

“畅·想”之路 ——青年古筝演奏家苏畅毕业音乐会随访

◎柳蕾

2012年5月,青年古筝演奏家苏畅在北京音乐厅举办了她的研究生毕业音乐会。与一般意义上的毕业生音乐会不同,这场音乐会由敦煌乐器公司冠名赞助,并且邀请了国内古筝界众多演奏家和教授作为音乐会嘉宾。当晚,北京音乐厅内听众众多,连楼上的座位都全部满员,很多人都是站着看完整场演出的。中央音乐学院的领导也莅临出席音乐会,为这位即将升起的古筝演奏新星的毕业音乐会加油助威。

当晚,音乐会的大厅里摆满了花篮,全国各地的古筝演奏家及教授济济一堂。一些业余琴童甚至组团从外地赶来观看音乐会,场面可谓极其热烈。中央音乐学院副院长叶小纲,中央音乐学院党委书记郭淑兰,

我国秦筝流派大师周延甲,苏畅的授业恩师周望教授,苏畅启蒙恩师尹长平老师等都莅临出席。我国著名指挥家李心草先生执棒中央音乐学院 EOS 乐队,为苏畅担任协奏。全国一线的古筝演奏家以及圈内小有名气的人物均悉数到场,为苏畅加油,增加人气!

音乐会结束后,一位热心观众特意发来信息对苏畅说,这是他在五年内看到的最让他兴奋和感动的一场音乐会。

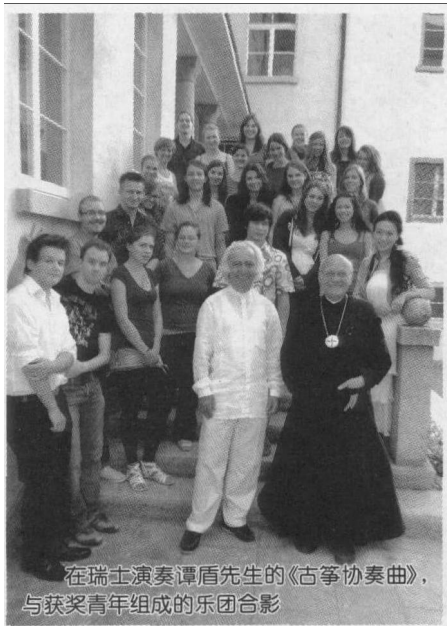
演出用曲目说话

作为一场研究生的毕业音乐会,苏畅的音乐会用“空前”来形容并不为过。现场观众欣赏的并非是一场结业考试,而是见证了一位年轻音乐家从音乐到艺术展现成

熟之美的一次精彩旅程,从内容到形式都透露这位青年古筝演奏家的大气和生动。

此次音乐会既有极高的欣赏性,又符合了毕业生音乐会的严格标准。从流派的风格掌握到技术技巧的驾轻就熟,无不展示了苏畅多年来的音乐功底和极好的音乐修养。音乐会上主持人没有过多地对苏畅本人作介绍,但一首首动听、感人的乐曲似乎在诉说着苏畅20年来的学筝之旅。

记者采访了苏畅本人和她的恩师,中央音乐学院的周望教授。周老师首先对音乐会的整体策划向记者作了详细说明。音乐会分为上下两个半场,开场曲首先以周展作曲的《秦土情》展示了苏畅作为秦筝流派传承者的定位。一曲新创作的秦筝流派作品,既展示了秦筝流派的传统特色,也凸显了传统流派的新时代精神。随后一曲《雨溅海棠花》是潮州筝派的代表曲目,乐曲清新秀丽,展现了南方筝派的温婉风格,苏畅对这一风格的把握也是恰到好处,与前一曲形成了极大的风格反差。青年作曲家方崇清创作的古筝与弦乐队的作品《秋之旋》温婉唯美,又具有时代流行性,是上半场最温暖人心的一部作品。上半场的压轴之作

在瑞士演奏谭盾先生的《古筝协奏曲》，与获奖青年组成的乐团合影

是由叶小纲作曲的古筝与室内乐作品《巴松错》，这是一首令人沉醉的现代派作品，这部作品是叶小纲应苏畅约请和中央音乐学院 211 民族器乐工程项目委约而创作的。这是一部带有西藏神秘地域音乐风貌的庞大作品。巴松错是西藏九大圣湖之一，是叶小纲的“西藏圣湖系列”中的一首，此曲是该作品首次演出。

