

传承

广东文艺正新鲜

2020年年初，一场新冠肺炎疫情突如其来。随后两年多时间里，全球的演出行业都经历了巨大的考验。然而，困难之中总能迸发出新生机。

2020年4月，由广州交响乐团首席彭珂和大提琴副首席潘畅二人组建的“Peng&Pan”弦乐二重奏成立，并在星海音乐厅的“无限音乐会”系列中亮相，首场线上音乐会就吸引了上万观看人次。如今，这支疫情期间诞生在广州的、刚满两岁的二重奏组合，已完成了南宁、广州、青海、深圳、顺德等多地近20场线上线下演出，还受邀录制了央视《国际艺苑》栏目，并在2021年10月在第十三届金钟奖广州交响乐团专场音乐会上，与乐团合作圣-桑的《缪斯与诗人》。他们还将自己演出的足迹拓展到广州塔、白云机场、磨碟沙公园等文旅地标，在音乐厅之外，将古典音乐的美好送到市民和游客身边。近日，羊城晚报记者专访了彭潘二人。他们表示：“广州观众对于古典音乐的了解位列全国前列，我们将捧着一颗对音乐的真挚之心，做好我们的二重奏。”

“Peng&Pan”弦乐二重奏： 颜值与才华担当 用西洋乐器讲述岭南故事

羊城晚报记者 艾修煜

缘起 履历各自精彩，合而为一再出发

从艺者路远，尽管是个“幼龄”组合，但在相遇之前，彭潘二人在各自的艺途中行走已久。

自幼学习小提琴的彭珂，12岁赴京求学，后考入中央音乐学院管弦系，师从著名小提琴教育家林耀基、李向阳。2002年，彭珂获得德意志学术交流学会全额奖学金赴德深造，获吕贝克高等音乐学院硕士学位。

归国后，彭珂曾就职于中国国家交响乐团、中国爱乐乐团。2015年，彭珂南下广州，成为广州交响乐团首席。彭珂说：“那时候，广州交响乐团刚好有位置，我便来试一下，结果这一来就把我吸引住了。首先，乐团的工作环境，我认为在全世界都是名列前茅的。再一个，整个乐团的气氛很好，大家随和又温暖，好说好商量的合作态度，让人感觉特别自在。”

广州包容、轻松的居住氛围和美食文化，也让彭珂觉得舒服：“广州这个城市的生活气息很浓，让人很难拒绝。”

潘畅也是一名标准的乐坛学霸。1988年出生的他先后毕业于新加坡国立大学、美国耶鲁大学和巴德学院。在耶鲁读书期间，潘畅是唯一一位受邀在耶鲁大学2015年开学典礼上献奏的在校学生。大提琴界泰斗Aldo Parisot曾这样评价：“潘畅

是一位难得的青年音乐家，他具备了非常有趣又独特的性格。他的音乐里既有向内的细腻与感性，又有向外的爆发和力量。”

2018年加入广州交响乐团任乐团大提琴副首席，是潘畅走出校园后的第一份工作。“2014年的时候，我便跟广州青年交响乐团有过愉快的合作——在景焕女士的指挥下演绎了赵麟先生作曲的《大提琴与笙的二重协奏曲》。让我印象深刻的是，尽管还是个学生乐团，广青交的表演应该也给主办方留下了一些印象，所以在毕业后便很自然地来到广州。”

线下演出反响热烈

新意 大小提琴二重奏，这个组合有意思

前后脚定居广州成为同事，又同为成都老乡，彭潘二人的合作几乎是一拍即合。潘畅回忆：“当时，乐团指挥景焕女士建议我们做一个组合，我们便试了一下，结果发现合作很舒服、很对路，这个组合便顺理成章地延续了下来。”

事实上，通过重奏的形式磨练演奏家的技艺，并借此带给观众不同的音乐体验，是许多优秀乐团的惯例和传统。早在2008年6月，广交大提琴乐组的12名成员便组成“非凡大提琴演奏组”并举办了专场音乐会。2009年3月，广交又成立了“灿烂金属”铜管五重奏。

不过，由大小提琴搭配的二重奏并不多见，这与两种乐器的音域迥异有关。潘畅介绍：“大提琴属于中低音乐器，而小提琴则清亮似人声。因此，作曲家需要在和声方面有非常强的意识

才能写出美妙的大小提琴重奏乐曲。”

目前存世的、为大提琴和小提琴而写的曲目也相对有限，“这些曲目往往出现得很早，甚至在现代钢琴诞生之前，比如乔治·弗里德里希·亨德尔、亚历山德罗·罗拉的一些作品，到后来，如印象派作曲家拉威尔、莱因霍尔德·格里埃尔也有一些相关创作。我们的计划就是先把已存世的作品拉一遍。”潘畅认为，这是实现音乐传承的好机会，“可以将一些不太普及的曲目介绍给观众。”

