

以心倾听原始之音 神韵交响乐团指挥谈成功秘诀

文/徐竹思

2012至2013年冬季，一个陌生的城市，陌生的剧院，刚把行李卸下不久的乐团就要演出了。郭耿维先生站上指挥台前，环视着剧院的空间，面对四十多位成员，重复提醒着如何注意演出时看自己音乐表情的预示，以便避免演奏不整齐的问题。

看着这些既有身经百战的音乐家也包括才华横溢的新新人类们，虽经过无数次排练也对自己的指挥方式非常熟悉，依然全神贯注地仔细聆听，他脸上掠过一丝充满信心的微笑。

无私的交响乐团——一个指挥的梦想

虽然对任何一个交响乐团来说，排练可奠定八成的成功，临场发挥时的意外有时却是致命的。更换不同剧场或音乐厅时，对于场地空间音响的不熟悉造成的演奏不整齐，就是每个乐团都会遇到的问题。其它的变数包括乐团每位成员的专心程度等等，都是郭指挥需要考虑的问题。为了演出的成功，他需要将这些变数造成的干扰减至最小。

担任神韵交响乐团指挥以来，郭耿维常常为其乐团成员的配合度感到骄傲。曾在台湾与美国指挥过各种乐团的他，曾经最感头痛的是，排练时说多了团员要烦，说直了会不高兴，说少了或太婉转又会怪指挥不纠正错误。他发现，这些问题在神韵完全不存在——排练时他不用再字斟句酌了，看到问题就直接提，看谁有错就无顾虑地点，每个团员都会马上调整过来。

此外，这位经验丰富的指挥知道，对很多专业演奏员来说，排练仅是一份工作，难免会在演奏时分心想自己的私事，不能百分之百地集中精神。但他发现神韵演员不是这样，他们在排练时的思想没有杂念，只有一心想把音乐做好的共同目标，而且没人想着表现自己，都是忘我地想如何配合别人，无条件地配合整体。

当上百人的乐团成员坐满大音乐厅的舞台，即使较远的声部听不见彼此的演奏，他们仍然能完全配合指挥，让整体音乐达到最协调一致的效果。

他最后得出结论，神韵交响乐团里没有大腕儿，只有修炼的人。正因如此，这个整体能不断地改进自己，就成为一个最有效率、最容易排练、也能最快成功的交响乐团。神韵演员“虚心、专心、无私心”的品质，是每位指挥对团员素质期待的梦想。在此乐团担任指挥，自然是最轻松、愉快的事，因此他感觉在神韵的“每一天都很快乐”。想到这里，郭指挥不禁又面带微笑。

不同的场景 必然的成功

还有一个非常重要而又无法掌握的影响演出效果的因素，就是观众的反应。演员面对热情的观众会精神百倍，往往可超水平发挥；观众平淡的反应能影响演员的情绪，有时甚至会使一个训练有素的乐团遭遇滑铁卢。

此时，郭指挥眼前又浮现出那永难忘怀激动的一幕——2012年10月，神韵交响乐团在纽约卡内基音乐厅（Carnegie Hall）的世界首演，全场观众沸腾了，在他们经久不息的掌声与欢呼声中，他与乐团成员们三次安可，三次谢幕，完成了“一个音乐家成功的最高境界”。

在伴随神韵艺术团到世界各地马不停蹄地巡回演出数百场次中，他经常能享受到全场爆满的观众的热情让神韵演员不得



神韵交响乐团2012年12月28日在纽约卡耐基音乐厅首次公演剧照

不多次谢幕的温馨体会，乐团成员超水平发挥的情况达到百分之九十五以上，这对于世界上最好的一些乐团来说也是难以想像的。“观众反应”这一世界上任何演出都无法预知的因素，在神韵的演出中几乎成了定数。

神韵由顶尖艺术家们组成，但技术还不是演出成功的全部因素，“我们的音乐，我们要达成的目标，才是真正能使观众产生共鸣的决定因素。”郭指挥这样认为，这也是一年前促使自己决定加入神韵的原因。

探求东西音乐体系 感受震撼

郭耿维先生接受过东、西方两大音乐系统的训练，拥有中国竹笛演奏学士学位和管弦乐指挥硕士学位。2013年8月，在神韵交响乐团继去年的纽约首演后、又将首次开始在美国六大城市巡回演出之际，作为指挥的他在接受采访，谈音乐艺术真谛，也透露出乐团成功的秘密。

学习竹笛后，他发现大多数乐器只能演奏单一的旋律。“演奏达到一定程度后，就想要多一些音响。”他回忆。于是，在大学时代就对指挥着迷的他，经过一些“临危受命”的乐队指挥经验，又找过一些老师学习，带心得报考了管弦乐指挥硕士。

“管弦乐表达的声音最丰富，对指挥的音乐素质要求也非常高。”原本学中国民乐出身的他感到双重压力：既要学多声部的音乐知识，又要学与中国传统音乐截然不同的西方音乐。“在这个学习过程中我感到震撼。我发现中西音乐在表现上非常之不同——传统中国乐器以表现单一旋律为主，表现自我特色为主，在古代，即便是合奏，也没有西乐那样的和声，其音色是通过个别乐器所散发出来的独特的色彩，而不像西方音乐是通过合声来展现不同层次的面貌。”

他还发现西方管弦乐的目标是“融合”，所以去掉或少用一些音色突出的乐器，像是弹拨乐器或是萨克斯管等。而中国乐器都具独立性，独奏性强，即使在合奏中仍是个性鲜明。

多乐团尝试中西乐器合璧，只有神韵做到了

正是因为两个音乐系统乐器的不同属性，“像神韵这样能将中西乐器都放在一起演奏，并获得成功，在世界上也是绝无仅有的。很多交响乐团做过这样的尝试都失败了，只有神韵做到了。”

