

中央民族乐团团长席强与斯坦福大学教务长

国家一级指挥陈望阳在斯坦福大学音乐厅指挥

国家一级演员王次恒和乐队合作演奏《空山望月》

中央民族乐团团长席强在现场讲解中国民族器乐与历史文化

闻扬国家声音

——中央民族乐团美国巡演纪程

张振涛

1月29日至2月15日,正值春节期间,中央民族乐团一行90人,在团长席强带领下,到美国夏威夷、洛杉矶、旧金山、北卡罗莱州巡演。此次巡演既是“欢乐春节”的品牌项目,也是文化走出去的具体实践。民族器乐是中国文化的典型代表之一,作为民族管弦乐体制中具有国家代表性、示范性、导向性的表演团体,中央民族乐团肩负着以独特风貌和典型形象展示当代中国文化的任务。改革开放以来,在文化部的大力支持下,乐团以精湛技艺3次赴美,在林肯艺术中心等主流殿堂举行音乐会,不但传播了传统文化,也让美国观众从具体的艺术作品中感受到欣欣向荣的中国。此次巡演,移柱续弦,更添一串坚实脚步。

岁首1月的最后一天,夏威夷“布拉斯蒂音乐厅”的2000多个座位,座无虚席。观众屏气凝神,聆听丝竹之响。精选的曲目既具传统风貌,又具时代精神。自从《春节序曲》诞生以来,就成为中央民族乐团“新年、春节音乐会”的“开场锣鼓”。传统曲目《瑶族舞曲》、《二泉映月》,新创曲目《绽放》、《丝绸之路》,都从历时性和共时性两面,阐释着21世纪的中国音乐。夏威夷是孙中山就读中学的地方,也是他多次募集义捐的地方,大量广东侨胞聚集于此,曲目自然少不了“广东音乐”(《赛龙夺锦》、《娱乐升平》、《月圆曲》、《旱天雷》)。流行于珠江三角洲的丝竹乐种,让背井离乡的广东人酸心切齿、情有独钟。旖旎委婉的高胡、清澈明亮的笛子,被誉为“五架头”的几件乐器,遥相呼应,让居于此地的华侨笑颜逐开。出生于广东的马思聪的《思乡曲》,更是让广东人“长太息以掩涕”。

青年琵琶演奏家赵聪创编的《绽放》,是当今琵琶音乐的创新之作,音乐融古典与现代、民间与时尚为一体,是2012年CCTV十大琵琶优秀名家的代表性曲目。著名琵琶演奏家吴玉霞演奏的《春江花月夜》,是现代民族管弦乐团的“第一声鸣唱”,也是中国传统音乐与民族音乐的南加州居民却人帕萨迪纳市音乐厅,欣赏不远万里而来的“中国新年音乐会”。年过花甲的美国时尚电视网制片人罗伯特·金在“超级碗”与中国音乐之间进行了“痛苦”抉择,最终还是驱车近一个小时从好莱坞明星云集的贝弗利希尔市赶到帕萨迪纳市。他说:“我们对中国文化了解得太少了。中央民族乐团能够到美国给我们带来这样美妙的艺术,实在太好了。”9岁的华裔小观众雷雷跟父母观看音乐会,父母在移民后代的文化教育,不愿意把母语和乡音挡在美国文化背后,“越是传统的、民族的,越不能丢”。音乐会中场,南加州大学康奈尔音乐学院的音乐家还在中场加演了电子音乐,两国音乐家同台合作,相互唱和,彰显了文化交融的新理念。

2月8日,刚刚落成的、造价7亿多美元的斯坦福大学音乐厅(Bing Concert Hall),如期迎来第一批中国客人,中央民族乐团以“泱泱国风”为这座即将承担文化交流使命的音乐厅“开光”。8日音乐会的上半场,席强概括地介绍了笙、笛、箫、二胡、琵琶几件乐器的性能与历史,斯坦福大学音乐学院音乐家还在中场加演了电子音乐,两国音乐家同台合作,相互唱和,彰显了文化交融的新理念。