“曲目少，我们便反复揣摩，尽量让演奏更精致、更细腻。事实上，这些大小提琴重奏曲目在演奏技巧上往往是非常难的，很有挑战性。”彭珂补充道，“重奏的训练对演奏家有极大的帮助，优秀的乐团都会积极提倡乐手们组室内乐重奏——它对个人的演奏要求会更高，但合作的分量一点都不会少。经过重奏的训练，再面对乐团整体的演奏曲目时，肯定会更加游刃有余。”

潘畅是个“飞行迷”

潘畅(左)与彭珂

发心 和而不同，以真心面对音乐

君子和而不同。生活中，彭潘二人有着截然不同的一面。聊天中，潘畅不时显露出腼腆、又严谨执著的一面。日常“爱发呆、爱放空、爱管闲事”的彭珂，个性当中则有更多的随性和自由。

彭珂坦言：“我俩性格不一样，我比较急，他比较缓。但是，

在音乐的合作上，我俩愿意往一块儿靠。”多数的时候，演奏家间的默契不需要特意沟通，也不存在刻意的磨合，“先各自拉，再看合起来怎么样，这往往能收到不错的效果。”

在潘畅看来，大提琴好比一位诗人，“它的情绪既可以古朴，又可以非常奔放、豪迈”。而彭珂则认为，小提琴“是一个平凡的普通人，是我可以与之对话、时常陪伴我的好朋友”。

彭珂表示：“我们的音乐理念也有不同，潘畅在音乐上很有自己的坚持，我也有。尽管我虚长几岁，但从演奏和音乐上来说，大家都是对音乐负责的人，大家都是平等的，各有发挥、各有见解。归根结底，‘自如、开心、对路子’，是我们愿意把二重奏持续做下去的原因。”

2021年6月，“Peng&Pan”弦乐二重奏在广西文化艺术中心音乐厅举办了首场线下音乐会。“疫

情之下，我们和听众都很珍惜这种面对面用音乐沟通的机会。”潘畅回忆，“当晚我们演奏了莱因霍尔德·格里埃尔为小提琴和大提琴而作的八首小品。曲目比较深，也不是观众们耳熟能详、意料之中的旋律，但大家反馈非常好。”“当你自己很专注、很热情地表达你自己，当你全身心地付出的时候，舞台就是属于你的。”彭珂补充道。

关于未来，二人表示：“广州观众对于古典音乐的了解是属于全国前列的，他们的见识也很广，对各种演出的接受度也很高。我们的演出，也是给大家多一些选择。在未来，希望慢慢能有一些创新曲目，比如说找机会邀约一些作曲家来写或者改编一些大小提琴作品，也有出专辑的相关计划。但归根结底，我们二人的发心还是音乐，并没有太多的目的性，就是单纯捧着一颗对音乐的真心，来做我们的二重奏。”

融合 民族音乐和西洋乐器可以相得益彰

作为投身广东古典音乐界的佼佼者 and 后起之秀，采访中，彭潘二人不约而同地提到了成长道路上，诸多华人音乐家对自己的提携和扶助。

“我是广东人的学生”，彭珂表示，大学时期的恩师、广东台山籍著名小提琴教育家林耀基无疑是对自己影响最大的大师。秦立巍老师称得上是他的伯乐，他让我见识到一位大提琴家的职业生涯是怎样的。在遇到他之前，我学到的炫技功夫可能是锦上添花，秦老师则是教我如何把锦绣织起来的人。王健老师是我的大师兄，也无私地给了我

很多帮助。”

尽管是精研西方古典音乐的演奏家，彭潘二人均认为民族的就是世界的，音乐是全世界的共同语言。潘畅表示：“西洋乐器一定可以和民族音乐做到水乳交融。”“事实上，我加入广交后的第一场音乐会，演奏的曲目就是杜鸣老师作曲的《沙湾往事》，我非常喜欢这首曲子中描绘的‘岭南细雨打芭蕉’的意境，一下子让我非常有画面感，所以我对这首曲子印象非常深刻。”

彭珂则举出了《珠江序曲》的例子：“《珠江序曲》里就采用了两个广东民间音乐《早天雷》和《赛龙舟》的素材。作曲家陈怡将两个素材分别呈现，进行了多次变奏发展，运用了管弦乐织体的组合，最后结合起来，以高潮来结尾，表现了珠江滔滔不断奔流的动感和起伏。你看，用交响乐可以很好地向世界讲述中国故事，传播岭南文化。”

彭珂

表演艺术家刘子枫去世

曾凭《黑炮事件》问鼎金鸡奖，导演黄建新发文悼念

羊城晚报记者 李丽

刘子枫(左)获金鸡奖

《黑炮事件》海报

2022年5月7日凌晨，著名演员刘子枫去世，享年83岁。首次执导电影便与之合作的著名导演黄建新当天发文悼念。

刘子枫1938年出生于河南省孟县，毕业于上海戏剧学院表演系。1965年，他首次“触电”，参演电影《足球队》。1985年，刘子枫凭借喜剧电影《黑炮事件》获得第6届中国电影金鸡奖最佳男主角奖。2006年，他凭借剧情电影《天狗》入围第26届中国电影金鸡奖最佳男配角奖。2017年，刘子枫获得第16届中国电影表演艺术学会金凤凰奖特别荣誉奖。

