

历代诗人咏重庆管弦乐音乐会

思
君
不
见
下
渝
州

剧本

(2019年)

一、项目概述

(一) 开发缘由

文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。中华文化的理念、智慧、气度、神韵，增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。本台诗词与管弦乐音乐会结合民族音乐与中国传统诗词文化，是在中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》的基础上阐发和实施的，体现了中华文化独一无二的魅力。本台音乐会旨在走向基层，走向群众，让更多的人民群众接受中国传统文化的熏染，不断增强人民群众的文化参与感、获得感和认同感，形成向上向善的社会风尚。同时也是中国文化走出国门的一件有特色、有份量的文艺作品。

重庆民族乐团与中央民族乐团继成功合作演绎大型民族管弦乐音乐会《大地悲歌》《山水重庆》《巴渝风》和《和平颂》之后，在民族管弦乐交响的创作及编排等方面取得长足进步，乐团继续深入发掘重庆文化，与民乐融会贯通，旨在以优秀的古诗词素材为线索，将诗词中的文学美和民族管弦乐的听觉美达成和谐共振，举办一台歌咏重庆的诗与乐的民族音乐会(形式有合唱、二重唱、独唱、多媒体等)，以民族音乐为主线，跨界合作，形成多元化的舞台组合。

(二) 前期调研

古渝州是一座诗与乐的文化宝地，重庆诗词在中国文化史上占有重要地位。宋玉、陈子昂、李白、杜甫、王维、孟郊、刘禹锡、元稹、白居易、苏轼、黄庭坚、苏辙、王十朋、陆游、赵熙等曾先后赴渝，

留下上千首诗篇。其中奉节县在中国有“诗城”美誉。以诗为契口，自然、切实可行。

（三）构思及创作。

《思君不见下渝州》由重庆演艺集团董事长李恩民领衔总策划，由重庆民族乐团负责实施。重庆民族乐团团长何建国为实施人，重庆民乐团驻团作曲家及创作室主任梁仲祺任主要作曲，与乐团委托的中央民族乐团副团长赵东升、青年作曲家罗麦朔、张艺馨、孙晶等共同完成创作。

赵东升，作曲家、演奏家。中国音乐家协会理事，中国民族管弦乐学会理事，文化部优秀专家，曾任中央民族乐团副团长，现任中国民族管弦乐学会副会长。

梁仲祺，中国音乐家协会会员，原成都军区战旗歌舞团创作室主任，现任重庆民族乐团艺术创作室主任兼驻团作曲家。

罗麦朔，莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院作曲博士，现任职于中国音乐学院作曲系。

张艺馨，青年作曲家，就读于中央音乐学院，2017年获得作曲系硕士学位，并于同年考取作曲系博士，现任重庆民族乐团驻团作曲家。

孙晶，中央音乐学院作曲系研究生毕业，音乐创作涉猎广泛，精通钢琴，琵琶，阮类，吉他等多种乐器。

二、项目主题、艺术特色及价值意义

（一）项目主题：

主题：思君不见下渝州。全场音乐90分钟左右。

《思君不见下渝州》由一首序曲和九首独立的作品组成，描绘重

庆深厚的人文历史，以“思君”为总线，串起重庆文化的各个要素，既是对重庆的诠释，也是最深切的致意。

作品以涂山氏之女对大禹的悠长等候为序，从“思君不见下渝州”引入对重庆的全面描写，分别从文明起源、传说、羁旅、爱情、民间劳动、城埠面貌等各个方面，对重庆性格的各个侧面给予深入的描写，以交响伴以各类表现形式，达到艺术的丰满，最后以“早发白帝城”为结，从而形成思君一下渝一情满一归去的完整的创作链条。

（二）艺术特色

1、内容上的创新。撷取历史上最具影响诗人及其诗词，在神话、历史、民俗、爱情、市井等多个方面，用民族乐的方式，全面给予音乐解读，在重庆舞台艺术上还是少见的。

2、作曲上的创新。全部作品为原创，有序曲，五位艺术家各自单独完成创作，使作品层次丰满、特色明显，给观众丰富的视听感受。

3、形式上的创新。作品中运用多种声部。采取了合唱、独唱、二重唱、通俗歌曲等多种表现方式。器乐表现丰富，古琴、箫、琵琶、古筝在作品中作为主奏乐器，达到交响的深度与广度。

（三）价值意义

1、改革价值：用创新作品和创新形式来带动转企改制院团发展。

2、文化价值：用深沉温厚的艺术作品为重庆文化正名。

3、社会价值：运用好民族语言，坚持文化自信，弘扬中华文化。

三、社会影响力分析

（一）强力推进重庆民族乐团上档升级的具体举措

《思君不见下渝州》是重庆民族乐团不断追求艺术本体性的坚强举措，管理层主抓艺术生产，突出核心工作。

- 1、通过作曲家联合创作，培养本团青年作曲人才。
- 2、通过对不同作品的尝试，全面提升重庆民族乐团的综合实力，提高指挥、演奏及后勤水平，优胜劣汰。
- 3、保持艺术活性，通过丰富重庆民族乐团的曲库，保持乐团的艺术活力，为新的艺术创作提供发展模式。

