

MUSIC SOUL 关杰：弹奏古筝之魂

文/本刊记者 吕术龙 摄影/本刊记者 王华

她叫关杰，曾经是中央民族歌舞团首席古筝演奏家，旅居法国时，她发起组建的“古风乐团”演奏出了中国古老乐器的魂，风靡整个欧洲，震撼了欧洲观众的心灵。

她创办的大连关杰古筝艺术学校培养出了3000多名古筝艺术人才，其中有近百人被北京大学、中国政法大学、北京师范大学、浙江大学、大连海事大学等重点大学以特长生录取。

2010年，大连关杰古筝艺术学校的学生有近百人获得了全国大赛专业及非专业特金、金奖、银奖。

她还是大连市海外华商联谊会理事、大连市侨联文化艺术委员会副会长、大连市政协特邀委员、辽宁师范大学音乐系教授、研究生导师，国家光伏中心大连华原光伏科技有限公司总裁。

五岁学琴

关杰出生在大连市一个干部家庭，注重教育的父亲让孩子们从小就学习艺术，关杰的哥哥口才好，父亲就让他学播音主持，影视表演，姐姐比较感性，父亲就让她学习小提琴、唱歌、跳舞。

关杰比哥哥姐姐小很多，小小的她看着哥哥姐姐在艺术的海洋里畅游，心里无限羡慕。她对音乐非常敏感，姐姐演奏小提琴时，流淌出的音乐常常让她周身震颤不已，她多想拿过姐姐的小提琴演奏一番啊！可是，姐姐总是珍爱地呵护那把小提琴，不让她碰，没办法，小关杰只好将家里的芭蕉扇立在腿上，用稚嫩的小手指在芭蕉扇上弹奏。一边弹奏，一边童声童气的伊呀哼唱。

幼女对音乐的痴迷让父亲很感动，关杰五岁时，父亲给她买了一把三弦琴，姐姐简单地教了教，关杰就弹奏自如了，街上流行什么，小关杰听到了就可以在琴上弹出来。后来，三弦琴不能满足小关杰对音乐的表达了，她又学了中阮，八岁时，又跟金州一个音乐世家的老

师学古筝。

没钱买古筝，父亲就请木匠做了一架。小关杰就用这架木匠做的古筝弹奏出了《渔舟唱晚》、《小小竹排》、《洞庭新歌》等一首首中外名曲。

因为长得清秀灵动，古筝又弹得清越动人，幼年时的关杰是金州的小名人，许多公共场所的橱窗里都有她弹奏古筝的照片。

1970年的一天，蒋大为带领一批歌唱家到金州二十里堡演出，参观金州古城时，在一个橱窗里看到了小关杰弹奏古筝的照片，蒋大为被小关杰照片上透出的艺术气息吸引住了，决定见一见她。小关杰给艺术家们弹奏了一曲古筝，艺术家们被这个小姑娘感动了，更为这小小的女孩子能有这么深厚的乐感而激动，一曲结束后，蒋大为拉住小关杰的手说：“孩子，你弹得很好，很可爱，好好弹，长大了进我们团。”

也许说者无心，但听者有意。蒋大为的话深深地植入了小关杰的心田，从那时起，长大了去中央民族歌舞团的信念就如野草一样在小关杰心里疯长起来，她练琴更加刻苦了。

怀揣着这样的信念，关杰一天天长大了，因为知道要进中央民族歌舞团就必须先进高等音乐学府，因此，高中二年级时，关杰就在古筝老师堂弟的介绍下去北京中央音乐学院拜师学习，高中毕业后又在中央音乐学院旁听了一年，这一年中，关杰拜见了中央音乐学院许多古筝老师，跟随中央音乐学院古筝首席演奏家金坚老师学习，一年后，参加了中央音乐学院的考试。

可是，这次考试，关杰却以比第一名少0.5分之差与中央音乐学院失之交臂。

十数年的努力，就因这0.5分而化为泡影，关杰“瘫”倒了。在父母的安排下，关杰参加了招工考试，进了一家旅社当了服务员，月工资19元。三个月后，关杰辞掉了服务员工作，又去中央音乐学院旁听。第二年，受过一次打击的关杰不再只报中央音乐学院一所学校，而是报了中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院。而且打定主意，这三所音乐学院，哪所先录取，她就去哪所。1984年7月，她被上海音乐学院录取了。

1988年5月，再有两个月，关杰就将从上海音乐学院毕业了，因为怀揣着童年的梦想，关杰来到了中央民族歌舞团参加考试，那时，中央民族歌舞团已有四个弹古筝的了。当时中央民族歌舞团的意见是：如果没有极特殊的人才，原则上不再进人。

