

好莱坞明星云集神韵

《阿凡达》制作总监称绝美

2010年7月8日晚8时整，影都洛杉矶市中心的萝西·钱德勒剧院（Dorothy Chandler Pavilion）内一声锣响，神韵纽约艺术团在加州的2010年夏季巡回演出拉开序幕。剧院内好莱坞明星及名流冠盖云集，经历了大都市炎炎夏日的烦躁，观众们如沐清风，沉浸在精美绝伦、内涵深邃的神韵演出带来的精神洗礼中。

节目开始前，包括猫王前妻 Priscilla Presley、曾获艾美奖提名的老牌喜剧演员 Jack Carter，主演《青春密语》（The Secret Life of the American Teenager）的当红新秀 Renee Olstead 等众多好莱坞演艺界名人，争相走上神韵红地毯，并纷纷向媒体表示：慕名来观看神韵演出，期待见识传统的中国音乐和舞蹈。

神韵晚会通过恢宏的场面、超凡绝伦的舞蹈、华丽多彩的服饰以及独具韵味的现场乐团，让观众亲身领略了5000年神传文化的精粹。在影都洛杉矶连续四年的演出，神韵的“世界第一秀”美名已经传遍好莱坞影视艺术界。

奥斯卡奖得主《阿凡达》电影制作设计总监：神韵天幕将成为新的艺术形式

多次获得包括奥斯卡大奖在内的资深电影制作设计大师罗伯特·斯壮伯格（Robert Stromberg）在观赏了神韵晚会之后，接受记者采访时，他开口的第一句话就惊叹：“这场秀简直绝美（absolutely beautiful）！”

斯壮伯格认为今晚体验到了一场独一无二的绝美演出：“神韵演出绝对美丽，那么鼓舞人心。从中我为下集《阿凡达》找到了一些新的思路。看到如此广泛的表演艺术汇集为一体真是太惊人了。演出成了充满诗意的大事件。色彩、灯光、舞步，演员难以置信，演出太棒了。”

谈到神韵为什么为他带来灵感，斯壮伯格表示一些舞蹈他从未看过：“我喜爱那些舞蹈，及与之相配的音乐、服装，还有那些服饰，象女子戴的银饰、男子手持的筷子。将来有一天，这些如果出现在电影中的话，会是伟大的舞蹈。那种氛围、背景、那种色彩的运用、色彩和服装结合在一起运用，所有这些使演出非常特别、给人带来灵感。”“很明显，这些中国舞蹈富有诗意。舞蹈非常微妙，在细节上的周全考虑，以及舞蹈的协调一致性令人叹为观止。”

对于晚会所呈现中国文化，特别是其中的故事，斯壮伯格也兴致勃勃：“对于晚会中呈现的故事，作为美国人，我以前不知道这些故事，但是对此的第一次领略令人激动。最终能够在这里看到一部份中国文化和历史真是太美妙了。”他向记者开玩笑说：“我还在其中看到了《阿凡达》！”他解释说，“我在设计《阿凡达》的时候，做了许多研究，但是中国的山如此美丽，我在设计潘多拉星球的悬浮山时就受其影响。”他指的是数码天幕中的中国风景。

作为一位电影设计大师，斯壮伯格认为成为神韵演出的背景设计将

会发展成一种新的艺术形式：“背景互动式的运用非常有趣，我认为那会成为一种新的艺术形式。现场演出伴随着数码背景，运用这两项技术演出让你觉得好像同时走进了戏院和电影院。”

斯壮伯格最后表示：“让我觉得有意思的是，当我回家时，就像我带回了古老和现实，将它们放到了一起。看到演出运用多媒体以新的方式让文化先行，这很有意思。从今年开始，我将兴奋地期待他们将怎样做到把这些因素交融在一起的实践。我期待着明年的演出。”

《忍者神龟》艺术总监：服装和舞蹈的结合简直超凡绝伦！

当晚观赏晚会的梅因·伯克（Mayne Berke）也是好莱坞资深电影制作总监，他告诉记者：“我喜爱这场晚会，我觉得晚会极具创意，带给人精神的升华，并且非常富有教育性。”

