小孩子来说,鼓励和压制都是必要的,我一直到十二岁,才有了自觉,之前都是靠家长督促才坚持下来。”

刘诗昆说,放眼全国的所有城市,郑州的琴童数量也是排在前列的,这说明家庭对音乐、对文艺、对素质教育的重视。20年来,家庭

关于对钢琴学习的理念也在不断变化,从一开始很多家长抱着“加分”的功利目的,“望子成龙”,成名成家的世俗目的,到现在越来越多的家长,把学琴当成了一种综合素质的培养。

“中国学琴的孩子数以千万计,不可能每个孩子都成为钢琴家、音乐家,除却孩子的努力和父母的督促,成名成家是需要天分和机遇的。当然,社会也不需要这么多的钢琴家、音乐家,钢琴就是一种素质教育,学习音乐对孩子身心的全面发展,为将来成为高素质人才都有着莫大的好处。”

刘诗昆感慨地说,过去的郑州,底子薄,基础差,现在的郑州不仅硬实力在发展,软实力也在发展。“我的钢琴学校,就是这种发展的最好见证。如今,伯牙艺术节选择在郑州举办,非常看得见,伯牙奖给郑州注入了美妙、美好的琴声,郑州给伯牙奖提供了高大上的平台,伯牙奖将成为郑州文艺事业的推动力量,郑州将成为伯牙奖以及其他千千万万的文化艺术奖项项目的落地城市。祝已经很美好的郑州,更加美好、更加光亮。”

8月25日晚,为期3天的2019郑州伯牙(BOYA)国际钢琴艺术节全国总决赛在《我和我的祖国》万人合唱的恢宏气势中完美落幕。

全国政协常委、中国文联副主席、中国音乐家协会主席、著名作曲家、本届艺术节名誉主席叶小纲,著名钢琴大师、本届艺术节评委会主席刘诗昆,著名钢琴家、联合国青年艺术大使、美国朱莉娅音乐学院钢琴演奏博士、本届艺术节艺术总监元杰,著名旅法钢琴家、多项国际钢琴冠军获得者、多媒体钢琴音乐会创始人宋思衡等130多位国内外著名钢琴艺术大家汇聚郑州,畅谈“乐界”里的真知灼见。

正如颁奖盛典中设置的特别节目《乐界,打开郑州艺术想象力》所表达的那样,这场影响力辐射世界的艺术盛典,用艺术发声,与世界对话,让世界听到了一个全新的郑州,为郑州国家中心城市注入了文化基因。

《乐界,打开郑州艺术想象力》是由著名书法家陆誉达,钢琴家李原茜子、沈久茗和少林功夫表演团共同带来的大型跨界秀,表演融合了钢琴、少林武术、中国古典舞等内容形式,用中原特有的元素,表达和呈现了钢琴之王的包容性,正如位居“天地之中”的郑州的“包容”性格松石为骨,清泉为心,海天之怀,华夏之魂。

郑报全媒体记者 苏瑜 实习生 林香元/文 郑报全媒体记者 丁友明 李焱 周甬/图

宋思衡将在郑州方顶村上演全国独一无二的人工智能+水上钢琴多媒体秀

伯牙艺术节精彩活动不断

元杰

希望“伯牙”永久落户郑州 打造成世界级的钢琴奖项专业平台

“我这次是从国外直接来的郑州,下飞机是在晚上,当时还有时差,我一下子感觉仿佛还在新加坡,尤其是从金水路立交桥来到郑东新区CBD,一路上发现两边的灯光亮化做得非常好。以前还觉得只有‘大玉米’才光彩夺目,这次看到太多美丽的夜景,真是每一次来郑州都觉得变化非常大。”

作为此次艺术节的艺术总监,元杰认为这次携手郑州市委宣传部和郑州报业集团举办的艺术节是伯牙“5届里最成功的一届”,无论是参与人数,还是评审老师规格,在全国范围内相同规格的比赛中都达到了最高水平之一。经常周转于各个赛场之间的他,也有很多心得体会。

“在这3天里,收获了很多令人心仪的琴声,也收获了很多令人感动的瞬间。有一次,我在一个赛场看见一个母亲拿着孩子所有的衣服和用品,旁边爸爸牵着孩子的手不停地安慰他说别紧张,当时我深切感受到,音乐在这个时候不是比赛而是爱的纽带。”

“我还在另外一个赛场,看到了两个刚刚下台的小朋友,他们非常高兴地在交谈。我很好奇,就过去问‘你们两个之前认识吗?’他们说不认识。这让我非常感动,因为在这里,音乐并不是竞技,音乐成为朋友的桥梁。”元杰说,我们都说音乐是没有国界的,伯牙用艺术节的形式,让音乐没有国界成为一个感人的故事。