（二）推动中国民族音乐创新

民族管弦乐发展到今天，迎来了变革的时代，固守传统就难于寻找民族音乐的出路。重庆民族乐团通过委约优秀作曲家创作作品，寻找新思路、新技法，新表现，借助现代舞台技术发展的新成果，是创新和发展民族音乐的唯一出路。

（三）开辟和发展民乐市场

重庆民族意欲以《思君不见下渝州》的创作和演出，开辟演艺市场，一是寻求与社会各方的合作，体现作品的商业价值，二是将整台作品化整为零，以室内乐等形式在各类社会活动中求得生存空间。三是以更为亲民的形式开辟商业化的民乐教室。

（四）引领优秀文艺创作方向

作为重庆民乐的专业国有文艺院团，重庆民族乐团有义务弘扬优秀民族文化，推出具有思想艺术高度的民族文化创作和表演，为实现民族文化复兴作出有力推动。

四、音乐会作品规划

序曲 女声领唱、合唱与民族乐队《候人兮猗》，作品时长约 6'

涂山之上，有女遥望远方，款款而歌。其声时而哀婉，时而凄切，时而低回，时而激越，思念因治水未归的大禹。这首涂山女歌虽然只有“候人兮猗”短短四个字的歌词，但它却是中华民族第一声爱的呼

唤，是我国文学源头最早的爱情诗篇。《吕氏春秋·音初篇》记载，“禹行功，见涂山之女。禹未之遇而巡省南土。涂山氏之女乃令其妾候禹于涂山之阳。女乃作歌，歌曰：‘候人兮猗’。”涂山，为今日重庆之涂山。此歌辞为重庆之骄傲，以此作为序曲，发思古之幽情，开宗明义喻示本台晚会的宗旨——思恋与情感，亦使观众深切理解重庆所具有的深厚文化底蕴。序曲起引导作用，乐曲深情、舒缓，充满绵绵的情致。

（一）古琴、民族男高音与管弦乐队《思君不见下渝州》，作品时长约8'

本曲撷取了李白的《峨眉山月歌》：

峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。
夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。

该曲运用古琴、洞箫和戏剧性的男高音，以民族乐队及合唱人声作为背景，通过对山月、江水和故国故人恋恋不舍之情以及对渝州友人的衷心向往，展现一幅千里蜀江行旅图以及青年李白仗剑去国、辞亲远游的浪漫风范。

（二）弹拨乐组与管弦乐队《巴山夜雨》作品时长约8'

唐代李商隐所作的《夜雨寄北》，构成了典型的中国式语境，这是中国文化独有的意境，其婉约、含蓄及蕴藉的诗意千年无出其右者，相传此诗作于重庆佛图关，是一首典型的歌咏重庆的作品。本曲以管弦乐队来描述诗中所描绘的意境，诗歌部分以多媒体的方式展现，字词可以隐约由浅及深地投影在纱幕上，或者创造其他新意。多媒体的设计重点在文字部分，用隽秀的汉字书法创造视觉大美，与音乐布局和谐统一。

《夜雨寄北》

君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。

选择弹拨乐器作为主奏乐器，因其音色轻盈、透彻，用来表现深夜雨来，雨滴轻盈散落最为合适。乐曲以弹拨乐器组开始，尽情表现弹拨乐器的演奏技术，同时烘托悲凉的氛围，使诗歌原意得以初步展现。中段抒发诗歌中的情感，寄托思念。最后黎明破晓，乐队全奏，迎来一道希望之光。

（三）女声独唱与管弦乐队《字水宵灯》 时长约 6'

清代雍正年间巴县知县王尔鉴主修《巴县志》，为著名辞书家，创作有《字水宵灯无题诗作》。

高下渝州屋，参差傍石城。

谁将万家炬，倒射一江明。

浪卷光难掩，云流影自清。

领看无尽意，天水共晶莹。

作品描绘朝天门两江形胜，江水流至此处，曲折如“巴”字，浩浩荡荡向东流去。本曲意图以女声的轻快与俏皮的声腔，将重庆两江会聚及山形地势的嵯峨美感展现出来，在古典音乐晚会的庄重中跳脱出轻快欢乐的灵气，描摹重庆山清水秀绿色之城的美好意境。

（四）合唱队与管弦乐队《道是无晴却有晴》 作品时长约 8'

唐刘禹锡于夔州为刺史时，敏锐地发现了“竹枝词”的艺术特色浓郁，竹枝词语言质朴，喜用双关，朗朗上口，刘禹锡仿作了 9 首《竹枝词》，均为精品。

1、竹枝词 · 杨柳青青江水平

杨柳青青江水平，闻郎江上踏歌声。

东边日出西边雨，道是无晴却有晴。

2、竹枝词・山桃红花满上头

山桃红花满上头，蜀江春水拍山流。

花红易衰似郎意，水流无限似依愁。

第一部分，轻快的小快板，由男女合唱队，以卡农的方式轻声道出诗词原文，乐队加以点缀，但基本保持清唱的状态。

第二部分，由慢至快的乐队部分，以管弦乐队的多重表现力与诗歌中的语音韵律相应和，也是对于文中“道是无晴却有晴”及“愁”与“水流”的双关关系的反复解读，表达一种欲语还休的情感。

