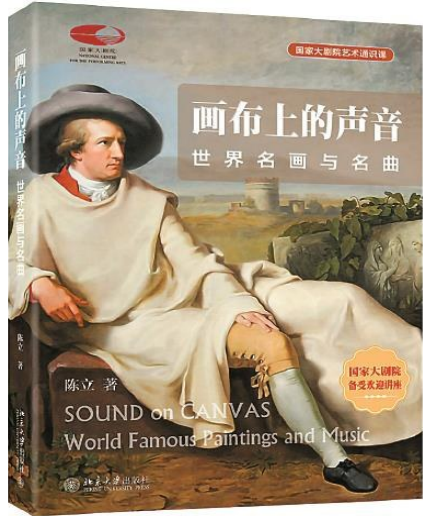

画布上藏着美妙的声音

艺术有无穷之趣,有不言之大美。在艺术的浸润和涵养中,人可以达到与自我、自然和谐共生的境界。

缘此初衷,国家大剧院精心策划推出“国家大剧院艺术通识课”丛书,内容涉及音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术等艺术门类,《画布上的声音:世界名画与名曲》(以下简称《画布上的声音》)是该丛书首部作品。

在近期举办的“画布上的声音”分享会上,音乐评论家、《画布上的声音》作者陈立,指挥家、国家大剧院音乐总监吕嘉,主持人、中央电视台《读书》栏目制片人李潘,分享了自己的阅读感悟。

当绘画与音乐碰撞 在历史中寻找火花

李潘:“时辰到了。在枝头战栗着,每朵花吐出芬芳像香炉一样,声音和香气在黄昏的天空回荡,忧郁无力的圆舞曲令人昏眩。”这一诗句来自法国诗人波德莱尔的一首代表作《黄昏的和歌》。非常巧合的是,法国作曲大师德彪西也创作了一首歌曲,歌曲的名字叫作“美丽的黄昏”。名画和名曲就这样联结在了一起。

我们今天要分享的是《画布上的声音》,这本书的缘起在2021年的春天,当时,国家大剧院推出了创新性的音乐讲座,讲座的名字叫作“画布上的声音:世界名画与名曲”。这个系列讲座历时一年,收获诸多忠实听众,反响热烈,备受关注,时常开票便售罄,不少听众谓之“一票难求”。

这个系列讲座的主讲人陈立先生出身于艺术世家,一直深耕在古典音乐领域,是我国非常优秀的古典音乐文化的推广人和传播人。您可能很好奇,他的讲座为什么那么火爆?当绘画与音乐碰撞,究竟擦出怎样的火花? 下面就让我们回到那个与绘画、与音乐相伴的午后。欢迎陈立先生。

陈立:《画布上的声音》封面的画,名叫“歌德在罗马坎帕尼亚”,这幅画由德国画家威廉·缙士拜恩为歌德绘制而成,是有关歌德肖像画中最著名的一幅,表现了歌德不同凡响的诗人气质和形象。

在这幅《歌德在罗马坎帕尼亚》的画作中,歌德侧坐,若有所思地望向远方。画作以罗马郊外的小山丘和古代遗迹为背景。在歌德左腿旁有一块残破的浮雕石块,浮雕刻画的是阿卡迪亚牧羊人,阿卡迪亚是古代传说中世外桃源式的乐土。画家将这块残损的阿卡迪亚牧羊人石雕用在画中,是以此来烘托歌德德国古典主义文学的形象。

歌德作为一位伟大的作家,有很多的作品,最出名的似乎是《少年维特之烦恼》和《浮士德》,其实《爱格蒙特》也是歌德文学创作中非常重要的作品。《爱格蒙特》是歌德在1788年根据历史上发生的一个真实事件创作的著名悲剧,剧中主人公爱格蒙特伯爵是16世纪尼德兰人民革命的统帅,他是反对西班牙异族统治和压迫,争取民族独立斗争的民族英雄和领袖。后来西班牙独裁者勾结了尼德兰总督,将爱格蒙特逮捕并杀害。原以为除掉革命领袖就可以瓦解和镇压民族独立斗争,但是爱格蒙特的死激怒了广大被压迫的人民,人民奋起反抗,最终推翻了统治。歌德创作的这部作品,意在塑造一个把自己的生命和人民连在一起的英雄,剧中体现伯爵信念的诗句激荡人心,伯爵被总督宣判为死刑,关在牢狱的最后一段尤其令人动容。

