

一曲《神的召唤》他们听见了什么？

同一首乐曲，可以有多少种理解？第八届新唐人国际钢琴大赛复赛舞台上，来自不同国家和文化背景的钢琴家第一次公开演奏指定曲目《神的召唤》。面对同一份乐谱，他们眼前出现的却是完全不同的世界：有人望见天空与天堂，有人走进森林，看见一棵巨大得几乎无法靠近的树；有人听见人间与天国遥遥对话，有人从音乐中经历人生的风浪与磨炼，还有人为读懂一个乐句，去研究中国古代的仪式、中国古典舞的动作，甚至重新思考自己过去所学的音乐原则。不同的人，从不同的入口走进同一首曲子，最后却不约而同地感受到一种向上的力量。

《神的召唤》是根据神韵艺术团艺术总监 D.F. 先生原创歌曲的旋律改编而成，以中国传统音乐旋律为基础，用西方钢琴表现中国古典音乐的意境。编曲者、神韵艺术团作曲家琴媛介绍，原作描绘的是一个美好的天国世界，“飘飘舒广袖，玉立美似仙”，而贯穿全曲的主题，则落在“歌声启尘封，声声唤回天”——呼唤生命回到自己的家园。

为了让演奏者真正进入作品，琴媛在谱面上没有标注过多速度、力度与表情记号，而是留下了相当大的空间。于是，这首指定曲目对选手提出的问题便不只是“怎样弹”，还包括：这一段音乐究竟在说什么？它描绘的是怎样的世界？而自己又从中听见了什么？

美国选手 Joseph Gallwas

美国选手 Joseph Gallwas 听见的是天堂。中国传统音乐元素对他原本并不熟悉，他便借助想像力，让钢琴在心中化作不同的中国乐器。随着练习深入，大自然的美景、天籁之音、天使歌唱、少女起舞，一个个画面渐渐进入他的演奏。最终，他把整首作品理解为一种“对天堂的致敬”。弹奏时，他希望每一个声音都朝向天空，向上延伸，让人想到自然界中的美好和神所创造的一切。他尤其感受到，一些和声仿佛具有托举的力量，使人“像是被拉向天堂一样”。因此，他希望台下的听众也能从琴声中感受到这种提升，因为在他看来，这正是这首作品的本质——来自上方的召唤。

波兰选手 Elzbieta Bilicka

来自波兰的银奖得主 Elzbieta Bilicka 走进这首作品的过程，则更像一次漫长的寻找。中国音乐语言对她十分陌生，也没有一个早已被人熟知的演奏版本可以依循，她只能不断试奏，把短短的片段录下来，再重新听，有时甚至隔一天再听，重新判断声音是否真正符合自己的理解。她还刻意不去听其他选手的演奏，因为不希望不知不觉

第八届新唐人国际钢琴大赛颁奖典礼于9月5日在美国纽约曼哈顿举行。图为7位获奖选手与大赛组织者合影。（摄影/戴兵）

中模仿别人。没有现成答案时，她只能相信自己的耳朵与直觉，一点一点寻找属于自己的声音。到后来，当被问及“神的召唤”使她想到什么时，她给出的回答很简单：向上。尤其在一些极其柔和的地方，她感觉时间仿佛突然停止了，只剩下一种美丽的声音，不断向上，朝着某个地方延伸。Gallwas 感到自己被牵引向天堂，Bilicka 则听见声音不断向上，两个人的想像并不相同，却奇妙地指向同一个方向。

台湾选手 Ching-Yi Lin

荣获“杰出表演奖”的台湾选手 Ching-Yi Lin 从音乐中听到的，则更像是一段人的生命历程。作品中那些缓慢而高远的音符，让他感觉仿佛有声音从宇宙深处传来，若有似无，却一直在那里召唤和指引。随着音乐转调、起伏，甚至进入波涛汹涌的段落，他想到的是人在生命中遇到的困难、挑战与磨炼。一首钢琴曲由此在他心中有了人生的起承转合：从最初的召唤，到中间的风浪，再到人在其中不断寻找答案。他也因此开始思考一个问题——人生到底为了什么？这种思考并没有停留在舞台上。Lin 说，在反复练习这首作品的过程中，他慢慢看淡了许多原本很在意的事情。当一个人真正专注于自己所走的路时，中途发生的很多事，似乎都只是沿途经过的一幕幕景象。他说，这首曲子给了他很多自己所需要的答案。

越南选手 Khoi Luu

最终获得“指定曲目最佳演绎奖”的越南选手 Khoi Luu，则从《神的召唤》中听出了一个完整的故事。

乐曲开头八小节，在他听来很像一句“很久很久以前……”，故事似乎还没有真正开始，一个遥远的世界却已经缓缓打开。随着音乐展开，他尤其注意到低音区与高音区之间不断出现的呼应：低处使他想到生活在人间的人，高处则仿佛来自另一个世界的回答。当同一个主题分别出现在不同音区时，他甚至觉得那里出现了两个角色，一个来自人间，一个来自天堂。于是，钢琴上的高低音域在他的想像中变成了两个世界之间的对话，一个在地上呼唤，一个从高处回应。

