

“让小提琴说中国话”

——记全国三八红旗手、著名小提琴演奏家俞丽拿

据新华社 她是小提琴协奏曲《梁祝》的首演者,是一位桃李满天下的“园丁”,更是一位勇敢无畏的奋斗者。

78岁的小提琴演奏大师、上海音乐学院中小提琴教育系主任俞丽拿,今年荣膺“全国三八红旗手”称号。

“让小提琴讲中国话”,是俞丽拿的“初心”,也是她66载的坚持,成为始终相伴的生命旋律。

“为中国人而创作,以中国自己的文化创作”

1959年5月,俞丽拿登台首演小提琴协奏曲《梁祝》,获得巨大成功。从俞丽拿琴弦上流淌出来的这首协奏曲,成为家喻户晓的经典版本,也是中国传递世界的一张闪亮名片。迄今,《梁祝》在全球灌制的唱片发行量已逾300万张。

1952年,12岁的俞丽拿被组织分配学习小提琴,当时她的反应是“我不愿意呀,可不愿意了……”当时的中国观众并不“待见”西洋乐器小提琴,极少喝彩。

一次,俞丽拿问前来看演出的周恩来总理:“我们的小提琴,老百姓好像不喜欢,怎么办?”周总理回答:“你们年轻人要敢想敢做,没有做不成的事情。”

“让小提琴说中国话!”俞丽拿明确了自己艺术发展的方向。她参与发起上海音乐学院“小提琴民族学派实验小组”。

在俞丽拿看来,让小提琴说中国话,意味着“为中国人而创作,以中国自己的文化创作”。她表示:“《梁祝》的成功,是因为它有中华民族的灿烂文化作基础。人人知晓梁祝浪漫的爱情故事,又有越剧《梁祝》珠玉在前。只有贴近人民,才能创造出最优秀的、最有生命力的艺术。”

“从自己做起,传承上海音乐学院的优良教育传统”

半个世纪以来,在俞丽拿音乐教育基地——上海音乐学院教学楼那间普通的教室,走出了众多优秀小提琴演奏者,包括黄蒙拉、王之炅等闪耀国际乐坛的人物。

每天早晨8点,俞丽拿风雨无阻,提前来到教室里等待学生,“学生知道我在等,都不敢迟到。”

学生们习惯了这样的场景:推开教室门,俞老师躺在沙发上,然后开始上课,因为腰椎间盘突出疼痛。她生病住院,学生们会被叫进病房授

课,病房响起悠悠琴声。还有一次,因声带小结开刀而不能说话,她干脆自制了一套教学纸版,提示、纠正学生演奏上的问题……

在学生面前,俞丽拿是“严师”,更是“慈母”。逢年过节、学生生日,或者学生摘得荣誉,学生们都习惯到她家聚餐,分享蛋糕,其乐融融,“就像一个大家庭”。

黄蒙拉摘取小提琴演奏“桂冠”——帕格尼尼小提琴大赛金奖那天,俞丽拿正在纽约卡耐基音乐厅演奏《梁祝》。学生的越洋报喜电话打来,俞丽拿的第一反应是:“蒙拉,你是不是连换洗衣服都没有了?”电话那头的黄蒙拉回应:“老师,您怎么可以这样料事如神……”

50多年来,俞丽拿坚持不收学生上课费、补课费。她并不富有,至今仍与老伴居住在20年前购买的位于上海近郊的房子里。对于名利,她很淡泊。

“现在是商品经济社会,有人向学生收很高的学费。我的理想是让小提琴在中国发展,让中国的小提琴在世界上享有更高地位。这是我的热爱,我不能在学生身上赚钱。我只是从自己做起,传承上海音乐学院的优良教育传统。”

“只要一直拼搏向前,终会成长、收获”

多年来,每次出现在舞台上、教室里,俞丽拿都是神采飞扬、青春焕发,让人看不出真实年龄,更感受不到她的身体状况。

“其实,我身体的毛病多得很:‘三高’、腰椎、颈椎、骨关节、声带小结、白内障……甚至连得个感冒都会引发危险。但我每天依然该做什么做什么,‘无知者无畏’了。”俞丽拿对记者笑言,跟学生在一起,就是治病的良药、青春的秘方。