在歌德发表《爱格蒙特》这部诗作的二十几年后,正值19世纪最初10年间,当时欧洲正处于反拿破仑侵略的高潮时期,整个德国社会萦绕着民族尊严受到威胁的气氛。鉴于此,身为德国人的作曲家贝多芬便想创作一首作品,来体现他的爱国之情。爱格蒙特的伟大形象使贝多芬甚为感动,正可以体现他认为受过良好教育和觉醒的人民是不可战胜的坚定信念,于是贝多芬便选中歌德的诗剧《爱格蒙特》为其配乐。

贝多芬在给友人信件中提到他在阅读《爱格蒙特》诗句时的感受:“我愿意并且被鼓动去用这文字创作音乐,这文字自己组成一个高尚的秩序,仿佛一座由心灵的手造成的宫殿一样……我创作《爱格蒙特》就是出于对诗人的爱,而且为了表明这一点,我没有向剧院索要任何报酬……”

歌德与贝多芬,一位诗人,一位作曲家,两位都是当时德国的重要人物。虽然相差20多岁,歌德年长于贝多芬,但他们相互欣赏、彼此理解。贝多芬十分敬仰歌德的天赋,歌德也非常钦佩贝多芬的才华。贝多芬曾在给朋友的信中说“歌德的诗使

我幸福”。尽管两个人在1812年才得以见面相识,但在此前就已经有书信往来。1811年4月12日,贝多芬写信给歌德,在信中他极尽倾慕和虔诚。贝多芬告诉歌德,不久将把自己为歌德的戏剧《爱格蒙特》所作的音乐寄给他,请他批评。并在信中表示,如果歌德对自己的音乐不满意,甚至批评的话,他都会如同接受最大的赞美一样欢喜。随后歌德在给贝多芬的复信中亲切地表示:“我已从你那里接收到很多好处,我对你表示诚恳的谢意。”1812年7月,歌德接受邀请到特普利策,此时那里聚集了众多王公贵族,恰好贝多芬也在场,于是歌德决定首先去看望贝多芬。在随后的几个星期里,两人几乎天天会面,彼此留下了深刻的印象。虽然歌德与贝多芬一起度过了几个月,但遗憾的是,尽管两人相互仰慕,却并未建立后续的友谊。为什么呢?

据歌德的朋友、作家贝蒂娜的记录,当时的情况是这样的:散步中,歌德与贝多芬闲聊甚欢,然而在回来的路上,恰巧遇见了皇家的马队于此经过。歌德见状,立刻挣脱了贝多芬的手臂,闪身站在了马队一旁,不肯再走一步。贝多芬被激怒了,随后他按了按帽子,扣上了外衣的纽扣,气冲冲地往最密的人丛中撞去。亲王的儿子看见贝多芬后,忙向他脱帽,因为他是贝多芬的学生,王妃也对贝多芬打招呼。走出很远后,贝多芬转过头去看歌德到底要干什么,他发现原来当皇家大队人马在歌德面前经过时,歌德拿下帽子放在手上,正深深弯着腰。看到歌德卑躬的样子,贝多芬狠狠地教训了歌德一番,随后他头也不回,扬长而去,最后贝多芬留下一句话,这也是很多人在文章中看到的那句,“世上贵族无数,但贝多芬仅有一个”。

对这次的羞辱,歌德一辈子都没有忘记,他后来给朋友的信中说:“贝多芬的才华令我惊异。遗憾的是,他完全是一个狂放不羁的人。”

在发生不愉快的散步事件后,歌德与贝多芬终止了交往,但即便如此,贝多芬对歌德仍是十分崇敬。人们在贝多芬晚年全聋时的谈话中发现,贝多芬决不允许别人用轻蔑的口吻谈论歌德,并曾对人表示,为了歌德自己情愿牺牲10次生命。

我讲这个故事也是说明,我想跳出音乐和绘画的本身,站在一个更高的维度,通过叙述历史、叙述人文、叙述画家和音乐家的创作,来讲更多的故事,所以在这本书中我始终不仅仅是讲音乐和绘画,还包含了很多历史、人文和故事。

