

本报记者 薛莹
通讯员 林梦芸

又燃又甜的电影《闪光少女》里,民乐斗赢了西洋乐
浙音专家解读斗琴背后的讲究

钢琴PK扬琴

黑管PK笛子

有什么可以镇住唢呐呢

最近,有一部正在上映的电影,在朋友圈里默默地红了,没看过的说要去看看,看过的表示还要二刷。

这部电影既没有流量明星出演,又没有IP加持,在几乎零宣传的情况下,仅靠网友化身“自来水”互相安利,引得近1.6万人在豆瓣打出了7.4的高分,实现了小成本电影的口碑逆袭。与同档PK、杨幂和张震主演的《绣春刀2》,只有0.2分之差。

这部电影就是国产青春电影《闪光少女》,尤其是高潮处那段5分40秒的民乐和西洋乐斗琴片段——7月24日,片方官微发布了这一段剪自影片的视频,24小时内,点击量超800万。看过的人都说,“好帅”、“好燃”、“少女心飞起”。

特别是唢呐演奏的那段《百鸟朝凤》,一曲定乾坤,不仅震住了片中的西洋乐团,也勾起了观众的好奇心:不同文化属性的斗琴到底斗的是什么?为什么平时看起来不起眼的唢呐,成了大杀器?

带着这些问题,记者采访了浙江音乐学院硕士生导师、著名唢呐演奏家杜竹松。他早就看过了《闪光少女》,很喜欢,“这段斗琴很有意思,代表着中西文化的一种碰撞。”

古筝出场,竖琴应战 唢呐一出,无与争锋

《闪光少女》由徐璐和彭昱畅主演,最大的咖,是客串的陈奕迅。

影片围绕着一所音乐附中里,学西洋乐和学民乐的学生之间的矛盾展开。在传统音乐式微的大环境下,民乐专业的学生也不受待见,总是被西洋乐专业的学生嘲笑“土”、“未来只能去天桥卖艺”。为了证明自己,他们组乐队,做大量改编,和二次元结合——对,你也能称这种流派为“古风”。

电影制作请来了曾担任《我是歌手》音乐总监的梁翘柏,在他的把控之下,《闪光少女》的改编和配乐都非常出彩。可以说,为民乐狠狠地争了一口气。

其中的斗琴片段,也就是全片的最高潮,与我们在春晚上看到的王力宏、李云迪的钢琴斗钢琴不同,这是民乐团和管弦乐团之间,管对管、弦对弦的斗。

古筝率先出场,一段《广陵散》引对方“出战”。等了半分钟,走廊对面,竖琴应战。

序曲过后,接下来进入到正式交锋阶段,小提琴固定节奏,胡琴立马跟上,单簧管、黑管对笛子,钢琴对扬琴。他们弹奏的是名曲《野蜂飞舞》,这首乐曲的特色就是“飙手速,炫技”,旋律重复性较大,非常适合斗琴。

片中,双方原本还相上下,但唢呐一出来,一段独奏震住全场,管弦乐团呆住。等唢

呐一段《百鸟朝凤》吹完,民乐团迅速跟上节奏,回到《野蜂飞舞》。管弦乐团落下一拍,输局已定。

5分40秒,这段教室走廊上的斗琴全程高能,一气呵成,直接把站在中间“视察工作的领导”陈奕迅看傻,也不容观众松一口气。

然而,激动的同时,无数个问题也盘上了观众的好奇心:为什么管弦乐团接不住唢呐?民乐团最后到底赢在了哪里?

斗琴拼的是手速 融合才是正确的打开方式

这道题让杜竹松来解,是再合适不过了。

多年前,他还在上海音乐学院读书的时候,著名作曲家赵晓生写过一部舞剧的配乐,其中一段,就是杜竹松用一把唢呐,完成了和整个交响乐团的对奏。“他们压不住我,我始终在他们‘上面’。没办法,唢呐太有特点了。”

杜竹松解释了乐团斗琴的“规矩”：“双方器乐,从性能上应该要相互对应。唢呐首先赢在了独特。再来,斗琴斗的是速度,跟不上就输了。片中,民乐团出其不意地让唢呐独奏了一段《百鸟朝凤》,其中有大段模仿鸟鸣的旋律,这音律和灵动性,西洋管弦乐器不要说跟上了,模仿都困难。”

民乐擅长演奏一些旋律性的曲目,表现力强;西洋乐重的是色彩性,节拍规整。所以

民乐往往可以演奏西洋乐的曲目,倒过来,西洋乐却不太行。

但也有出其不意的时候。剧中《野蜂飞舞》其实是俄罗斯名曲,有连续而密集的半音切换,这对民族乐器非常不利,演奏难度也比西洋管弦乐器要大。“但片中民乐团毫不逊色,表现非常棒。”杜竹松挺骄傲的。

说到这里,他主动提起了电影中的“鄙视链”：“在音乐院校中,西洋乐学生看不起民乐学生的问题确实存在,而且还挺严重的。弹钢琴的觉得弹扬琴的土,不高级。所以《闪光少女》还是比较真实地反映了很多现象。”

不过,学校里很少有学生会这么剑拔弩张地斗琴,原因有二。

一是手速其实并不能体现一个乐手的水平,因为只要勤加练习,就一定能练好。如果让专业老师来评判,“我们反而要看慢的东西。节奏慢,出情感,演奏最重要的不就是情绪传达和感染力么?”

二是比起斗琴,乐团间更多的碰撞是合作演奏。往交响乐中加入民乐的素材,目前在国内外都很流行,优势互补嘛。“因为交响乐本身比较中规中矩,民乐一进入,整个就活了。”杜竹松这段时间非常忙,就是为了推广民乐,之前去日本参演了中日交流音乐会,接下来,还要去美国。“所以我并不在乎那条鄙视链,音乐,其实都是互通的。”

真是不说不知道,一说全是料啊。

《闪光少女》
电影海报

想看精彩斗琴视频吗?扫一扫,下载浙江24小时APP,关注“show一点”栏目。