

陈芳龄：乘着歌声的翅膀

文 华

——她祖籍在福建,出生在台湾,留学并旅居于美国30年,曾荣获英国三一学院颁授的声乐院士学位;
——她深造于纽约曼哈坦音乐学院声乐研究所,也曾深造于德州南方卫理大学的圣乐研究所;
——她在美国麻州州立学院教授声乐,曾担任香港圣乐学院声乐教授,还当过三十多个乐团的指挥……

——4张个人独唱音碟,显示了她的丰厚实力;近千场演出,凸现了她超群的艺术才华。

是的,她像一只奇妙的百灵鸟,带着歌声的翅膀,以她那优美的旋律、婉转的歌声穿过大海,越过丛林,给千家万户带来温暖和幸福;

是的,她像一位美丽的天使,披着金色的霞光,以她那真诚的心灵,参透尘世的沧桑,点化人寰的迷津,给大千世界送来了欢愉和聪慧……

音乐——人格提升的阶梯

音乐是迷人的,它给世界带来欢乐,给人类带来希望。对感情丰富而细腻的陈芳龄来说,自小音乐就让她心仪。然而,俗话说“衣食足,知礼乐”,通常学音乐的人家境富裕,但是陈芳龄不同,她生长在台湾南投埔里。这是一座山城,交通十分不便,她的家庭又贫穷,所以根本无法找到好老师。她随母亲去基督教会时,圣咏团雄壮悠扬的乐感,圣乐沉思绵长的旋律使她幼小的心灵感到震撼。

后来,她接受洗礼,从教会的唱诗班开始,逐渐显露出她的音乐天赋,在当地被誉为“音乐小天使”。这也激励她从此走上了音乐之路,立志报考音乐学院。

40年前,考大学声乐系简直就是个梦。因为当时只有几所大学有音乐系,而且平均一个学校只收20到30名学生,几所学校加起来,也不过招收100名学生,而报考的人却有好几千甚至上万。然而陈芳龄凭着优异的成绩,实现了自己的愿望。

上大学时,辅导陈芳龄的声乐教授认为她很有艺术天赋,但是老师同时告诫她,要成为大家,除了要勤学苦练外,还要有深厚的艺术修养。对每一次排练或演出,都要认真、虔诚。老师还传授给她自己的经验:“演出前不要忙于其他事务,必须把你的心安定下来,因为你将要向观众呈现的是陶冶人们心灵的艺术。”

在音乐学院期间,陈芳龄天天坚持练声练琴,她还如饥似渴地吮吸着艺术的营养。有时她一天都泡在图书馆里,研究美学的原理,连饭都忘了吃。经过老师的精心培养和她对美学的深刻理解,陈芳龄不论独唱艺术歌曲还是古典歌剧,都有了自己的风格。大学第一学期,

陈芳龄的声乐成绩就名列前茅,才华在大学崭露头角。

大学毕业不久,陈芳龄前往美国纽约曼哈坦音乐学院声乐研究所继续深造。

2000年,她的第一张唱片《心灵颂赞》出版。在这张专辑里,陈芳龄以其对圣乐的深刻理解和完美表达,以及她独有的运气、发声所产生的艺术效果,使得圣乐中的至爱、平安、和谐、快乐精神内涵得以完美体现。

台湾发生“九·二一”大地震时,她从小聚会的埔里教堂全部倒塌,于是她把自己灌制的圣乐专辑所得用来帮助教会重建。从那时起,她领悟到地上的建筑物不会永远存在,就像人总是有一天会离世,但是人生的价值与生命意义,是永恒不变的。于是她义卖这张圣歌专辑,帮助重建在台湾大地震中被摧毁的埔里教堂。

她没想到圣乐专辑竟然会如此受到各国人士的喜爱,尤其是许多身心正遭受挫折打击的人们都纷纷向她表达心中的感动。从那时起,她开始接到许多的邀请,她的听众不计其数,从国家元首、政要、名流到监狱囚犯;从专家学者到普罗大众;从80岁的老耆到5岁的孩提。她开始巡回各处演唱,走了近三分之二个地球。