艺术的本身 就是在启发想象力

李潘:指挥家吕嘉先生是国家大剧院

的音乐总监,他热情流畅、细腻却奔放的指挥可以让我们感受到世界名曲穿越时空磅礴的生命力。他还有另外一个身份,他也是一位读者,我们特别想听听吕嘉先生关于这本书的分享。

吕嘉:碰到好的音乐,我每次的感受是不同的,会有画面不停在脑海里穿插。比如在《胜利交响曲》开始的时候,爱格蒙特被处决了,其实我想象的并不是悲伤——贝多芬是讲爱格蒙特的死,应该是悲伤的,但是从贝多芬的音乐里根本看不出消极,而是积极的状态。所以我看到的是有阳光的教堂,他的死是灵魂的重现,我们说涅槃,其实是唤醒了人们的良知,所以大家一起来斗争,最后取得胜利。

贝多芬所作的《爱格蒙特序曲》对我来讲有特别的意义,我指挥过很多次这部作品,在德国指挥过两次,在意大利指挥过两次,每次感受都非常深刻。正如陈立先生说的,歌德的性格和贝多芬的性格有可能导致他们不能成为终生的朋友。确实也是,歌德是一个非常典雅的人,崇尚古典艺术,比如肖像画的背景选在罗马。贝多芬不是这样,音乐是没有局限的,音乐是直接从他的感触而发的。然而,在这样的两部作品中,你会发现,不同的表现方式都达到了很高的高度,像中国的武林,北少林、南武当,用的方式、方法不一样,但殊途同归,最后都达到最高的境界。

李潘:您出身于艺术世家,一直喜欢绘画,最近也在涉猎油画的创作,您是怎么看待绘画和音乐之间的关系?

吕嘉:其实绘画和音乐的关系很密切,因为绘画是通过图像让人产生想象力,我们一定不要一开始关注绘画的图像本身,先要跳出图像;音乐也是一样,听到音符,最后要通过跳出音符来启发想象力,艺术的本身就是在启发想象力。

陈立:绘画和音乐实际上是两种不同形式的艺术,但是它们又都有共同的特点,就是线条和色彩。绘画的线条是笔墨的勾勒,它的色彩是颜料。而音乐的线条是旋律,它的色彩是和声。我们看到吕嘉先生的这些绘画,可以看出他和一般的画家画得不一样,为什么? 奇妙在哪儿? 它们充满了音乐的灵动和线条的动感,是由于他是一位音乐家。虽然画面是具象的,但是他的笔下有一种流动感,这是我最大的感受。音乐和绘画是可以完美结合的。

(原载《解放日报》 作者为李潘、陈立、吕嘉)

世事洞明皆学问

咸宁日报全媒体记者 甘青

些,都值得我们深思和借鉴。

比如,关于治学,他力求有志向、有见识、有恒心。他说:“士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有志”,让我想到自己读书时常半途而废,貌似涉猎众多,实际未通一本、未精一门;更让我联想到,读书治学如此,为人做事又何尝不是如此? 作为年轻人,我们往往在做事上“常立志”而做不到“立长志”,往往在业务学习上“囫圇吞枣”而做不到“如琢如磨”,这些浮皮潦草的不良习惯,想来怎能不让人惭愧。

关于做人,他力求谦虚谨慎、谨言慎行。他说:“人败离不得个逸字,讨人嫌离不得个骄字”,让我常常反思作为年轻人,我们就像打磨未精的玉石,初有形状但燥性未除,往往在生活上贪图“安逸自在”而不愿经受“艰难困苦”,往往在处事上喜欢“大自我

小天下”而做不好谦虚谨慎、虚怀若谷,这些浮躁不堪的不良习惯,想来怎能不让人汗颜。

关于为官,他力求清清白白、廉洁自守。他说:“以做官发财为可耻,以宦囊积金遗子孙为可羞可恨,故私心立誓,总不靠做官发财以遗后人”,让我常常想到,从政做官不仅是组织赋予的一种权力,更是肩头扛着的一份责任,要堂堂正正、清清白白,既不能把官位大小作为荣辱的标志,更不能心存做官发财、谋取私利的念想。

关于胸怀,他力求心态平和、不悲不喜。他说:“胸襟广大,宜从平、淡二字用功,凡人我之际,须看得平,功名之际,须看得淡,庶几胸怀日阔”,让我常常想到,我们阅历尚浅,看待“功劳、苦劳”,有没有做到心态平和、随遇而安? 如果没有,我们的境界和胸怀就还需要千锤百炼。