俞丽拿有许多令人津津乐道的轶事:40多岁开始学习英语,中年后做到出国演出不用别人翻译;59岁时开始学习开车,如今78岁高龄独自开车上下班,不让学校特殊照顾……

上舞台演出前,她自己动手整出漂亮发型;回到家化身“保姆”照顾患轻度老年痴呆症的老伴;为了更好地陪着老伴,她学会了网购,成为娴熟掌握网络购物的时髦奶奶……

“人生中大概没有任何事可以难倒你吧?”面对记者的问题,俞丽拿作答:“人生不必害怕失败,也不要太在意结果,只要一直拼搏向前,你终会成长、收获。” ■孙丽萍

位于渭北高原南麓漆水河流域的耀州窑创烧于唐,鼎盛于宋,是中国古代六大陶瓷名窑之一,也是北方青瓷的代表窑场。“十里窑场,千年炉火”烧制出的耀州瓷曾沿着陆上和海上丝绸之路远销海外。近年来,陕西省铜川市加快步伐推动耀州窑产业发展,通过建设中小企业陶瓷文化创新孵化基地、引进现代陶瓷企业等举措,扩大耀州瓷产品种类,提高耀州窑产业经济总量。图为工作人员在对上完釉的瓷器进行修补。 ■新华社记者 邵瑞 摄

“江永女书”出版书法教程

据新华社 由湖南省永州市女书说唱艺术协会组织编写的世界首部女书书法教程《中国女书书法教程》,日前在湖南人民出版社正式出版。这意味着女书爱好者有了学写女书的工具书。

据了解,《中国女书书法教程》一书的编写,由中南民族大学女书文化

研究中心主任李庆福指导并审稿。书中内容包括女书的基础知识、书法特点、书写体式和章法、偏旁部首以及硬笔、软笔传统女书歌谣,是人们学习女书书法不可多得的工具书。

女书历史上主要流传于湖南省永州市江永县一带,作为一种罕见的历史文化遗存,从上个世纪80年代

初,作为世界上唯一的女性文字,女书进入公众的视野。参与编写《中国女书书法教程》的欧阳红艳介绍:“编写这部教程就是为了培育一批女书书法爱好者和女书艺术家,使女书文化从文化形态向产业形态转变,助力永州女书文化旅游产业发展和女书文化的保护传承。” ■周楠

新版《红楼梦》署名引关注:为何是“曹雪芹著,无名氏续”?

据新华社 《红楼梦》是中国古典小说的巅峰之作,自诞生后经历了曲折的版本流传。出版“四大名著”至今已有60多年历史的人民文学出版社,日前推出“四大名著珍藏版”,其中《红楼梦》署名“曹雪芹著,无名氏续”,引发读者关注。

为何不再是“曹雪芹著,高鹗续”?《红楼梦》经历了怎样的出版历程?专家和出版人道出了背后的故事。

中央民族大学教授傅承洲说,“四大名著”名称的来源与人民文学出版社有密切的关系。上世纪五十年代,人民文学出版社建社之初,即着手整理出版了《三国演义》《水浒传》《西游记》和《红楼梦》四部经典小说,并持续修订,进行了不同版本的整理出版工作。到了七十年代,“四大名著”的说法流传开来,成为对大众影响最深远、最广泛的中国古代文学经典著作。

“四大名著”广为流传,版本复杂。“国内我们能看到的‘四大名著’整理本,数以千百计。《红楼梦》有多少种?有1000多种版本。其中,人民文学出版社的印次最多、印量最大、流传最广。”傅承洲说。

《红楼梦》最初以抄本形式流传,留下各种版本。乾隆五十六年(1791年),程伟元、高鹗第一次整理出版一百二十回活字版,从此有了印刷本;1792年又修订一版。为了区别,前者

通称“程甲本”,后者称“程乙本”。

“普通读者可能不太注意选择版本阅读,但版本太重要了。”中国红楼梦学会会长张庆善告诉记者,程伟元、高鹗开创了《红楼梦》刻本流传的时代。上世纪二三十年代后,早期抄本大多书名《脂砚斋重评石头记》,后来陆续发现有甲戌本、蒙府本等。