音乐会获得了轰动效果,尤其在侨胞中,成为数日间的公众话题。虽然夏威夷从来没有大型民族乐团到访,但引发议论的热烈程度还是出乎预料。这一方面说明了乡音的力量,另一方面也说明了民族乐器的市场空间尚需拓展。筹备初始,主办方颇为担忧,多年没听过当代国乐的人一直认为“民乐”的代名词就是简单,他们在现场听到了完

全不同于旧时印象中的辉煌音响,既感到震惊,也感到自豪。许多华侨表示,没想到祖国不但在经济领域发生了翻天覆地的变化,文化领域也突飞猛进,取得了想象不到的成就。由于久居海外的时空差异,数十年间没有亲聆当代“国风”的人,难免深深震撼,这也从另一个侧面验证了当代民族管弦乐的进步。确实,当下国乐,今非昔比,大至编制配属,小至乐器改革,音响明透,音色清丽,质感多变,耳目一新。90年前第一家民族乐团诞生之时那类“提不起精神”的“黯哑”,早已被抛进了太平洋。为其注入力度的,既有宏观的国家精神的弘归硕化,更有具体的体现于从乐器的科技含量到作曲的技术掌控等各类综合因素,国乐伴随国家的强大而强大,成为世界需要认真倾听的对象。

口碑一传十,十传百,当地观众强烈希望再加演一场,主办方只好寄希望于明年。项目筹划与组织者夏威夷四季旅游社董事长舒峰先生,作为改革开放以来进入中央音乐学院的第一批大学生,虽然寄居海外,却心有夙愿:“一直就想组织一次展现当代中国音乐文化新貌的大型演出,乐团让我梦想成真,而且效果出奇的好。”这片让孙中山发迹的地方,注定将成为聆听中国文化走出去的蔚蓝色滩头。

2月3日,中央民族乐团到达洛杉矶帕萨迪纳市音乐厅,为这座具有90年历史的剧场添满中国声音。中国驻洛杉矶领事馆总领事邱绍芳、文化参赞车兆和观看了演出。招待酒会上,邱绍芳说:“中央民族乐团把国家级、一流的演出带到美国,让美国观众和当地华侨华人能够欣赏到高水准的民族音乐,既饱眼福,又饱耳福,对中美文化交流具有重要意义,为中国文化走出去作出了贡献。”

驻美新华社记者记录到:只有在美国语境中才能理解的亿万球迷守在电视机前观看“超级碗”橄榄球赛时,3000名痴迷中国传统音乐文化与民族音乐的南加州居民却人帕萨迪纳市音乐厅,欣赏不远万里而来的“中国新年音乐会”。年过花甲的美国时尚电视网制片人罗伯特·金在“超级碗”与中国音乐之间进行了“痛苦”抉择,最终还是驱车近一个小时从好莱坞明星云集的贝弗利希尔市赶到帕萨迪纳市。他说:“我们对中国文化了解得太少了。中央民族乐团能够到美国给我们带来这样美妙的艺术,实在太好了。”9岁的华裔小观众雷雷跟父母观看音乐会,父母在移民后代的文化教育,不愿意把母语和乡音挡在美国文化背后,“越是传统的、民族的,越不能丢”。音乐会中场,南加州大学康奈尔音乐学院的音乐家还在中场加演了电子音乐,两国音乐家同台合作,相互唱和,彰显了文化交融的新理念。

2月8日,刚刚落成的、造价7亿多美元的斯坦福大学音乐厅(Bing Concert Hall),如期迎来第一批中国客人,中央民族乐团以“泱泱国风”为这座即将承担文化交流使命的音乐厅“开光”。8日音乐会的上半场,席强概括地介绍了笙、笛、箫、二胡、琵琶几件乐器的性能与历史,斯坦福大学音乐学院音乐家还在中场加演了电子音乐,两国音乐家同台合作,相互唱和,彰显了文化交融的新理念。