伯克曾担任好莱坞大片《忍者神龟：电影》（Teenage Mutant Ninja Turtles，获得好莱坞幻想类电影大奖 Saturn Award）的艺术总监，《公主日记》（获得美国作家协会最卖座电

影奖）的电影制作总监，并作为艺术总监和电影制作总监参与制作了20多部其它电影。伯克对舞蹈与服装的结合特别感兴趣：“我非常喜欢传统的舞蹈动作，喜欢服装在舞蹈中的动感，尤其是服装的质料、富丽的色彩、以及演员伸展的手臂、旋转等等，我觉得服装和舞蹈的有机结合简直超凡绝伦！”

晚会中二胡演奏家戚晓春女士的二胡独奏《度有缘》，是伯克情有独钟的节目。他并且表示：“我特别喜欢今晚的中国音乐，特别是我最终亲眼看到了二胡的演奏——我以前一直从CD听到这个乐器的演奏。”

伯克对神韵艺术团歌唱家们的优美演唱赞不绝口。“声音美的超乎想象！高音持久，音色丰富、深邃，绝对是极高的水准！这真让我印象深刻！能欣赏到人类的歌声如此有力真是太精采了！歌声富有激情，美得令人难以想象，太棒了！”

最后，作为制作总监，伯克从专业角度称赞道：“我觉得整场晚会真是好极了。我特别欣赏晚会中应用的数字天幕，以及天幕和前台演出的互动，这实在是有趣的技术，富有创意、富有启发性。”

好莱坞时尚设计师：获取灵感的地方

好莱坞时尚设计师莫林·卡斯戴尔是美国 Bravo 频道《时尚骄子》（The Fashion Show）的时装设计师，他在观看了神韵首场演出后表示，神韵美得令人窒息，带给他无数的灵感。

莫林说：“我爱神韵演出，我爱神韵演出。令人惊叹，令我们这些年轻的设计师惊叹。中国对我们一直是一个灵感，一种文化，让我们创作出系列时装。现在我的脑中飞出无数的想法一带给你灵感。太美了！令人惊叹。我很高兴，洛杉矶

终于有了这样的演出。”

莫林特别喜欢晚会中的藏族舞蹈。他说：“我想我的下一个时装系列会从喜马拉雅获得灵感。我热爱那些色彩，我爱有关蒙古的一切。我刚看完上半场，我想我会睡不着了！我打算邀请我所有的设计师朋友来观看演出，因为这是我看到的最美丽的演出。那些服装，犹如梦幻一般。”

莫林认为，神韵演出表述出的精神层面的内涵更是无以言表。他感叹：“精神方面是无法描述的，就象你感受，深深的感受它，有一点欢快、一点忧伤。从演出一开始就进入了你的内心，主持人解说着一切。有关中国的那些事情。犹如在天堂，难以言表，令人无法置信。”

最后莫林说他的 Facebook 上有两千个设计师好友，他要向神韵介绍给他们。莫林呼唤：“这是你必须来获取灵感的地方，来看神韵演出吧。”

《得度》——从歌声到小提琴曲

2010年新唐人华人小提琴大赛把一首名为《得度》的小提琴主题变奏曲定为决赛曲目。这首创作于2009年的曲子，以其高远的立意和高难度的技巧，成为中国当代小提琴音乐的一部重要作品。

曲作者苏靖雅女士介绍，这首作品的创作来源于一首同名歌曲。她说，歌曲所表达的内涵之深是她无法用语言来表达的。歌曲启发着她创作出这部小提琴主题变奏曲。

这部主题变奏曲分为8个部分：主题呈现、六个变奏以及结尾。它在讲述一个远古的传说：宇宙在亿万年的历史沧桑中走向了衰败。所有的生命在焦急地寻找着新生的机会。突然，宇宙之主的拯救，让所有的生命看到了未来的希望，宇宙也从此走向辉煌。