2003年,陈芳龄的另一部音乐作品出版,在未经媒体宣传、只靠观众口碑相传的情况下,两年之内竟然连续再版3次,流传世界各地,有一位企业家更是一口气订了1200套,赠送他公司的每一位员工。

音乐——心灵净化的媒介

陈芳龄的歌喉经过长期训练,拥有宽广达三个半八度音阶、七种语言演唱的音乐才华。尤其是当她用美声演唱圣乐时,使人有余音绕梁之感。而她的台风大气庄严,使人仿佛进入了神圣的殿堂。

陈芳龄尽管具有深厚的艺术造诣,但是她不管在什么场合,只要是演出,她都认真对待。她感到作为一个专业演唱家,应该用音乐鼓舞人们对生活的热爱,所以她只要进入角色,就全身心地投入,唱到激动时,她会热泪涟涟,不能自己。不管是专业人士,还是与音乐素昧平生的人,只要听到她的歌声,就会使人感到灵魂的净化和脱俗。

陈芳龄悉心研究音乐,对声乐研究下的功力尤深。她说:“声乐是人自己的声音,它由呼吸气息、震动声带而产生。当一个婴儿出生时,他必须先发声哭泣,才能启动肺脏的呼吸功能,得以生存下来。当一个人生命到气绝身亡的时候,人声才随着泯灭消逝。所以,人声等同于人的生命。动物虽然也会发出声音(例如会唱歌的百灵鸟),但是它们不懂语言也不懂怎么创作音律,所以它们的声

音不能跟人类沟通,更没办法触摸心灵了。”

她举例说,贝多芬的钢琴演奏曲《月光奏鸣曲》,钢琴本身根本无法向别人表达“月光”的概念,演奏钢琴的人得费尽心力,才能引起听众的共鸣。若不是乐曲上的标名,也许反而让听众误解为这是《夕阳奏鸣曲》。而舒伯特写作的歌曲《野玫瑰》,他不需要用任何标题解释,因为演唱者只要把歌词唱清楚,就能让别人轻易听懂这首音乐的含义。

为此,陈芳龄认为,只有人声是人类独有的,所以要特别认真对待,使其体现出人类的情感和文明。正因为人声是用语言、思想、感情、想象力来唱歌,人声歌唱所表达的艺术意境是“具体呈现”,能够直接触动人心,也能沟通思想和创作性,所以不要以为声高、声低只是自然现象,作为一个歌唱家要通过声韵的高

陈芳龄

2002年2月,陈芳龄(左二)应中国驻洛杉矶总领事馆之邀演唱

陈芳龄在香港三大合唱团联合演唱会中担任主唱

陈芳龄担任香港圣乐团45周年纪念音乐会的女高音独唱

低曲折来反映出人心的复杂情感和对世界万物的认知。

歌唱家在演出前,不但是要选合适的歌,而且还要选自己合宜唱的歌。要充分利用自己的声音特点和特长来发挥艺术才能。作为作曲家则应该考虑到人声自然宽度从而进行歌曲创作。作曲家若没有受过专业训练,写出来的歌只会唱坏人的声带。

对于圣乐,陈芳龄更有研究,她觉得,虽然圣乐源自基督教,但是本质上还是反映人们对上苍的敬仰,对美好生活的追求,对和谐社会的憧憬。圣乐的作者大多数是知名的音乐家,如巴赫、贝多芬、海顿等。他们创作的圣乐,仔细分析也是来自平民的生活和当时的社会,他们在对神的敬仰同时,寄托着对大同世界、美好未来的向往。因此他们写出来的乐章能流传至今。而圣乐对陶冶人们的情操、提高人们的情趣很有益处。

