

当交响乐遇上琵琶

文 / 曹颖

说起琵琶，自然会想到白居易的《琵琶行》：大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。作为传统古典乐器的琵琶，已有2000多年的历史。中国古代早在秦朝之时便出现了被称为琵琶的乐器，琵琶早已固定成为人们心中最传统、最古典的民族乐器。想象中，演奏琵琶的人当如白居易诗里的描写——温柔婉约的女子，犹抱琵琶半遮面，芊芊玉指，轻拢慢捻抹复挑。

而提起管弦乐，巴赫、贝多芬、柴科夫斯基的作品中那些或气势磅礴的交响曲、或浪漫奔放的协奏曲，才是它应有的基调。

但是将于2016年7月30日晚在国家大剧院音乐厅上演的一场音乐会将打破所有人对琵琶的既有印象，重构所有人对管弦乐的固有概念，突破所有人对于音乐的狭隘定义。国家大剧院管弦乐团将与琵琶演奏家吴蛮联手演绎，呈现一场跨越传统、超越现代、让人耳目一新的音乐盛宴。当管弦乐与琵琶同台，当传统与现代相遇，它们又将碰撞出怎样的火花？

浪漫主义之东西再相遇

这场音乐会是国家大剧院管弦乐团和吴蛮的第二次合作。2014年，第四届交响乐之春闭幕时，管弦乐团就曾和吴蛮联手演绎了一场被冠以“浪漫主义之东西相遇”美名的音乐会。时隔短短两年，乐团再次与吴蛮相遇于曾经的舞台上。

“上世纪90年代出国以后，我一直没有和国内大陆乐团合作的契机，在国外和很多乐团都有过合作，包

20140430- 音乐厅 - 陈佐湟与国家大剧院管弦乐团音乐会 - 指挥: 陈佐湟, 琵琶: 吴蛮 -17- 摄影: 甘源

括芝加哥交响乐团、纽约爱乐乐团等等。1991年的时候，在台北和陈佐湟老师第一次合作。但从那以后，隔了23年之久，才有了与国内大陆乐团、大剧院管弦乐团的第一次合作。特别巧的是，与大剧院管弦乐团的第一次合作也是陈佐湟老师担任指挥。”

与吴蛮初次合作之时，管弦乐团成立刚满四年，这个年轻的乐团在吴蛮的眼里显得蓬勃而有朝气。尽管，从成立时间上来看，比起国外的百年乐团，国家大剧院管弦乐团尚显稚嫩，但他们凭着对音乐与生俱来的热情、专注和创新精神，在最短的时间内位列中国乐坛最优秀的交响劲旅，并迅速得到了国际乐界的热烈关注。马泽尔曾评价他们“富有激情，全心投入，实力非同一般”，艾森巴赫则认为他们已是“亚洲最优秀乐团之一”。

认可和赞赏的背后，是管弦乐团一直以来的努力与坚持，他们心怀对当代音乐的巨大热情，相继上演约翰·亚当斯、吉雅·坎切利、武满彻等当代作曲家的作品，并陆续委约和全球首演了十余位顶尖作曲家，包括奥古斯塔·里德·托马斯、卡列维·阿霍、鲁多维科·艾奥迪、瑞切尔·波特曼、赵季平等的新作。吴蛮与国家大剧院管弦乐团的第一次合作契机也是基于委约首演赵季平作曲的《第二琵琶协奏曲》。也正是这次合作，使得大剧院管弦乐团给吴蛮留下了深刻的印象，并为之后的合作奠定了必要的基础。

“第一次合作的过程中，我就发现这是一个非常好学的乐团。有些乐团可能比较懒散，坐没有坐相，站没有站样，一到休息时间就溜出去抽烟。但是大剧院的管弦乐团不是这样，每到了休息时间，这些年轻的音

乐家们就把我团团围住，不停地问：这里应该怎么演奏，那里的演奏有什么不对。感觉他们很用心，是真心想把作品演奏好，当时很让我感动。”

为传统音乐提供舞台

说起管弦乐团与吴蛮第二次合作的缘起，离不开乐团工作团队的努力争取。“大概是去年年底我回国的時候，大剧团的任小珑、汤宁几个人都拉着我，邀请我和乐团合作。”吴蛮笑着回忆起这次合作契机，她口中的任小珑是国家大剧院管弦乐团总经理，汤宁则是大剧院管弦乐团节目运营组组长。致力于推动节目创新的管弦乐团自然不愿放弃任何可以和吴蛮合作的机会，他们期望管弦乐团和吴蛮的琵琶能够再一次在同一舞台上展现不同音乐各具特色却又能相互包容的魅力。

吴蛮答应了合作，她想让中国的观众在属于中国自己的、最重要的艺术剧院里看到更多传统的、古典的音乐形式。她格外认真地说到：“我在和管弦乐团的交流过程中，总是在探讨应该多给传统艺术提供舞台。”