“印象最深刻的,是在颁奖盛典上我练琴的那个地方,一个操着非常浓重的河南口音的保安和一个说着一口地道广东话的孩子在对话。其实他们谁也没听懂谁在说什么,但是当这个孩子为这个保安演奏的时候,我觉得这个世界安静了下来,在这里音乐成了心和心之间的纽带。”

宋思衡

郑州方顶村将上演全国独一无二的人工智能+水上钢琴多媒体秀

“郑州是一个和我非常有缘分城市,此前在郑州开过几次音乐会。这次来参加伯牙艺术节,特意去了郑州的方顶村,那里将要建设一个大型的文旅音乐小镇,预计2021年开放,青石绿瓦非常美。”宋思衡说,他也将会在小镇开启他的人工智能音乐会的新篇章。

3岁开始学琴,14岁在北京全国钢琴比赛中获得冠军。2002年前往法国留学,之后在多个重大国际比赛中获奖。2004年在法国举行的第六十一届玛格丽特·隆国际钢琴大赛中,宋思衡历史性成为第一位摘取桂冠并囊括多项特别奖的中国人。

然而他并不止于这些光鲜的履历,这个怀揣着“艺术家要有改变世界的野心”梦想的80后钢琴家,近年来,对多媒体音乐的探索,才是他的标志性成就。

“人工智能毫无疑问将引领人类在各个方面的飞跃,其中就包括音乐领域。人工智能的机器人是去年我们启动的一个极富挑战性的项目,我们用机械臂结合人工智能开创了一台人与机器,与人工智能之间音乐的对话的演出,探索了人工智能的边界,以及新的舞台表现形式。”宋思衡说,2018年伯牙艺术节上,他们进行了观众最多的一次人与机器人合作的演出,吸引了很多人,也启发了很多人。今年是新中国成立70周年,所以本届伯牙艺术节他们选择了《黄河钢琴协奏曲》来向祖国献礼。

作为中央电视台评选的“中国十大青年钢琴家”中最年轻的一位,元杰的演出足迹已经遍布了全球五大洲40多个国家500座城市,每年平均130场音乐会的他,成了当今世界乐坛上最炙手可热的青年钢琴家。然而,元杰小时候一度也和父母要过“不想练琴”的小心思。

元杰说是在一场交响乐演出上被音乐的魔力所感染,继才开始心甘情愿地练琴。他也为琴童及其家长,老师揭秘了学琴的“底层逻辑”:一定要区分“音乐”和“练琴”是两码事,大家都是一半喜欢一半不喜欢,靠着对音乐的喜欢,去坚持“不喜欢”的练琴,然后更加地热爱音乐,更加地努力练琴。这个链条一旦断裂,孩子就会因为基本功的枯燥而讨厌音乐。

“伯牙是一个以中国自己艺术家命名的艺术节,我们想让音乐回归他的本质,在这里我们每一个人都成为自己的知音,每一个人也成为别人的知音,我们发扬‘音乐无界,以琴会友’的艺术精神,希望这个舞台能够崛起,涌现出一批又一批爱音乐、爱艺术的孩子,愿艺术和音乐能相伴他们终身。”元杰希望“伯牙”永久落户郑州,打造成世界级的钢琴奖项专业平台。

“这次用交响乐,钢琴协奏曲来演出还有一层考虑因素,我从小就参加很多比赛,20多岁的时候连续参加过多次国际顶级赛事。这些比赛都要求选手在决赛中交响乐团演奏协奏曲。伯牙是一个提供琴童成长的平台,孩子们现在还小,但将来的一天,他们中有的人将会步入顶级国际比赛的赛场,从小能亲身经历一下这样的盛况,无论是从眼界上,还是从对他们人生梦想的确立上,都是非常有意义的。”

“我真心觉得郑州的孩子们很幸福,对伯牙这种大型艺术节来说,郑州国际展览中心提供了很好的场地,活动非常成功。我还去了郑州最大的琴行丽声琴行练琴,规模和设施以及服务都是全国最高标准的。郑州不单单是硬实力飞速发展,文化的软实力也在腾飞!方顶村将会会有一个能够欣赏最好的音乐,学习世界标准的音乐以及和父母轻松度假的中西合璧的音乐小镇,将有力推动郑州文化产业的发展。”

“我非常期待再次来到郑州,未来,我们将在郑州方顶村文旅小镇项目上把人工智能音乐会融入全国独一无二的大型水上钢琴多媒体秀上,让全世界都能在我们郑州的土地上,在方顶村古老的屋瓦下,看到一场前所未有的精彩演出!”这个在古典音乐殿堂获得过最高荣誉,在流行音乐和电子音乐领域也极具革新和创造力的音乐人,将会带给我们什么惊喜呢?让我们拭目以待。