关于家风,他力求克勤克俭、杜绝浪费。他说:“家勤则兴,人勤则俭,永不贫贱”,让我常常想到家庭生活的每个人不可或缺的部分,作为年轻人,贫困时要学会“安贫乐道”,富足时要常思“一粥一饭来之不易”,必须时刻保持刻苦勤勉、艰苦朴素的良好习惯。

《曾国藩家书》洋洋洒洒数十万字,我理解的依旧比较肤浅。品读《家书》不是一个简单的过程。但我相信,随着年龄增长、阅历渐丰,等我再次品读它的时候,一定还会有更多更新的感觉。这些感受会更深刻、更透彻,可以帮助和指导我们的人生。

我的书房

油菜花田里税宣忙

本报讯 通讯员李鑫、刘智利报道:一年春景莫错过,最是花开好看时。近日,“魅力山水 有味崇阳”青山镇第三届七彩油菜花节在铺前村举行,6000亩七彩油菜花竞相绽放,形成一幅迷人的乡村田园画卷。油菜花的淡淡清香扑面而来,沁人心脾,引来众多市民游客踏春观赏。

崇阳县税务局“税惠助农小分队”乘“花”而动、载税而行,通过发放宣传手册、现场答疑解惑等方式,积极为游客讲解便民办税缴费新举措、城乡居民“两险”以及新推出的最新税收优惠政策等相关热点问题,增强宣传

辅导与政策解读的及时性和针对性,确保税收政策红利尽享共享。

青山镇南林村的甲鱼养殖户龚丰甫从2015年起流转260亩鱼塘养殖甲鱼,今年油菜花节,他也带着甲鱼来到活动现场,寻找更多销路。“这是我第一次参加油菜花节的农产品展销会,很多人来展台前咨询购买,现在国家的政策越来越好了,办税缴费也更方便快捷了,我的农副产品的市场也越来越广阔。”龚丰甫为税务部门的优质服务频频点赞。

“近年来,我们通过春种水稻、冬种油菜

省红十字会来咸调研红十字工作

本报讯 通讯员石先江报道:4月13日,省红十字会党组成员、挂职副会长张鹏带队来我市调研指导红十字工作。

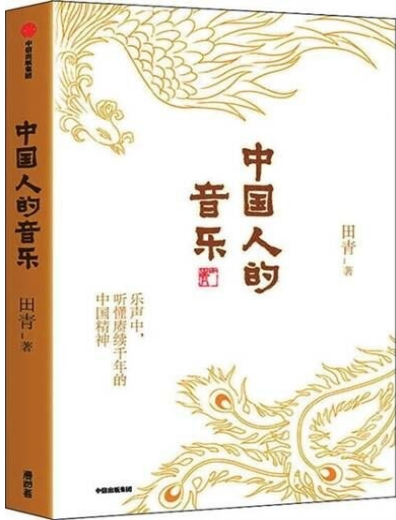
当日上午,张鹏一行来到咸安区青龙山公园博爱主题广场、咸宁职业技术学院红十字青少年工作基地,实地调研高校红十字青少年工

作基地、博爱广场、基层组织建设等情况。

在随后的座谈会上,张鹏对咸宁市红十字会各项工作开展给予了充分肯定,认为咸宁市红十字会措施得力、工作扎实、成效显著,各项工作走在了前列。他指出,要加强基层组织建设,打造乡镇红会样板,促进基层组

