

新作《武侠——为纪念金庸百年诞辰而作》亮相 MISA 闭幕音乐会 晨报对话 95 后作曲家梁皓一 他把武侠小说搬上了交响舞台

用竖琴展现小龙女的空灵纯净，用长笛替杨过喊出“姑姑”，用中提琴演绎令狐冲的“笑傲江湖”。

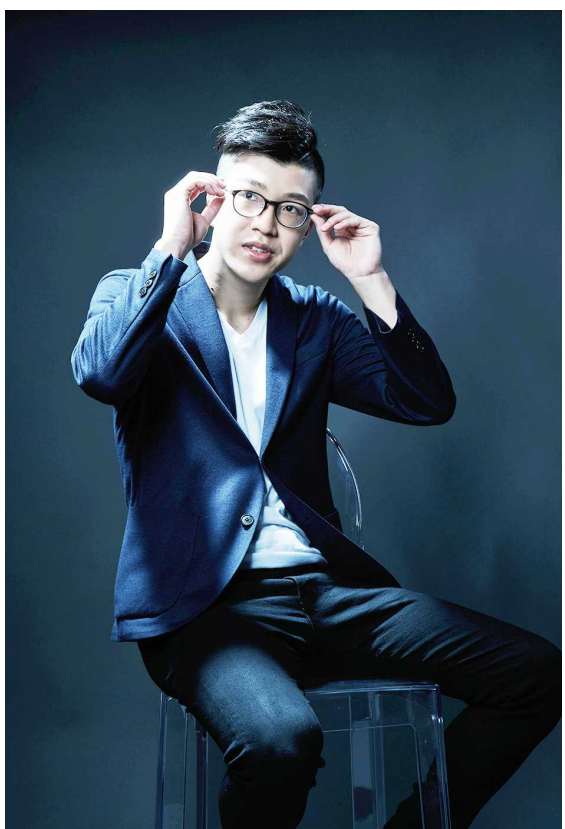
这是 95 后作曲家梁皓一专门为 2024 上海夏季音乐节 (MISA) 创作的新作《武侠——为纪念金庸百年诞辰而作》，以“忠肝义胆”“刀光剑影”“侠骨柔情”“鬼马精灵”和“笑傲江湖”五个篇章，讲述金庸的旷世经典。

在 30 分钟的演奏中，你可以听到杨过和小龙女轰轰烈烈的爱恋，也可以观赏武林高手之间的“华山论剑”。既能感受韦小宝的诙谐幽默，又能再次回味令狐冲乐观不羁的人生态度。

15 日晚，该作亮相 MISA 闭幕音乐会，既是新作首演，也为本年度的 MISA 画上句号。

在爸爸的启蒙下爱上金庸

梁皓一对金庸的了解源自堪称“金庸迷”的爸爸。小时候家里总是堆满了金庸的小说，爸爸也时常会给他讲书中的故事。慢慢地，梁皓一也翻遍了家里几乎所有的武侠小说，成了

“小金庸迷”。

懵懂的年纪里，他对《射雕英雄传》和《神雕侠侣》最感兴趣，郭靖的大侠气概，杨过和小龙女轰轰烈烈的爱情，都令梁皓一印象深刻。“金庸的文字会让你有一种画面感，所以第一次看他的小说，一下子就感受到了很强的冲击力。”

这次作品的第一乐章，梁皓一围绕《射雕英雄传》，掀起了庞大的音乐旋风，用恢宏铿锵的圆号来展现郭靖保国安民的大侠之风。第三乐章则以《神雕侠侣》为蓝本，向听众抛出“问世间情为何物”的问题。音乐从孩童般纯真的爱恋向浓烈的爱意过渡，将杨过和小龙女之间轰轰烈烈的爱情故事刻画得淋漓尽致。

他用空灵的弦乐泛音与优美的竖琴着重描写小龙女的清纯灵动，用长笛吹出“咕咕”的声音，借此来模拟杨过的那句“姑姑”。“我们的传统文化中也有这样美丽的爱情故事，可以用古典乐的方式讲述。听起来也并不比普罗科菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》差。”

随着年纪渐长，梁皓一坦言再看《笑傲江湖》时会被令狐冲打动。在一个充满冲突的世界里，令狐冲横空出世傲视群雄，却又最终淡出江湖，展现了不羁的人生态度。“写武侠小说的作者当然有很多，但是在那个时候，金庸就能有如此超越时代的思考，这是我觉得他最厉害的一个贡献。”

为了呈现令狐冲这一角色，在最后一个乐章，梁皓一选择加入了中提琴独奏，“我试了很多其他的乐器，比如小提琴之类的，但那些都不像他，只有中提琴的音色最特别。”值得一提的是，这段中提琴演奏还会藏着电影《笑傲江湖》最著名的主题曲《沧海一声笑》的影子，现场观众可以从音符中找寻熟悉的旋律。