苏畅告诉记者说：“《巴松错》这部作品采用现代技法创作而成的，在视谱和合乐的时候相当艰难。要求在短时间内就把这部作品‘拿下来’，我在上台前合乐过几次，但舞台上是我自己最满意的一次。”

下半场音乐会分量更重，由著名指挥家李心草执棒中央音乐学院 EOS 乐队。第一首乐曲是由作曲家郑维德·麦克·高登沙伯创作的《中山装》(第三乐章)，作品诉说了百年来全球华人的艰苦历程，并预示着中华民族的美好未来。《西部主题畅想曲》是苏畅的导师周望教授与黄枕宇教授共同作曲的一部带有实验性的古筝与乐队作品。作品在保留秦筝风格的基础上，借鉴了钢琴演奏技法。两只手运用复调的演奏方式，大大增强了音乐的发挥效果，也将苏畅所学多年的秦筝演奏技法发挥到了极致。最后一曲是女作曲家王丹红应苏畅委约的一部作品《如是》，这也是一部首演作品，是苏畅参与电影《柳如是》时演奏的一段女主角的旋律。苏畅对此主题有特殊的感情，在与作曲家沟通之后，将这一晚清奇女的一生幻化成了一部与戏剧完美契合的作品，让观众们在感动之余领悟苏畅的音乐世界。

成功背后的感动

当最后一个音符凝固在所有观众的鼻息声中时，全场爆发出了雷鸣般的掌声。20年的学筝之路在此时得到了升华。两位给予苏畅艺术生命、引领她艺术道路的恩师尹长平和周望教授被率先邀请到舞台，师生热烈地拥抱着在一起。这一场面感动了在场所有的观众，尽管演出完毕，但人们还是不肯退去，纷纷为这个场面感动落泪。指挥家李心草先生也被这个场面感动，眼眶湿润。

周老师告诉记者说：“这次音乐会的曲目是重头戏，有两首曲目是首次演出，而且还有交响乐队协奏，从分量上就能看出苏畅本人对音乐驾取得游刃有余。之所以把毕业音乐会搞得如此隆重和庞大，首先因为苏畅在古筝界已经算得上是一位青年演奏家，她在全国大赛以及一些音乐会中已经获得过很好的成绩，并多次被邀请参加重要的音乐活动。其次，苏畅多年来积累了很好的古筝演奏技术，她也有能力驾驭这

了周教授。那时我就是个心怀懵懂音乐梦想的小孩儿，如今能站在这个舞台上，接受大家对我的赞扬，我有很多的感谢，有很多的感慨，更有很多的感恩。”

打开家乡音乐之路

苏畅在北京求学的事迹成了当地琴童们纷纷学习的榜样，于是她的故事也成就了一批批像她这样的琴童，由此打开了家乡古筝琴童的求学之门，改变了更多人的

人生。苏畅告诉记者，在她小时候，并没有现在这么多的学习古筝的机会，当地的师资力量也比较薄弱。尹长平老师作为苏畅的启蒙老师给苏畅打下了良好的基本功。由于身处基层，不能跟专家面对面学琴，她只能在尹老师的带领下听专家的教学光盘，跟着光盘学习，这些光盘中就有周望老师的教学示范。久而久之她在心里立下志愿，如果能去北京，一定要跟周老师学琴。在没有任何门路的情况下，苏畅的父母带着孩子敲开了周望教授的家门，像她这样慕名

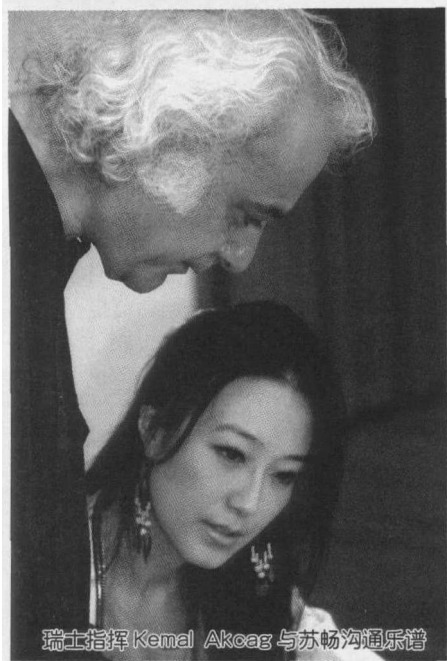
2011年在悉尼参加 youtube 网络大赛，与纽约的小提琴演奏家即兴合作演出