曲子一开始呈现出歌曲《得度》的主旋律。随后，在变奏一的结尾处使用华彩乐句，通过琶音从低音区到高音区的运动，描绘出一位仙子乘着七彩祥云消失在天空的尽头。

在变奏II中，音乐非常柔美。旋律先由钢琴演奏，小提琴用连续八度的跳进和持续的连音进行营造出欢快、活跃的气氛，展示着天国世界的美好。而当旋律回到小提琴声部之后，歌曲的主题再次变化性地出现。随着一丝不稳定因素的增加，预示着生命对未来的一丝忧虑。

如果说成住坏灭是宇宙的法则，那么无论怎样的美好，都只

是短暂的现象。在变奏III中，音乐形象发生了巨大的变化。从开始的热情到后来的凄婉，诉说着悲剧的发生。而调性也同时出现戏剧性的改变。音区的急速切换和节奏型的迅速变化凸显出音乐的张力。戏剧性主宰着音乐的内容。

它在告诉人们危机的到来。而经过这一系列戏剧性的变化，音乐突然转入一种凄凉、哀怨的气氛中。冲突中，小提琴奏出的一个哭泣声在宇宙中回荡着，让人感受着沧桑巨变之后的凄凉。

曲作者并没有塑造冲击之后的彻底毁灭。宇宙开始了新生。音乐回到了原调，飘出一个简单的旋律。虽然微弱，但是那充满希望的喜悦仍然留给人无尽的憧憬。此时，尘埃落定后的宁静取代了惊心动魄的剧变。这个变奏的后半部分，小提琴奏出一段仙境般的旋

律，充满了未来的憧憬和对新生的感叹。枯寂的一切重新开始繁荣。第V个变奏，连续十六分音符的快速运动和调音音型的交替营造出欢快的音调，表达着生命获得新生后的喜悦。这种喜悦延伸到最后一个变奏：音乐的性格从喜悦发展为灿烂。钢琴声部滚动的琶音烘托着这种气氛。而当曲子再次出现短暂转

调之后，旋律变得更加有力，表现着生命再生后对于赋予他们新生的感激。而当高潮部分进入之后，这种感激进而演化为赞颂，巨大的音响洪流表现出造物主的伟大和生命对于造物主的赞颂。赞颂之情再次延伸，发展成最后的辉煌和神圣。音乐的速度越来越快、音响变得更加洪大。音乐在浩荡与博大的气势中结束。

从音乐的整个结构中，我们看到作者这样的宇宙观：生命折射出宇宙的变化，成住坏灭的法则在更新中发生改变。灭已经不再存在，生命在宇宙的更新过程走向了自身的回归。

这部作品跟歌曲有什么关联呢？

落入凡间深处 / 迷失不知归路 / 辗转千百年 / 幸遇师尊苦度 / 得度得度 / 切莫机缘再误（《得度》）

歌曲中使用的几个词值得注意：“落入”、“归路”、“千百年”、“师尊”以及“得度”。歌曲这样描绘了一个生命的轨迹：生命本来从无比圣洁的世界而来，而在千百年的轮转之中已经迷失了本性，忘记了回归的道路。只有师尊的普度，让每个生命找到回家的路。

什么是宇宙的真理，什么又是人生的真谛？虽然人类经历了数千年文明的发展，这个问题却从始至终萦绕在人们的心头。不论是圣贤睿智的洞察，还是普通人朴素的理解，每个人都在有意无意地寻找着这个问题的答案。

2001年创作的歌曲《得度》是法轮功音乐早期的一首代表性作品。法轮功从1990年代中期的炼功音乐和两首标志性音乐《普度》、《济世》之外，很少有专门的音乐作品。

然而在1999年中国政府的镇压开始之后，法轮功学员为了告诉人们法轮功的真相，创作了大量的音乐作品。而这首《得度》的创作，恰恰就是在震惊世界的“天安门自焚”事件发生之后。歌曲中明确的告诉人们：生命的意义在于回到自己生命的本原，回归的道路是“师尊”的普度而不是自我固执的选择。

《得度》为我们打开了一扇了解宇宙和人生真相的大门，有了这样宏大的题材和表达方式，就使得小提琴曲的难度变得非常大。

这个深厚的主题将成为检验小提琴家艺术修养和思想境界的试金石。◎（文心）