音乐——连接友谊的彩带

2002年1月29日,这个夜晚陈芳龄永远不会忘记。在洛杉矶环

球影城希尔顿酒店,中国驻洛杉矶总领事兰立俊和夫人顾琅琳,双双穿着唐装,站在宴会厅大门迎接宾客,2000多位侨界人士出席了当晚具有浓浓民族色彩的新春晚宴。陈芳龄作为中国驻美领事馆邀请的演唱家,与孙中山先生的后代十多位成员,以及南加州侨界人士、新墨西哥和亚利桑那州远道而来的侨社代表一起参加中国驻洛杉矶总领事馆举办的新春联欢会。炎黄子孙汇聚一堂,这位祖籍在福建,出生在台湾,留学旅居在美国已经30年的演唱家心情激动,她演唱了台湾高山族民歌,演唱了圣歌。来宾们给她报以热烈的掌声。是啊,在陈芳龄多少次演出中,没有哪一次有如此的激动,因为人们祝贺她的不仅仅是演出的成功,而且是欢迎她这个炎黄子孙来到了母亲的怀抱。她向领事先生表示要为促进祖国和平大业的完成而献出绵薄之力。

陈芳龄有一个温馨的家庭,她的夫君是美国一家能源公司的高级专家,女儿和儿子都在美国加州大学就读。

陈芳龄对祖国感情日益深厚。她经常奔走于美国和中国大陆、台湾、香港等地区,为炎黄子孙演出,为受灾民众献出爱心。2001年9月21日,台湾大地震,陈芳龄举行了大规模义演,将演出收入悉数捐献,还慷慨解囊帮助灾区重建。2008年汶川大地震,她亲赴泰国曼谷举办专场演唱会,为灾区民众募捐。她还为罕见疾病基金会募款,为残障人士慈善基金会义演捐助……

30多年来,陈芳龄几乎走遍了整个世界,她深深地感到,音乐

文化如同语言一样,在拥有共同性的前提下,又保持着鲜明的民族性。音乐文化是人类社会发展到一定程度的产物,是人类文明不可分割的一部分。世界各民族音乐是世界多元音乐文化的组成部分,具有自己独特的地位、作用与价值,所以,世界音乐产生的主要因素是不同的文化背景、不同的宗教信仰、不同的人文环境。为此,她应聘到上海文化市场研究所担任圣乐艺术学术委员和华夏圣乐艺术研究中心主任。

在研究中外文化过程中,她感到中国人的音乐思想是以儒、释、道为主要代表的哲学体系,讲求礼乐治国,天人合一。他们以生命为主题,追求简约、单纯、简洁和明快,讲究意境和神韵。西方则在长期的宗教、自然科学发展中形成了自己的思维方式,他们追求细致和精密、复杂的逻辑系统,搭建繁琐庞大的哲学体系。因此中西音乐的调式和节奏等方面有着很大的不同。西方音乐的调式是七声体系,复杂、丰富、精致,具有细腻华丽的色彩,而中国音乐的调式是五声体系,单纯、质朴、简洁,具有明朗、刚劲、粗犷的风格。在节奏方面,西方音乐的节奏往往十分紧凑,时而欢快,时而舒缓,而且有固定的模式,而中国音乐的节奏则变化多端,没有固定的格

式。世界音乐文化的多元化,会使音乐产生更加神奇的色彩。

西方音乐,突出的是圣乐,它对欧美音乐的发展起着积极的推动作用。陈芳龄认为,对于圣乐的研究有利于中西文化的交流,有利于于中西方相互理解、相互学习和相互沟通。更重要的是,她感到中国经过改革开放的30年实践,“和而不同”的理念已经深入人心,中西方文化的交流也日益深入,对宗教的认识感知和其在教化方面的作用,有了更清楚的认识。而自己作为一个炎黄子孙,要为世博会贡献一份力量的夙愿迫切希望早日实现。

尤其是2010年世博会,上海将迎来各届人士参观这个盛会,其中包括不同国家的音乐爱好者和音乐工作人士。而参观者更是由不同的种族、不同的民族、不同的信仰的人群组成。她相信,中国组织的世博会是全球的盛会,上海作为对外开放的国际城市,在改革开放的大潮中,会有更广阔的海纳百川的胸怀,为国际间各种文化交流相应提供环境和氛围是完全有可能的。

在上海世博会即将来临之际,陈芳龄有着一个美好的愿望,那就是带着歌声的翅膀,带着友谊,带着欢乐和祥和,飞到上海,一展她的歌喉。

2001年7月,在文化交流音乐会中担任独唱

国际CBMC亚洲大会第17届国际大会邀请陈芳龄演唱

在泰国曼谷举办爱心演唱会