但因为中央民族歌舞团是当时中国最活跃、最火的演出团体，当年有中央音乐学院、中国音乐学院、中央民族学院、西安音乐学院、上海音乐学院等六所音乐院校的六个学生来参加考试。因为感到考进该团几乎不可能，开考前，就有一个考生退考了。剩下的五个考生，关杰排在第四号，那天，关杰用自己带来的古筝演奏了《广陵散》、《秦桑曲》、《一剪梅》三首曲子。

关杰相貌清丽端庄，古典俊雅，与古筝很匹配，对所弹的古曲理解深刻、细腻，表现手法又很特别，因此，关杰获得了考官一致好评，两个月后，关杰被中央民族歌舞团录取了。直到这时，作为中央民族歌舞团团长的蒋大为才知道关杰是20年前在大连金州给他们演奏古筝，他盛情邀约她长大后来中央民族歌舞团的那个小女孩。

风靡欧洲

早在上海音乐学院读书时，关杰就带了多个学生，三个外国学生中那个法国小伙子同她走得最近，到中央民族歌舞团工作后，那个法国小伙子追到北京，1989年底两人走到了一起。

这时，在上海同济大学师从陈从周教授学习园林建筑的男友要回法国了，男友请求关杰跟他回法国，那时，国内流行出国热，虽然当时关杰常进中南海、钓鱼台国宾馆给国家领导人演出，收入颇丰，但在同事的鼓励下，关杰还是决定赴法留学。

1990年春天，关杰来到了法国第二大城市里昂，在法国国立音乐学院里昂分院读欧洲音乐史。里昂是一座非常美丽的城市，宁静、整洁，两条大河穿城而过，关杰一下子就喜欢上了这座城市。让关杰惊讶的是，到了法国她才知道，她的公公竟然是法国很有实力的地产商。

虽然男友家非常富有，但个性极强的关杰还是决定自己挣学费和生活费。她在里昂市郊找到了一家柬埔寨人开的名叫“丝绸之路”的中国餐馆，每晚在那里弹两小时古筝。当她的古筝在这

家餐馆清越悠扬的奏响时，就餐的客人们全都惊呆了，他们想不到在里昂郊区会有中国中央民族歌舞团的古筝演奏家给他们演奏，更想不到他们会听到这么美的琴声。关杰和她的古筝出现后，那个餐馆每晚都爆满。

餐馆老板娘每晚给关杰200法郎，这相当于关杰在国内每月收入的两倍，但因去餐馆来回用时太长，男友怕她太累、影响学业，关杰只在那里弹了四个晚上，就不再去弹了。

为了古筝能在餐馆继续奏响，老板娘找到关杰买去了她的古筝，又做了她的学生，向她学习古筝。

关杰被法国上流社会追捧是在半年以后，学校开联欢会，关杰带着她的古筝优雅地走上台来。当古筝在关杰手下响起，音乐在大厅绕梁婉转、震撼心田时，台上的法国观众震惊了，他们惊讶地以为听到了天籁之音，一曲过后，大厅里掌声雷动。

关杰一曲震惊了里昂，她没想到欧洲人居然这么痴迷中国古典音乐。

自那以后，里昂及法国的演出团体、音乐院校及社会各界开始频繁请关杰前去演出，除了公益演出不收钱外，每场演出经纪人都给关杰定出了很高的出场费。她的演出也不再局限于法国，而且走进了德国、荷兰、比利时等欧洲国家。

1990年底，关杰结婚了，取得了法国国籍，解决了能够随时随地起程去欧洲任何一个国家演出的问题。

随着演出的增多，关杰萌生了组建“古风乐团”的想法，因此，当德国埃森音乐学院请她去给学生演出后，又请她去给全校教师演出时，关杰请了她上海音乐学院校友、在德国深造的董娅和她一起前去演出。董娅演奏琵琶，一架古筝，一把琵琶，那场演出轰动了埃森音乐学院。

后来，经董娅介绍，一个原来在中央民族乐团拉二胡的男孩子加入进来，再后来，中央音乐学院研究生毕业后，在德国大师班学习的饶岚也加入进来，至此，“古风乐团”正式成立。

那是关杰演出事业辉煌时期，每年在欧洲各国演出都不下百场，演奏的全是中国古典名曲。她的“古风乐团”在欧洲各国巡演的时候，也频频应邀参加世界音乐节、艺术节，我国著名音乐家谭盾也曾专门为“古风乐团”作曲。

