

伍洋： 施弦高急 琴话山水

白云苍狗，千载悠悠。云心无我，云我无心。也许听惯了西洋音乐和流行音乐，却始终觉得烦躁不安，心神无法清静，听觉最终还是要回归到简单极致的单线条的琴瑟箏韵。抛却繁复的乐理和作曲知识，管它什么和声对位，但求乐入我耳，弦动我心。听伍洋的箏曲《灵光》、《箏韵心声》，带来的正是心如池水、亦静亦动的画面和心境。

2006年，作为我国古筝演奏家、中央音乐学院教授李萌的高徒，当伍洋用研究生毕业音乐会的精彩演绎，作为回报恩师的一份厚礼时，伍洋也为她的硕士学业划上完美的句点。李萌教授特为音乐会题词“箏韵心声”。岁末，北京天天艺术文化传播有限公司录制发行了伍洋《箏韵心声》北京音乐会现场实况DVD，专辑中“新鲜出炉”的《晓雾》、《七夕》、《孔雀》作为首演作品格外抢眼。

创新绝非哗众取宠

用清新、浓烈、幽静、多变来形容伍洋音乐会的整体氛围，是再恰当不过的。无论从作品的安排，还是对于曲目结构及风格的把握，都充分地体现了伍洋对于古筝这件国粹乐器的理解及其感悟。人们在欣赏音乐的过程中，忘却身处音乐厅，如寻觅着、探求着水间神秘魅影般的旅程，从奔跑的、灵动的精灵，转眼间又聆听着文人墨客对禅声、钟声的眷恋，从充满着瘴气与魂魄的《七夕》中，挥洒出尘息还如梦如幻的《晓雾》，又仿佛看到了孤芳自

赏、傲立于世的《孔雀》，如此丰富变化的情境，使音乐会整体感觉惟妙惟肖，相得益彰。在与其他西洋乐器及电子音乐的合作过程中，伍洋再度拓展古筝艺术的发展空间，让这件古老乐器在新时代的今天能够站在一定高度，与其他艺术元素实现高水平地互动与对话。

面对传统音乐的继承，在伍洋的箏乐语汇中，创新脱离不开“传统”。伍洋愿意在音乐作品上“出新”，但“新”却是以传统箏乐为根基，绝非哗众取宠。如今的古筝并不“古”，创新作品都打破了五声音阶定弦的桎梏，在调式上借鉴梅西安人工调式的经验，正因为新的调式色彩和定弦方法，极大地促进了古筝演奏技法的变革与发展。伍洋说，从50年代后，古筝所走的道路基本是以创新、发展为主，在与箏的合作形式上也不再局限于与其他民族乐器的合作，而是融合各种西洋乐器乃至电声、人声音乐元素，对古筝艺术的发展起到有力的推动。但创新的同时也应该对传统音乐做好传承和梳理工作，现代的作曲家在创作作品时更应采取“扬弃”的态度。

《灵光》是伍洋另一颇具创新意识的专辑，由普罗和中国唱片总公司共同录制发行，专辑录音品质堪称精良，由著名录音师沈原之（声乐大师沈湘之子）监制，其中主打作品《灵光》曾获得国际录音比赛大奖。值得一提的是，其中《长相思》一直以来都是以独奏的形式出现，伍洋在收录这首作品时，特邀新锐作曲家方健为作品专门创作了钢琴伴奏，通过钢琴声部的衬托，乐曲在音乐的横向起

伏、和调式调性的表现更加明显，更具诗意，音乐界反响颇大。作品《和》是作曲家杨青在多年前创作的一首独奏筝曲，作者试图用音乐语言来表达对于“和”这一道家学说概念的认识与理解，在对个别段落和音乐进行“二度创作”的基础上，使筝曲《和》听起来更具灵动气质。媒体也不吝溢美之词，评说伍洋筝艺“细而不碎、华而不艳，情真溢且气不腻，亦真亦幻”。汉代刘熙《释名》中有：“施弦高急，筝箏然也”，故名筝。古筝音色，清丽如水，飘然若云，音乐感觉源自于心，用心诠释筝曲，伍洋更用“筝乐如人”阐释她对筝乐文化的理解。