15 日晚，指挥家余隆执棒上海交响乐团，携手竹笛演奏家冯天石，演绎这首讲述金庸笔下经典人物的作品。“他笔下的动人故事不仅仅讲述以中国功夫为核心的武打情节，更有历史人文等全面而深厚的知识背景作支撑，蕴含着中国传统文化中特有的侠义情怀、爱国主义情怀与英雄主义情结。”谈起为何发起此次邀约邀请与创意时，余隆这样阐释自己心中的“武侠”精神。

也曾为多部热门电影、游戏配乐

在交响乐的舞台之外，梁皓一也曾参与过多部热门电影和游戏的配乐作曲工作。翻开他的履历表，此前热映的《长津湖》《红海行动》《紧急救援》以及热门游戏《王者荣耀》都赫然在列。他还曾凭借《长津湖》的配乐荣获第 19 届华表奖优秀电影音乐奖。

为电影作品配乐，需要作曲家深入了解作品内容。梁皓一还记得，自己在给《紧急救援》编曲时，除了提前通读剧本，还深入了厦门的剧组拍摄现场，用四个月的时间和演员们一起交流、相处，观察每一个角色的特点。

当时梁皓一交流最多的演员是辛芷蕾，“在不认识她之

前，我以为作为剧中为数不多的女性角色，她会是像妈妈一样温柔的样子，后来发现这个人物其实是一个 Cool Girl。于是我把之前写的草稿都扔掉了，重新写了一版。”与角色近距离接触，为梁皓一提供了更多鲜活的灵感，也打破了以往的诸多刻板印象，最终完成了电影的配乐。

而和电影配乐工作稍显不同，为《王者荣耀》作曲时，给到梁皓一的只有一些游戏场景和部分角色的视觉图片。“有时候游戏制作者反而要依托音乐来寻找设计灵感，所以作曲家往往要在制作的初期阶段就开始介入了。”凭借着仅有的视觉素材，梁皓一不得不发挥自己的想象力，为音乐增添色彩。

不过好在，梁皓一的作曲之路，恰恰起源于游戏。小时候原本是练习大提琴的他心里其实早就藏着一个作曲梦，但当时的他并没有想过这可以成为自己的职业。直到去国外读书时，老师马丁·奥当劳发现了他的作曲才能，直言“你的音乐思维更像是一个作曲家而不是一个大提琴家。”而马丁，正是著名科幻游戏《最后一战》的作曲家之一。

“我还记得自己十几岁的时候正好是玩游戏的高峰期，听到《最后一战》里的音乐感觉非常古典，一下子就被吸引住了。没想到后来它的作曲者竟然成为了我的老师，我也就这样慢慢开始走上了作曲之路。”

15 日晚的音乐会之后，接下来，梁皓一还会有不少新作品要与观众见面。

今年下半年开启的上海交响乐团的新乐季上，梁皓一将带着新作《中国厨房》再次来到上海。这是一部以传统中华美食为主题的作品，十个乐章，每个乐章都是一道地方名菜。届时观众可以仔细聆听，在旋律中寻找家乡的味道。

而在电影方面，梁皓一目前正在为《红海行动 2》(更名为《蛟龙行动》)制作音乐，再续与导演林超贤的合作。

晨报记者 王琛

<h3>物资回收</h3>	<h3>知名 绿洲</h3> <p>口碑好 成功率高</p> <p>地址：九江路619号1518室 注册号：310113000212598 由高级婚介师童老师全程服务到满意</p> <p>C561 寻找爱的归宿貌美善良女医生 69 岁未婚无亲人独居徐汇花园房另多房出租父母留多家养老院工作繁忙深感力不从心如你已退休可求助我一臂之力(女付)63337606</p> <p>C562 总裁遗孀孤寡无亲人女大学教授 79 岁丧偶徐汇静安多房及外滩景观房先夫留大笔遗产无后的我寻可托付终身男贫富年龄不限(女付)53833358</p> <p>C563 音乐学院钢琴教师女 73 岁未婚文静继大笔遗产和多套房住淮海路 5/3 寻缘可入住(女付)63337606</p> <p>C564 中医内科主任医生女 62 岁未婚温柔秀有多房富裕孤独寻 83 岁内无房产正男速婚入住(女付)53833358</p> <p>C565 父母亡无亲人漂亮设计院女 59 岁未婚肤白丰满独居花园房另多房出租富裕的家唯缺男主人觅愿过两人世界男(女付)63337606</p>
<h3>渝水堂 高价收购</h3> <p>红木家具、老家具、字画、扇子、印章、像章、老服装、小人书、紫砂壶、玉器、瓷器、地址：多伦多文化名人街 182 号(近四川北路) 热线电话：65407260 13601926417 高经理 免费上门服务</p>	
<p>投放热线：22895373</p> <p>《新闻晨报》综合分类、遗失、注销各类声明广告</p>	