第三部分，最后合唱与乐队交融，丰满地再现第一部分的主题。作品以今人的眼光对竹枝词实现更精妙、更富现代性的诠释，形成甜蜜与幽愁相互呈现的竹枝词意境。

（五）琵琶语管弦乐队《神女赋》 作品时长约 10'

巫山神女乃中华民族最早的祤神与爱神，她是中华先民演进为中华文明的标志性神祇。

《神女赋》（摘录）

夫何神女之姣丽兮，含阴阳之渥饰。披华藻之可好兮，若翡翠之奋翼。其象无双，其美无极；毛嫱鄣袂，不足程式；西施掩面，比之无色。近之既妖，远之有望，骨法多奇，应君之相，视之盈目，孰者克尚……

琵琶与乐队《神女赋》，题意源自战国词人宋玉所作楚辞《神女赋》，该词由梦遇巫山神女而入，以其对神女“夺人目精”的刻画，抒写了神女拒绝楚襄王，进而成为描写美女的传世名篇。

乐曲琵琶与乐队《神女赋》以此立意，把原辞分为由引子似的“曲引”与“梦遇、惊艳、飘逝”结构的三段式音乐段落。音乐摘取三峡

神女峰周边的民歌元素，在凸显地域特色的同时，力求再现一幅民族管弦乐的《神女赋》音乐画卷。

（六）古琴、箫与管弦乐队《巫山离思》 作品时长约 7'

作品有感于元稹所创作的七言绝句《离思其四》，歌颂世间真挚美好的爱情，表达了对中国传统文化和中国文人精神的敬意与赞颂。诗文以图文的形式展现于大屏幕。

《离思其四》

曾经沧海难为水，除却巫山不是云。
取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。

乐曲采用古琴、箫与民族管弦乐队结合的编制，古琴与箫皆为中国古老的传统乐器，极具艺术表现力和艺术价值。乐曲大量挖掘古琴的泛音音色和演奏技法，使听觉上感知和联想到广阔自由的空灵之美，同时充分运用箫各个音区不同的表现特点，与乐队的音响相互交织与对比，音响形态丰富多彩。

此外，作品吸收了传统古琴曲的曲调，结构上以自然美学观念为主导，顺应音乐自然的发展与呼吸，形成中国传统音乐中的多段连体结构。

（七）男女合唱与管弦乐队《登高感怀》，作品时长约 7'

本曲采用了大诗人杜甫享有极高评价的七律《登高》：

风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。
无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。
万里悲秋常作客，百年多病独登台。
艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。

乐曲在打击乐简短的领奏之后，独奏琵琶描绘性地奏出了引子段落，接着女生合唱以中弱的力度唱出了本曲的主题，尔后乐队在新的调性上做了一段连接过渡，最后在男女合唱中将乐曲推向高潮。曲调

雄沉而悲怆，既有滚滚长江的汹涌，也有瞿塘峡口的苍凉，最后收结于诗人羁于旅途的无限愁怅与感伤。

（八）男女声二重唱与管弦乐队《我住长江头》 作品时长约 7'

宋代词人李之仪《卜算子·我住长江头》闻名已久。

我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休，此恨何时已。只愿君心似我心，定不负相思意。

词人用江水写出双方的空间阻隔和情思联系，暗含双关的意向，朴实中见深刻。以男女声二重唱一咏三叹，反复回旋，加入现代音乐元素，以现代人的思念诠释这首名诗，带给观众不一样的感觉，全曲两情缱绻，充满强烈的爱恋色彩，引起观众共鸣。

（九）合唱与管弦乐队《万家灯火》 乐曲时长约 8'

乐曲取材于清代四川著名诗人赵熙对重庆“万家灯火气如虹”的赞美诗句。赵熙是晚清时期最著名的诗人、词人以及戏曲家，这是他赞美重庆的代表作。

《重庆》

万家灯火气如虹，水势西回复折东。

重镇天开巴子国，大城山压禹王宫。

楼台市气笙歌外，朝暮江声鼓角中。

自古全川财富地，津亭红烛醉春风。

作品采用合唱与民族管弦乐的形式，多画面、立体化地表现了诗人心中“万家灯火气如虹”的山城特有风貌与人文精神。

乐曲分引子、行板、慢板、快板、广板，通过领唱与合唱的互衬、乐队与人声的相映，使全曲色彩丰富、内涵深刻，乐中有诗、诗乐一体，充分体现中华优秀传统文化强大的感召力与生命力。

男女合唱以齐声表现气势、以轮声展现层次、以重唱加重表现力，全曲音域宽广、宏伟并细腻动情。内容丰富而凝炼，深刻诠释传统与现代重庆相继承的风貌，是本台晚会的压轴之作。作品的最后，以李白《朝辞白帝城》作结，作品以华丽流畅的变奏完成最后的尾声，表达承前启后的寓意，抒发对重庆灿烂未来的美好憧憬。