“专家们发现早期流传的这些本子和我们过去看到的程甲本刻本有很多不同。经过认真研究,发现这些早期流传的底本,抄本,更接近曹雪芹原者的面貌,要好于程本。”张庆善说。

例如,《红楼梦》第八回,贾宝玉跑到梨香院看薛宝钗,两人比通灵。宝钗要看宝玉脖子上的宝玉,宝玉要看宝钗脖子上的金锁,正互相欣赏时,林妹妹来了。程甲本里写到“丫头喊林妹妹来了,只见林黛玉摇摇摆摆地走进来”,而《脂砚斋重评石头记》抄本上写的是“只见黛玉摇摇地走了进来”。

“一个‘摇摇’,一个‘摇摇摆摆’,天壤之别。”张庆善说:“‘摇摇摆摆’像姑娘走路的样子吗?不像,更不像林妹妹走路的样子。‘摇摇’更美,表现了女人的形态。这就是版本的问题,程本在刊刻的时候,用的底本没抄好,抄写的人可能注意力不集中,随手就把‘摆摆’写上去。像这样的例子非常多。”

人民文学出版社副总编辑周绚

隆透露,《红楼梦》经历多次版本更新,“这个更新绝对不是在前面版本基础上进行修订,好多次是推倒重来。”

1953年,人民文学出版社以程乙本为底本,以作家出版社的名义出版了新中国第一个《红楼梦》整理本;1957年,以人民文学出版社的名义出版了第二个校点、注释本《红楼梦》;1959年和1964年,分别修订出了第二版、第三版;1982年,中国艺术研究院《红楼梦》研究所以庚辰本为前八十回的底本,以萃文书屋排印的程甲本为后四十回的底本,重新整理的《红楼梦》首次印行。周绚隆说,该版本是经过一代红学家集体努力完成的,开创了《红楼梦》传播史上以脂本为底本整理出来成为通行本的新时代。之后,又经过两次修订,将作者署名由延续了数十年的“曹雪芹、高鹗著”,改为“(前八十回)曹雪芹著,(后四十回)无名氏续,程伟元、高鹗整理”。

张庆善认为,署名的变化,吸收了红学界对后四十回续书作者研究的最新成果,反映了出版者和整理者严谨的态度。

“我们今天看到的后四十回,唯一依据就是程伟元、高鹗的版本,从历史角度看,把他们作为整理者而不是作者是合乎情理的。”周绚隆认为,现在还无法证明后四十回一定是曹雪芹留下的,只能暂用“无名氏续”,期待后续研究作出解答。 ■史竞男

沈师大发明新型二维乐谱

据新华社 从我国古代音乐工尺谱到当前通用的简谱、五线谱,乐谱随国家、民族、时代而发生变化。沈阳师范大学科研团队近日发明一种新型乐谱——二维谱,具有直观、易学等优点,使不具备一定音乐修养的人也能读懂乐谱。相关研究已获得国家版权局知识产权保护。

在沈师大音乐学院教师办公室,记者看到两张图。一张是上面密密麻麻的“小蝌蚪”,这是五线谱;一张是在直角坐标图里把音乐用一条条线段展现出来的二维谱,两者区别何在?

“二维谱是用直角坐标图来记录音乐的,纵向代表音高,横向代表节拍。”讲师孙洋介绍,用线条替代传统乐谱的音符,音高和节拍一目了然,将老百姓口中的蝌蚪转为线段,简约易读。

“在二维谱上可以直接‘看’到音乐。”孙洋说,可以一目了然看到旋律曲折变化,可以激发欣赏音乐时的联想反应,使音乐作品能以更简单的方

式让人们接受,也为作曲家提供更科学的记谱方式。学生可以直观看到作品的规律,分析作品的旋律、节奏、发展逻辑与曲式结构等。

“二维谱还具有精准、人机共识等特点。”讲师罗兆麟说,二维谱易于大数据处理,给创作、甄别、收藏带来极大方便。在谱面上可标注和携带丰富的信息,如京剧《赤桑镇》乐谱中包括的大锣导板头、西皮散板等京剧元素及京剧曲调,都可用二维谱来表达。二维谱的记谱方式使京剧音乐的特殊性得到更全面展示。

据介绍,“二维谱”是学校“高维艺术”研究团队的成果之一。高维艺术是以高维空间为载体的感官艺术集合,属新兴交叉学科领域。高维艺术将大量科学元素植入艺术本体中,以促进传统艺术理论与实践的跃变和升华。讲师石卉表示,科研团队目前已发表《进行曲在二维谱中的绘景特征研究》《高维艺术学导论》《高维乐谱概论》等20余项成果,还将对三维谱等开展研究。 ■王莹