音乐会获得了轰动效果,尤其在侨胞中,成为数日间的公众话题。虽然夏威夷从来没有大型民族乐团到访,但引发议论的热烈程度还是出乎预料。这一方面说明了乡音的力量,另一方面也说明了民族乐器的市场空间尚需拓展。筹备初始,主办方颇为担忧,多年没听过当代国乐的人一直认为“民乐”的代名词就是简单,他们在现场听到了完

弄》、张璐的古筝《月儿高》、唐峰的二胡《二泉映月》、赵聪的琵琶《十面埋伏》。吴琳抚琴弦,张璐斜排箫柱,唐峰猛舒长弓,赵聪横扫琵琶。一边是学术性讲解,一边是演奏家示范,学术气氛和欣赏趣味相得益彰。幽深的笙、热烈的琵琶、如怨如慕的二胡、行云流水的古筝,让观众深深沉浸于中国音乐的意境之中。

斯坦福大学音乐系主办的第一届泛亚国际艺术节印制了精美手册,详细介绍了乐团、艺术家和曲目。驻旧金山总领事高占生、斯坦福孔子学院院长理查德·萨利写了祝辞。虽然在美国可以听到世界各地的音乐,但亲耳聆听中国音乐的机会并不多。斯坦福大学音乐系举办泛亚国际艺术节,就是想介绍包括中国在内的亚洲音乐艺术,而第一步就邀请到中央民族乐团。正如音乐厅天顶为中国春节悬挂的大红色灯笼象征的万象更新、喜气洋洋一样,“无乐不成俗”的丝竹锣鼓,起到了“开门红”效应。

音乐系邀请青年演奏员于源春、丁晓奎、段超到斯坦福大学幼儿园,面对面地向孩子介绍中国乐器。丁晓奎的笛子,让孩子们欢呼雀跃,一旁的母亲们更是喜不自胜。从来没有见过中国乐器的孩子们,在自己拨弄琵琶的感受中,接受了中国音乐的第一缕阳光。

第二天,校方安排了一次别开生面的公开排练,本以为只是与加州青年国乐团(当地华裔子弟组成的国乐团)坐到一起的交流互动,没想到全场坐满了观众,幼儿园里的家长不但悉数到场,而且举家而至。两家乐团,连理并蒂、血脉相连、天然默契,让整个排练其乐融融。蔡金冬教授走到演奏员旁,边讲解,边让其演奏片段,让观众了解每一件乐器的性能和音色。美国观众用两个半小时的鸦雀无声和谢幕后长达10分钟的掌声,让我们知道了不要低估中国传统艺术的魅力,也不要低估外国观众对中国音乐的热情和领悟力。

斯坦福大学的第二场音乐会不单只有华侨,而且吸引了大批美国教授。音乐会中场,席强代表中央民族乐团向斯坦福大学音乐系赠送了中国乐器,希望学生成为知音。系主任开玩笑地说:乐器还没入库,就可能被“瓜分”了。大厅里购买乐团唱碟的热烈盛况,也说明了知音的众多。观众询问有没有王次恒的笛子独奏《空山望月》,有没有笙独奏《梅花三弄》,广东华侨询问有没有《广东音乐》的急切叩吻,令人动容。

大年初一,乐团受邀到中国驻旧金山总领事馆参加招待晚会,观看了音乐会的高占生总领事激动地说:“在外交领域,我们的一百场讲演,也不如音乐家的一场音乐会。你们用春风化雨的方式,把中国文化送入美国人民心中。”在中西文化交流中,“文化走出去”不仅是中央民族乐团承担的历史使命,它还是我国文化外交的重要载体。高占生的一席话正是表达了奋斗在外交战线的人们,多么渴望用祖国的优秀文化去化解不同思想、政治与社会制度上的隔阂。