剑，这些都是除魔的能量。

随后，那里的乐师又带小宝去了他自己的乐室，那里面很多的二胡，这是小宝最喜欢的乐器了，乐师送给小宝一把漂亮的二胡琴，小宝当即坐下来拉了一首很好听的曲子，只有天上才有的曲子。

参观完弦乐室，又来到管乐室，那里有笛、箫、唢呐等吹管乐器。一位演奏家正在吹奏《傲雪春梅》，发出的能量很大，床都感觉到“轰轰”的共鸣。

参观完了，小宝与道士一起用餐。先端上来一杯仙茶，是用人参果树的叶子泡制而成，又端上来一杯纯人参果汁。喝完果汁，感觉就象吃了金丹，小宝浑身闪

色转换成完全配合歌唱家的一呼一息、抑扬顿挫，“好比领着一列火车（乐团），跟着汽车（歌唱家）跑，很有挑战性。”当然此时观众就更有看头、听头了。

其实，郭指挥认为非音乐人士也应观看神韵音乐会的最重要的原因是，神韵音乐的最独一无二的特点是她可以感动全人类，无论懂或不懂音乐的人都会被她感动，这是因为她的内涵，因此会出现巡回演出场场爆满，会出现去年纽约卡内基音乐厅那一幕。

拨开历史迷思 回归原始之音

说到神韵音乐的内涵，郭指挥真正进入主题：“这要从历史说起。中国历史从有记载的黄帝开始，历经尧、舜、夏、商、周共六个朝代，音乐演奏，包括其它艺术，目的只有两个：开始主要是崇敬神与自然万物，到周朝又赋予音乐净化人心、端正社会风气的功能。魏末晋初‘竹林七贤’之一嵇康提出‘声无哀乐论’，即音乐不需要有规范或起什么教化人的作用，其实是反传统的，音乐的功能逐渐变成以人为主，以取悦自娱为主，改变了传统音乐敬神及净化心灵的目的。”

而另一个体系的西方音乐，最初的目的同样是歌颂神的。但是，郭指挥认为，随社会发展，现代音乐为了追求刺激与新奇加入越来越多的复杂的音响，“12音都不够用，我们现在听到太多这样复杂的音乐了。”

很多人认为中国音乐简单，只有五音。“其实中国音乐什么音都有，从黄帝时代就有12个音的半音阶，但古人只用最简单的音符就能表达内涵，好比文言文一样。”

那么神韵在做什么呢？就是在形式与目的上都回归音乐的初衷。“我们所有的艺术家都是这样的想法。”郭指挥说：“发出最纯的原始之音，还原音乐敬神、净化人心的目的。”

神韵交响乐团9月至10月美国巡回演出音乐会

人性都有希望回归纯真的一面。郭指挥说：“任何一位观众，如果能仔细听神韵的每一个音符，仔细比较，加上有指挥的协助，不难发现神韵音乐家们的投入是不同的，观众会不自觉而又发自内心地为之鼓舞，因为他们久违了这种音乐，这种原始之音。”

“中国的乐器不像西方乐器在发展过程中经过许多改动，琵琶、二胡等乐器基本都是原始的，能发出最接近自然的原始声音。而人都有自然的天性，不熟悉中国文化的西方人听了二胡都会落泪；很多人听了音乐后会在头脑中产生有色彩的画面。观众只要把心打开，就能听懂神韵的音乐。”

倾听返本归真的“原始之音”，体会中国乐器如何在西方管弦乐浑厚的合声衬托下奏出个性鲜明的主旋律，看指挥“于无声处”的表演与为歌唱家伴奏的配合，目睹乐团音乐家无私忘我的投入，这样的机会就要到了——神韵交响乐团将于今年9月底至10月分别在华盛顿DC、纽约、休斯顿、达拉斯、洛杉矶与旧金山举办音乐会。具体信息可查网站：<http://symphony.shenyun.com/>

郭指挥说，今年的音乐会还会有新加坡的来自澳洲与日本的两位指挥演出，这些多元因素、多样的指挥方法，更能展现神韵音乐多层次的面貌，也为观众带来更多感官享受。◎

童话

到天神世界做客

文/天梅

一日小宝闲来无事，东游西逛，看到天空出现很多闪亮的金星，金星排列成一位老道的模样，这群金星飘飘的降落到地上，瞬间就变成了一位手拿拂尘的道士。他笑眯眯的邀请小宝去他们那里看看。

小宝跟随道士，好象进入了一间很大的屋子里，其实是一个世界。那里有很多天神，有的模样象天兵，身披盔甲。小宝先参观了天神世界的弦乐室，那里面一位乐师正在拉二胡，金色的钢琴伴奏，他们演奏的曲目有点儿象《空山鸟语》，当二胡奏出鸟叫声时，出来的音符就是一只只的小金鸟，而其他的音符都是一把把的利

光；而喝完仙茶后，小宝的眼睛一闪一闪的，类似火眼金睛，仙茶起到了净化身体的作用，把眼睛看东西时做坏事留下的污染进一步清理，还有手脚造业后留下的污染等等，也清理掉了。

参观完天神的世界，小宝要回去了。却找不着门口了，小宝四处看，这里有点象一个教室，而门口却在教室的顶部，高高的，怎么上去呢？道士一看，小宝正犯愁，不知道怎么出大门口？道士伸出大手一弹，只见眼前出现一座漂亮的彩虹桥，直通世界顶部的门口。小宝顺着彩虹桥走出了天神世界。◎