实际上，吴蛮所言也是管弦乐团一直以来的心愿。作为中国最主要的乐团之一，乐团清楚在推广传统艺术方面还有很长的路要走，而邀请吴蛮与他们合作也是漫漫征程中的一步。他们希望一步一步地将越来越多优秀的、精致的音乐作品和艺术形式带到大剧院的舞台上，以最完美的面貌呈现给观众，尽管现在的步伐迈得不大，但是稳稳当当、扎扎实实，这就是给传统音乐最好的回应。

在艺术理念和艺术追求上达成一致之后，管弦乐团和吴蛮也顺利确定了兼具东西方色彩的演出节目。其中，不仅有美国前卫音乐鼻祖卢·哈里森的作品，也有中国作曲家代表谭盾和陈其钢的作品，它们都将由琵琶和弦乐共同演绎呈现。而这场音乐会的最大亮点

莫过于最具传统特色的华阴老腔。

老腔，是中国最古老的音乐之一，它从西汉滥觞到现在已有2000年的历史。其所具有的剧史的本源性、传承上的封闭性、剧种上的独存性、取材风格的张扬性、音乐体系的自律性、审美对象的广泛性、语言风格的原声性都使它彰显出独一无二的艺术价值与文化价值。早从2007年起，吴蛮就先后去华阴采风，拜访老腔音乐家们，并将他们的友谊与音乐对话记录于她的纪录片《吴蛮音乐寻根记》中。

此次，在吴蛮的力荐之下，大剧院管弦乐团也盛邀到华阴老腔的艺术家们参与到这场极具创新性的音乐演出中，期待它能够与极具西方色彩的管弦乐团形成极具冲撞力和感染力的音乐合作。

用琵琶连接中国与西方

琵琶给予众人的联想总是和《春江花月夜》《十面埋伏》《梅花三弄》等脍炙人口的传统曲目分离不开，但吴蛮却认为不应该这样。在她眼里，具有2000多年历史的中国传统弹拨乐器琵琶不应被这般局限，它应该演奏更为丰富的曲目，驰骋在更为广阔的天地，焕发出更为多姿多彩的生命力。于是，她怀抱琵琶，开始了自己的尝试与探索。

近30年前，从中央音乐学院毕业本已确定留校任教的吴蛮，却做出了离开本土的决定，带着她钟爱的七件乐器登上了去美国的飞机。“我记得当时好像带了琵琶、中阮、柳琴、古筝……反正一共是七件。我就想，哪件乐器能够被美国音乐市场所接受，我就演奏哪一件。”最终，琵琶从中脱颖而出，这似乎也在吴蛮的意料之中，“中阮有些类似吉他，柳琴则像曼陀铃，这些乐器都能在西方音乐中找到相似的存在，只有琵琶是与众不同、独一无二的，它所具有传统魅力使得它对西方的观众有足够的吸引力。”

初到美国的吴蛮最开始仍是以演奏琵琶古曲为主，但她慢慢开始思考：琵琶能否脱离中国传统独奏形式而继续生存？能否为琵琶创造一种足以登上西方音乐殿堂的新语言？怀揣着疯狂而大胆的想法，她开始用琵琶进行跨界演出，尝试和西方的爵士乐、摇滚乐进行合作。音乐的世界没有界限，充满一切可能。事实证明吴蛮的成功，她成功地用琵琶实现了中国古典音乐与西方现代音乐的连接与贯通。

1992年，吴蛮和美国克洛诺斯(Kronos)弦乐四重奏乐团在匹茨堡国际音乐节上首次联手合作，将琵琶与弦乐巧妙融合，呈献给西方观众一场前所未有的融古纳今的音乐震撼。这也是吴蛮在美国的第一次大规模演出，真正为她的琵琶打开了通往西方的大门。1994年，谭盾也为吴蛮和克洛诺斯创作了《鬼戏》，这部融合了中国民间艺术、皮影、民族音乐以及剧场表演和多媒体艺术等表现形式，甚至糅合了巫术文化、萨满文化的音乐艺术作品，再一次彰显出吴蛮的琵琶与克洛诺斯的弦乐四重奏碰撞出的耀眼火花。在琵琶与弦乐的交相辉映之中，古典与现代、东方与西方在音乐世界的奇妙里实现了对话、解构和重组，关于音乐的所有认知限制在这里化为乌有，迸发出令人难以想象的无限可能。

如今，吴蛮也将以跨界演出的姿态回归国家大剧院的舞台，用她心爱的琵琶和国家大剧院管弦乐团共同打造一场别开生面的跨界音乐会。这一次合作的意义并非止于一场演出，更重要的是要将吴蛮在西方舞台经年累月的理念沉淀带回给中国的音乐。“世界各国的传统音乐都在相互学习，我们自己的传统更应该被重视，正是因为我们的音乐传统才让我的琵琶演奏在世界音乐中独特。希望能与大剧院管弦乐团一起呈现更多有价值的演出，如果有机会，我也想尝试成为驻院艺术家。”吴蛮说。■

责编 / 褚慧超 美编 / 张琳琳