由于每演出一场都会引起轰动，因此，德国《莱比锡日报》、法国巴黎《龙报》、

《欧洲时报》等欧洲各国的报纸都争相报道他们的演出，许多报纸都以头条报道他们的演出。《法兰克福报》艺术评论家MANFERD DAHMER赞叹关杰“拥有帕格尼尼的魔鬼指法”。

这期间，关杰在欧洲录制了自己的古筝专辑，还创作了五首古筝曲，其中《晨》、《午》、《夜》三首曲子被收录进世界顶级音乐集锦中。

3000古筝齐鸣

2000年，关杰到法国已经10年了，10年阔别祖国，关杰非常想家。而在家乡大连，父母则更想念她。

“每次回国探亲走的时候，妈妈都会哭，可能我是家里的老小，格外让父母惦记，有一次邻居告诉我说，我妈抱着我送给她的玩具熊，光着脚走在一楼的院子里喊我的名字，我当时就崩溃了，决定不再呆在法国了，回到家乡，回到妈妈身边。”说这段话时，关杰泪满眼眶。

关杰回国的另一个重要原因是想让儿子回国接受中国的教育。

因为根在中国，又萌生早晚要回国的愿望，因此，关杰的“古风乐团”在欧洲巡演时，也寻找机会到日本及回国演出。1999年春节，关杰来到了大连市春节联欢晚会现场，为大连的观众演奏了古筝，一曲终了，台下掌声雷动。之后，关杰又在政府团拜会上演奏了古筝。

仅仅是这两次演出，大连人就认识了她，许多家长带着孩子前来向她学古筝。

因为有越来越多的人找她学古筝，2001年，关杰创办了大连关杰古筝艺术学校。

关杰和“古风乐团”最后一场演出是在德国莱比锡，因为这场演出之后，关杰就要回国定居，不会经常和他们一起演出了，四人依依不舍，抱头痛哭。

关杰回到了大连，开始教授古筝，没人能理解曾经的中央民族歌舞团古筝演奏家，红遍欧洲的艺术家的从满是鲜花和掌声的舞台上走下来，教授学生，心里的落差会有多大。关杰克服了这种落差，埋下头，一心一意地教学生，她要让大连人知道什么是古筝，要让大连出现许多优秀的古筝演奏家，让大连成为音乐之城。

带着这样的信念，关杰忘我地工作着。

关杰在向学生家长介绍古筝的同时，也

给他们算经济账。一个学生只要花5000元，买一架古筝和学费差不多都够了，而一架钢琴就要1万多元。

在关杰的努力下，她的学生越来越多，她把她的全部心血都倾注在学生身上，讲究教授方法，努力将学生培养成艺术家，而不是琴匠。

2002年初，大连人大、政协会议上，关杰带着她的100多名弟子登台为人大代表、政协委员做了学校创办后的第一场大型公益演出。这些学子中，最小的5岁，最大的60多岁。当《长城调》、《高山流水》、《春江花月夜》、《月儿高》等古曲在这些学子手下流淌出来时，全场爆发出雷鸣般的掌声。

稍后的5月，关杰又带领学子们在旅顺樱花节上进行了演出，7月，又在胜利广场搞了夏日乘凉晚会。2002年以后，每年关杰都要搞数场关杰师生专场公益性质的古筝演奏会，2008年国庆节，关杰和学子们还在星海广场搞了一场百等同台演奏的演出，这一系列公益演出，使大连人认识了古筝，爱上了古筝。

在进行这些公益演出的同时，每年，大连关杰古筝艺术学校的学子都要参加全国性的大赛，每年都有众多学子获奖，2010年，关杰的90多名弟子参加全国“海之旅”青少年艺术展演大赛，拿回了22人次特金奖、58人次金奖、11人次银奖。

2011年，是关杰回国创业10周年，回顾10年创业，硕果累累，这让关杰十分欣慰。10年间，大连关杰古筝艺术学校培养出3000名古筝学子，这些学子遍布大连及全国、世界各地，想着这3000学子人人一架古筝，在某一天、某一时刻3000古筝齐鸣，壮观的场面，惊天的古曲奏响，关杰都会激动不已。

让关杰激动不已的还有，近些年来，有近百学子因为精湛的古筝技艺，被北京大学、浙江大学、中国政法大学、北京师范大学、大连海事大学等重点院校以特长生录取。

十年，似乎是关杰人生的节点。10年欧洲演艺辉煌，10年办学硕果累累。下一个10年，关杰在继续培养古筝人才的同时，要致力于古筝曲创作，致力于演出，让她所创办的大连“古风乐团”演遍全国各地，世界各地，抒写新的辉煌。■