《黑炮事件》是黄建新首次独立执导的电影，故事讲述：赵书信(刘子枫饰)是某矿山的工程师，为人忠厚，工作勤勉。下棋是赵书信为数不多的爱好之一，他对自己那副棋子也格外珍惜，却于一次出差归来时发现丢失了一枚，情急之下冒雨前往邮局，发了一封“黑炮丢失301找赵”的电报给邮局，寻找棋子。岂料这封电报招致邮局方面的怀疑，上报公安局立案侦查，上升成了所谓的“黑炮事件”。受此事件影响，赵书信被调离原来岗位，更被阻止参与正在进行的德国合作项目。公司将精通德语的专家赵书信换成了旅游翻译冯良才，工程进度和质量受到重大影响。不久，邮局送来一个寄给赵书信的邮包，矿山公司高层领导秘密将其打开，发现里面竟是一颗棋子……

影片获华表奖优秀故事片奖、第6届金鸡奖最佳故事片，黄建新凭借该片获得上海新时期十年导演奖、第6届中国电影金鸡奖最佳导演提名。

《黑炮事件》导演黄建新5月7日发声悼念：“听到子枫去世的消息，很难过，不由得淌下泪水……子枫是《黑炮事件》《错位》的主角，他用非凡的表演能力，为中国电影创造了永久留存的艺术形象。1985年、1986年是我们那个年轻的创作团队竭力前行的时刻，子枫与我们一起奋斗，为这两部电影注入灵魂……怀念子枫！”

保罗·施拉德 获终身成就金狮奖

曾创作《出租车司机》《愤怒的公牛》等作品

羊城晚报记者 吕航

保罗·施拉德 《出租车司机》海报

近日，第79届威尼斯电影节组委会宣布，将授予美国导演、编剧保罗·施拉德终身成就金狮奖。对于这样一个荣誉，施拉德表示：“我本人深感荣幸，威尼斯就是我的心中之狮。”

作为剧作家、影评人以及电影学者和导演，保罗·施拉德一直享有盛誉。施拉德在哈佛大学拿到了文学士的学位，后受著名影评人宝琳·凯尔提携，为大小报章撰写评论文章，并出版专著。

之后，保罗·施拉德以编剧的身份进入好莱坞，受到“新好莱坞派”导演的赏识，尤以与马丁·斯科塞斯的合作最为津津乐道。两人联手创作了《出租车司机》《愤怒的公牛》《基督的最后诱惑》《穿梭阴阳界》四部作品。

在《出租车司机》大获好评后，保罗·施拉德获得机会，自己当起了导演，处女作《蓝领阶级》便一鸣惊人。此后，《赤裸裸》《三岛由纪夫传》《迷幻人生》等

作品也颇获业界认可。近年来，施拉德更是老骥伏枥，屡有新作问世，《第一归正会》和《算牌人》分别入围了2017年和2021年的威尼斯电影节金狮奖主竞赛单元。

1972年，保罗·施拉德出版了一本讲述导演风格的文集，名为《电影中的先验主义风格：小津、布列松、德莱叶》。而他的论文《黑色电影笔记》也成为后世经常引用的电影学资料。

保罗·施拉德的作品往往是塑造一名自我毁灭的主角，或是主角接受一项违背自己原则的任务，电影的结局是主角的救赎，其中伴随着痛苦的牺牲及宣泄的暴力。他的《出租车司机》《美国舞者》《迷幻人生》《步行者》可以称作是“房间里的男人”系列，主角从愤怒到自恋再到焦虑，最后成为一个活在面具下的人。

按照计划，本届威尼斯电影节将于8月31日至9月10日举行。

快问快答

对你影响最大的艺术家是谁？

彭珂：林耀基、Nora Chastain、Tamara Smirnova。
潘畅：马友友、秦立巍、王健。

对你影响最大的普通人是谁？

彭珂：我自己，人都是自己挣扎出来的。我12岁就独自去北京念书了，对自己影响最大的肯定是自己。
潘畅：我太太，她不仅陪我从学生时代一路走来，还总能在关键时候给我一些中肯的建议。

最近正在看的一本书是什么？

彭珂：《百年孤独》。
潘畅：《箭术与禅心》。

你最近喜欢的一部影视作品？

彭珂：好的动作片或者微微泛苦的文艺电影都行，《一天》挺好的。
潘畅：岩井俊二的《情书》。

你最爱的广东文化是哪一类？

彭珂：那肯定是美食文化。在来广州之前，我很长时间都不吃鸡、鸭这些禽类了，因为觉得肉质粗糙，是广州让我重新发现了这些食材的美妙。
潘畅：我也一样，美食文化。

除本行外你有擅长的艺术吗？

彭珂：平常我没事儿就喜欢发呆，可以说是增长放空的艺术，哈哈。
潘畅：我是个飞行迷，如果没什么事儿，日常会玩模拟飞行游戏，也会插插花。

请用三个词来推荐你的领域？

彭珂：没有三个词，只有一句话：你全心付出给它，它会带给你丰富而美好的体验。
潘畅：执著、热爱、纯粹。