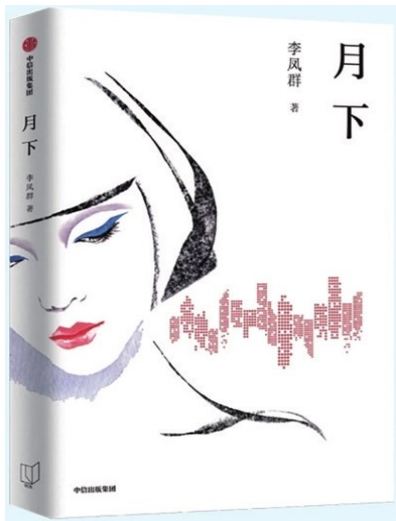
新书推荐

《中国人的音乐》

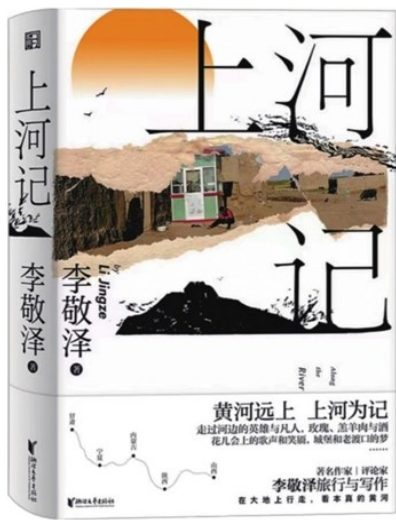
内容简介:音乐家田青积数十年研究之功而成就的大作。作品精心选取了26个主题和36首代表性音乐作品,系统而生动地将中国人的伟大创造和音乐生活介绍给读者,不仅用通俗易懂的语言讲解专业问题,也讲述了通过中国音乐连结起来的一代代人的故事。

《月下》

内容简介:本书以一个虚构的县级市“月城”为背景,以女主人公余文真的婚恋故事映射出小城女性的心灵成长史。作者深入当代女性的内心,书写她们在时代推动之下犹豫的尝试、孤独的觉醒和抗争,她们真实、平凡、沉默,却又充满力量。

《上河记》

内容简介:本书以15篇文章的容量记录下行走黄河边难忘的日夜,将目光聚焦于旧牌匾、楹联、门楼、城墙、堡寨、庙宇等凝固历史痕迹的角落,秉持贯通古今、富于哲理的笔调,在对日常见闻的描写中融入大量对历史的追溯与思索,以求探寻这条大河本真的面貌。
 (本报综合)

嘉鱼司法局:

国家安全有我 普法宣传在行动

本报讯 通讯员施继业、何理民、李伟报道:为深入普及《中华人民共和国国家安全法》,提高社会各界对“4·15全民国家安全教育日”的知晓度和关注度,进一步增强人民群众对国家安全意识,4月13日,嘉鱼县司法局组织开展了“4·15全民国家安全教育日”系列活动。

重点对象普法教育活动。4月13日上午,嘉鱼县司法局组织辖区150名社区矫正对象开展国家安全教育学习活动。工作人员组织观看了国家安全教育视频《生命线》、国家安全反间谍微电影《密战》,并邀请了县委党校老师以“国家安全 人人有责”为题,结合党史爱国主义教育,从“何为国家安全?”“当前国际国内安全形势”“危害国家安全的行为及相关罪名”“如何维护国家安全”“谁来保卫国家安全”五个方面给社区矫正对象上了一堂深刻的国家安全教育课。

群众性法治文化活动。嘉鱼县司法局联合县委国安办在客流量密集电信广场举办“贯彻总体国家安全观 增强全民国家安

全意识”的第八个全民国家安全教育日活动。通过放置宣传展板、发放宣传手册等方式,广泛宣传国家安全法律法规,重点宣传了刑法中关于危害国家安全犯罪的相关规定。法治宣传车流动宣传。宣传车上的“贯彻总体国家安全观,增强全民国家安意识和素养——第八个全民国家安生日;维护国家安全是全社会的共同责任;增强国家安全意识,自觉维护国家安全”的车贴在村镇形成了一道流动的风景,在该县八个镇村进行广播宣传并在村镇摆放宣传展板发放宣传资料600余份,向乡村居民普及《国家安全法》。

法律志愿服务活动。联合鱼岳镇樱花社区新时代文明实践站组织法律服务志愿者开展了“国家安全有我普法宣传在行动”国家安全教育主题宣讲宣传活动。围绕“什么是国家安全、公民在维护国家安全中的义务和权利”等内容,重点宣传了《国家安全法》《宪法》《民法典》等涉及国家安全相关法律法规,用通俗易懂的语言和事例向居民科普国家安全知识和相关法律法规。

织建设提标扩面。要创新推进红十字工作品牌宣传,多层次加大社会宣传力度,构建大宣传格局,让百姓切切实实感受到红会的力量,打造更多“群众身边的红十字会”。要做好咸宁“水”文章,打造好咸宁水上救援品牌,夯实水上救援工作的基础。要积极探索制定红十字生命教育基地建设标准,打造红十字生命教育基地。让红十字生命教育活动走深走实。