个大场面。”从周望教授对苏畅毫无保留的赞赏中，记者感到了老师对学生无限的爱护和欣赏。

苏畅告诉记者，她在中央音乐学院学习 14 年，直到毕业音乐会上，她的父母才第一次在众多老师面前亮相。“当周副院长在最后谢幕时间问我父母是否来观看音乐会时，我的感情无法抑制。想到他们多年来为我付出的那些辛苦和心血，情绪一时不能控制，竟然泪洒舞台。还记得我初登周老师家门，是我的启蒙老师尹老师帮助我找到

在加拿大多伦多演出《中山装》受到热烈好评

瑞士指挥 Kemal Akoag 与苏畅沟通乐谱

求学来的孩子不在少数，但能否得到周教授的青睐还要看是否适合学习古筝专业。

周老师充满感慨地说道：“14年前，12岁的苏畅来到我家，那时的她是一个又瘦又黑的小女孩，给我演奏了一曲《秦桑曲》，我印象很深，除了看她的手指机能外，我还让她唱了一首歌曲，这是我平时挑选学生的一个环节，一个唱歌很好的孩子肯定乐感等方面都是不错的，苏畅就唱得很好。苏畅是这些年我的学生中极其用功的一个。我是不会轻易表扬学生的，生怕他们骄傲，但是每次给苏畅布置的作业和交代的

话，她总是不需要我重复第二遍，她是个很勤奋的学生。所以她今天的成绩与她的才能和勤奋学习是不可分开的。那时尽管我身体不好，但还是收下了苏畅。看来当年的决定是十分正确的。”

重头曲目的考验

作为一位演奏家，舞台就是承载她一切的地方，无论遇到何种问题都要奉献给观众最好的演出。何况这是苏畅学琴20年来的一次带有总结性的演出，意义更是极其重大。

为苏畅创作作品的作曲家们都是活跃在当今乐坛的作曲大腕，他们繁忙的工作也给创作带来了极大的挑战，苏畅要在极短的时间内完成两部与交响乐队合作的作品，这也实实在在地考验了一把苏畅。作曲家王丹红的作品《如是》是一部音乐技术与文学底蕴高度融合的大气之作，用周老师的话说，这是一部具有男子气魄的作品。每每练习时，苏畅都会被带入音乐中，默默落泪。作曲家和周老师在这部作品上更是花费了大量的精力进行排练。当天，这部《如是》是整台音乐会的压轴曲目，苏畅的表现更是扣人心弦，每个音符和呼吸都带着浓浓的感情。

学艺更要学做人

苏畅回忆说，她的学琴之路融入了她

与周教授和尹老师

在中央音乐学院音乐厅，与著名的三弦演奏家张仰萌、琵琶演奏家于源春演出《独酌》

音乐会后与指挥家李心章等诸位嘉宾

人生重要的两个阶段：青春期和青年期，古筝像血液一样融进了她的生命。多年来她的专业成绩一直都是得到学校认可的，各项奖学金常常被她包揽，文化课也是她的重要课程。苏畅考大学那年正好赶上附中学生也要参加高考，最终她的文化课成绩还上了学校的光荣榜。

周老师说：“一个进入附小的孩子，从小在专业学校里学习，日后出来必将在专业上走得很正的学生。然而在附中的孩子一切都要靠自己。学生最终是否成才也得靠老师、家长和学生三个方面的互动。作为老师要给学生更多的关爱，作为家长要积极监督，这样才能保证孩子在远离父母的环境下学好专业。在我看来，学习如何做人也很重要，真善美是艺术追求的真谛，做人是学艺的基础。好的人品才能让你走得更长远，这是我时常对学生念及的。”

在采访即将结束时，笔者随手翻看着这场音乐会精美的画册，看到苏畅在最后一页写下了“畅·想”两个字，如此大气、富有激情的感受正像苏畅本人现在的写照。在艺术道路上不断畅想，挖潜自己，正是一位年轻音乐家该有的状态，祝愿她的古筝艺术之树苗茁壮成长。

排练谭盾先生的古筝协奏曲，瑞士指挥 Kemal Akoag