这就是“文化软实力”,正如蔡金冬教授在祝辞中所说:自从1973年美国费城交响乐团第一次访华,美国乐团一拨接深入中国腹地,让越来越多的中国人了解美国

音乐。随着综合国力的增长,现在到了中国的民族乐团回访美国的时候了,应该像当年美国乐团影响中国民众那样让中国乐团影响美国民众。

中国人开始从文化的“接受者”,也就是“听众”,变为文化的“传播者”、“输出者”,也就是“领弦”。几十年前,中国的民族乐团不是没有发声,而是没有发出巨响的技术力量和支撑底气。今天,中国音乐家能够深入到斯坦福大学幼儿园介绍中国乐器,就是“从娃娃抓起”,让美国年轻一代了解古老的中国乐器和伟大的中国精神。美国人通过好莱坞大片把世界观传达给世界,我们也要拿民族文化礼尚往来。中央民族乐团的出访已非偶然,而是基于对方内在需求以及渴望交往而做出的对中国文化的理性认知和体认。

2月15日中午,中央民族乐团赴北卡罗莱州演出交流小分队一行6人,来到“世界高尔夫之乡”美国东部城市——松鹤市。在pinecrest高中的大礼堂,来自该市各个中学乐团的学生们早早地在观众席等待。北卡罗莱州州众议长哈里斯·布莱克先生作了简短的发言。这位年逾八旬的白发老者,怀着对中国人民深厚的友情,介绍了交流及音乐会的宗旨——为纪念二战时期,保卫中国人民而英勇牺牲的飞行员罗伯特·霍伊尔·阿普切奇(Robert Hoyle Upchurch)。

这位年轻的飞行员牺牲时仅21岁,他的墓地在中国湖南的贵东县。直至2006年,死后61年,才被DNA验证为美国北卡罗州穆尔(Moore)县的罗伯特·霍伊尔·阿普切奇。在场的每个人都深受感染,尤其当老先生最后说道:“中美人民有着这样的历史渊源,我们永远不是敌人,而是竞争的伙伴。”

交流活动在美籍华人音乐家杨曦的主持下进行。5位音乐家先是分别演奏了一个片段,之后开始与观众互动交流,台上的中国音乐家耐心地回答了观众的提问。最后,5位音乐家合奏了一曲《喜洋洋》。

此行的重头戏《弦上中国》在当地时间晚上7点举行。罗利市交响乐团在指挥家何建国的指导下,分别与5位民族乐器演奏家协作,演出了《女人花》、《虹》、《长城随想》、《梁祝》、《草原小妹妹》和《长白山歌》。这几部大型协奏曲展示了中国音乐的悠久历史。

从檀香山到旧金山,从夏威夷到洛杉矶和北卡罗莱州,中央民族乐团在“欢乐春节”的名义下,以商演形式,把中国艺术精髓带到美国西部,获得了巨大成功。这既让人感到立足传统文化的重要性,也感到创建当代品牌的必要性。拥有一系列独特的文化象征物,是衡量一个国家是否具有竞争力乃至在当今世界格局中是否占有重要位置的标志,也是推广中华文化核心价值观的实现途径。中华民族积累了无可比拟的艺术品种和亲切高雅的表达方式,充分利用这份遗产获得更多知音,就是民族艺术家的使命。音乐体现的绝非仅仅是民族的,还体现着一种中华民族自古就有的超越时空“世界大同”的理想。当一场音乐会是在管弦乐《丝绸之路》的强奏中戛然而止,一种理想,一种具有“普世价值”的“和谐”理念,就在清朗笛色和丝竹点翠中高高扬起,这就是文化传播者抱起自己的乐器永远高吟长咏、热血沸腾的终极原因,虽然他们已经记不清多少个春节不能与家人团圆了。

2月17日晚上,在罗利市Meymandi音乐厅内又呈现了这样一个文化交流与合作的恢弘范本:6名来自中央民族乐团的成员与罗利交响乐团联手,上演了一台美轮美奂的中国新春民族音乐会,其内容主要是中国当代音乐作品。

当晚的音乐作品形式多样,包括带有显著民俗风格的作品,庄重的礼仪音乐作品,以及一首即将进入主流经典剧目的小提琴协奏曲等。我们听到大部分声音都是明亮、色彩鲜艳、令人兴奋的,而且其情感内容也是现场大量观众能够轻而易举地与自身建立关联的。乐曲强烈的节奏、不寻常的和声以及某些音调从不同角度描述中国,正如一些西方人通过其音乐所感知的这个国家。同样明显的是,这些音乐都处于不断的演进状态:采访的这些演奏家来自中央民族乐团。