求学：业精于勤 行成于思

伍洋自幼习筝，启蒙于龚书老师。1995年考入沈阳音乐学院附属艺术学校，1999年以优异成绩考入沈阳音乐学院大学本科民乐系。期间一直师从我国著名古筝教育家杨娜妮教授，并得到我国著名古筝演奏家王中山的悉心教益。2003年以各科成绩均为全系第一的优异成绩毕业于沈阳音乐学院，并于同年考入中央音乐学院攻读古筝专业硕士研究生，师从于著名古筝演奏家、教育家李萌教授，并随著名古筝演奏家李祥庭教授研习古琴专业。

在伍洋眼中，杨娜妮教授重视基本功训练，强调不能“以曲代功”；大学期间，恩师王中山更使她对古筝创新的高难度演奏技法和筝曲新作有了清晰的认知；攻读硕士学位时，经过恩师李萌的悉心调教，伍洋无论是对音乐的理解还是艺术表现力，都有飞跃的进步，李萌教授对专业的潜心研究且孜孜以求的精神成为伍洋专业进步的直接精神动力。伍洋说：“我的专业虽为古筝，但同时也很喜欢古琴，在研究生期间，我选择了古琴作为我的第二专业。古琴和古筝一样，

同为世人所珍视的国粹乐器，在音乐内涵和技法运用上多有相似之处，学习古琴对我提高自身音乐素养大有裨益。”

师者：青灯黄卷 授业解惑

迄今，伍洋作为中国优秀青年古筝演奏家和上海戏剧学院古筝专业教师在演艺和教学领域奔忙着。2006年伍洋获得由中国教育协会颁发的“优秀教师启明星奖”。“从不同器乐演奏中得到启示并能融会贯通，开发学生对音乐的想象力，用交响性思维处理和演奏筝乐，并将舞台演奏的状态带到教学中正是我的教学观。”伍洋说，随着历史的发展，古筝的演奏艺术、演奏方法逐步趋于科学化和理论化，她鼓励学生对各门知识都要有所涉猎，从各个领域丰富和充实专业知识。

随着国家教育改革和素质教育政策的推行，古筝作为一门雅俗共赏的民族乐器越来越受到人们的青睐。“从每年考级人数成倍增长的势头看，学筝热潮的确令人振奋。但有些家长为琴童谋取高考特长生加分，心情略显浮躁。有的学生平时练琴甚至抱着抵触的心情去对待，尽管勉强通过考级，但演奏出来的乐曲并不能称之为音乐，如此教育适得其反。”伍洋建议，琴童在选择乐器时一定要是自己所喜爱的，在平时的学习中不但要锻炼演奏技术，还要培养自己对音乐的感悟力，不要只是一味地弹奏干瘪而无味的音符，音乐语言如同文学语言，也有抑扬顿挫和句法的合理划分。学习古筝时要对传统各流派的代表筝曲和现代创作作品都要有所理解和掌握。音乐素养确实不错的学生可以报考音乐院校继续深造，当然，考学也具有双向选择性，选择适合自己的学校和老师同样重要。

从上世纪80年代末至今，无论是专业习筝，还是业余学筝的人数一直居高不下，习筝人群早已扩展至海外。“正因为学筝的人多，社会对教师的需求量同步攀升，古筝师资中‘鱼龙混杂’的现象多有发生，据说这种现象普遍存在。”伍洋认为“误人子弟”的做法切不可行。古筝的教学应有深厚的专业理论知识作为背景，扎实的演奏功底作为后盾，秉着对学生认真负责的态度才能培养出筝艺精湛的艺术人才。

在艺术氛围浓郁的上海戏剧学院，伍洋静静地分享着初为人师的兴奋和快乐。她希望自己的古筝事业不断推陈出新。采访结束时，伍洋心怀希冀地告诉记者，她正在筹备古筝与虚拟实验室技术相对话的音乐会，音乐吸纳了古筝、舞蹈、戏曲诸多艺术元素，对性情亦静亦动的伍洋而言，这又是一次崭新的尝试……

本刊记者 / 黄伟