音乐会的开场曲是中央民族乐团创始人李焕之的《春节序曲》。这首辉煌热烈的曲目改编自《春节组曲》,以适合西洋乐队的演奏,反映了(正如节目单上所说)“丰富多彩的节日生活和欢乐气氛”。

由陈耀川作曲、姜莹改编创作的《女人花》散发着美丽和优雅,笛子演奏家陈莎莎和二胡演奏家段超先后独奏、合奏,并由乐队提供伴奏。

音乐会中有两个乐章选自刘文金所创作的笙协奏曲《虹》,并由笙演奏家吴学伟演奏,这是当晚最富戏剧性的作品。这首作品虽然被称为序曲,但在某些方面更像是由多声部组成的音诗,描绘了一场强烈的风暴,接着和平与安宁重返大地,天空重现彩虹,而彩虹的颜色则被独奏乐器及伴奏生动地投射到舞台上。

还有两个乐章选自刘文金创作并歌颂长城的礼仪音乐,段超再次登台,演绎了一首二胡与管弦乐队的协奏曲。长城作为中国人民力量和持久动能的象征,在乐曲中得到了辉煌的展现,其结尾体现了人们对国家未来的希望。乐曲结束时,观众报以长时间的由衷喝彩。

下半场以杨曦担任独奏的《梁祝》协奏曲开始,这首由陈刚、何占豪创作的乐曲最近刚刚在杜克大学上演,演出方是另一个来访的中国交响乐团。因为在罗利上演的这场音乐会具有循环的性质,乐谱经过略微改编,去掉了比较戏剧化的部分。独奏家的表现完美无缺,彰显出了他的非凡技艺和对中国传统乐器演奏技巧的深刻理解。乐团得到了来访笛子演奏家陈莎莎的友情加盟。

观众们听到琵琶演奏,要感谢吴祖强、王燕樵、刘德海合作的《草原英雄小姐妹》,独奏家于源春如果在我们这里表演,必将赢得最高艺术荣誉。直到辉煌乐章结束时,观众仍在不断地给演出“加强”。

接着,扮相迷人的笛子演奏家陈莎莎以及唢呐演奏家宋瑶登场,观众们继续目不暇给(芦笛学名“be lee”,是唢呐家庭的成员)。当然,还有由金凤浩作曲的《长白山歌》。观众们的兴奋达到了狂热的程度,此时演出的盛大压轴终于登场:一支民间舞曲《瑶族舞曲》,由茅沅和刘铁山作曲,并由5位来访的独奏家先后轮流将各种乐曲分别进行介绍、展示,再集体亮相,用最后一轮辉煌的音乐演奏向观众们告别。但是,观众还打算让来访的艺术家和乐队离开,所以还得再来一次返场:《北京喜讯传边寨》,由郑路、马洪业作曲——这是优秀民族音乐的另一个杰出范本,传递着大写的“C”(暗指中国——译者注)的文化。

这是一个美好的夜晚,音乐会的结束反而让我们中的一些人不禁感到些许哀伤。它让笔者回忆起前半生在本埠以及世界其他地方聆听音乐会的过程中所有幸体验过的一些了不起的文化交流活动。我可以轻而易举地肯定,这是其中最棒之一。事实上,它肯定是我在这个城市的音乐厅里所度过的最美好的夜晚之一。

多希望这些来访的音乐家能够再次莅临,庆祝农历马年——能早点来更好!

(本文为美国著名艺术评论家、CVNC执行主编。全文由孙笑天翻译,刊发时有删节。)

东西荟萃：高端文化合作的惊艳之夜

约翰·W·伯特

中央民族乐团赠送给斯坦福大学中国民族乐器现场

洛杉矶演出乐团谢幕

在斯坦福大学与湾区华人民族乐团交流演出