到了中段，切分节奏与铿锵的和弦突然改变了气氛，Luu 想到古代战场，甚至联想到《三国演义》中的战争场景。但战争并不是结局，激烈过后，音乐最终进入很高的音区，一切重新趋于宁静。在他的理解中，人世的喧嚣渐渐远去，神的身影也仿佛退入遥远的天堂，却并没有真正离开——“他始终都在那里”。因此，整首曲子在他心中逐渐形成了一条清晰的线索：人世的呼唤、来自高处的回答、正邪之间的交锋，以及风暴过去之后重新出现的和平。

台湾选手 Francis Lien

如果说这些选手更多是在描述自己从音乐中看见的世界，那么再次获得铜奖的台湾选手 Francis Lien，则让人看到一个演奏者是怎样一步一步走进作品的。吸引他再次参加新唐人国际钢琴大赛的，一个重要原因正是这首指定曲目。因为乐谱留下了大量空间，他不得不反复追问每一个段落为什么这样写。开头在他听来具有一种稳定、庄严的仪式感，他便去研究中国古

代仪式中的手势和动作；当音乐出现舞蹈般的线条时，他眼前浮现出一个手持彩带起舞的女子，于是又去研究中国古典舞，希望了解那些旋转、手势和身体运行所具有的美感。为了一个高音段落中的切分节奏，他也不断琢磨怎样才能既优雅，又有轻盈跳跃的感觉。

这样的过程已经不只是练琴。音乐使演奏者离开熟悉的技术经验，去寻找声音背后的文化、动作与精神。也正是在这个过程中，Lien 想起过去一位老师告诉他的话：“重视弱拍子。”弱拍本身并不起眼，却连接着下一个乐句。由此他体会到，音乐真正重要的，并不只是那些最响亮、最显眼的时刻，还有它怎样一步一步走到那里。人的经历似乎也是这样，并不会时时处在高潮与快乐之中，真正构成一段生命过程的，还有那些不被注意的付出、压力、困难与体会。他说，自己正是在钻研这首作品的过程中“一直在进步”。

Lien 也因此喜欢《神的召唤》留下的空间。它有明确的意象，却又有大量留白，像一张尚未完成的画布。演奏者不必执着于只有一种标准答案，而是在理解作品之后，用自己的方式把真正体会到的东西传递出来。这或许也解释了，为什么同一份乐谱到了不同人手中，会展开如此不同的世界。

神韵艺术团作曲家琴媛

坐在台下的琴媛有时会闭上眼睛听选手们演奏。音乐一响，眼前也会出现一幅幅不同的画面：有时是长袖飘飘的仙女，有时又像灵动的小天使。不同选手用完全不同的方法处理同一个乐句，却都可能进入作品本身的意境。有些地方处理得极美，甚至

令她眼眶含泪。她由此感受到，这些年轻钢琴家为了理解一首完全陌生的作品，确实付出了很多。

而他们在舞台上的寻找，也让琴媛想起自己编配《神的召唤》时经历的过程。这首作品的主旋律来自中国古典音乐，而钢琴及其创作体系来自西方。怎样既保留中国旋律本身的特点，又用传统的西方复调、对位以及调性布局去展开它，并不是一件容易的事。她一次次尝试，也一次次推翻，形容那个过程仿佛“一次次跌倒，一次次爬起来”。直到有一天，她重新读到原歌中的一句歌词：“歌声启尘封，声声唤回天。”那一刻，她突然明白，这就是整首作品真正的主题。主题找到了，原先散开的音乐也渐渐归位，很快便完成了整首作品的整合。

比赛结束后，琴媛由此想到，一首音乐有自己的主题。它从主题出发，中间经过发展、变化、起伏，最后仍要回到主题。那么，人的一生是否也是如此？人生中同样会有展开，有变化，有困难，有挫折，有时甚至似乎已经走得很远；但如果没有忘记那个主题，最终仍会重新回到那里。她说：“我认为人生和音乐是一样的。”

回过头来看这些选手的演绎，他们其实走的是完全不同的路。Gallwas 从琴声中望见天堂，Bilicka 让声音不断向上；Ching-Yi Lin 在人生的风浪中寻找指引；Khoi Luu 听见人间与天国遥遥相应；Francis Lien 则在一次次研究、体会与修改中，逐渐走进音乐深处。

他们看到的画面不同，进入音乐的轨道也不同，但一首音乐无论怎样发展、变化，最终仍然要回到它最初的主题。

召唤生命，回归自己的家园。◎

唐诗欣赏

文/文思格

秋登万山寄张五

【作者简介】

孟浩然（公元 689-740），是盛唐时期最有名的大诗人之一。他和王维一起合称“王孟”，是唐代田园诗派代表人物。他的诗风格清淡、自然而又韵味深长，在唐诗中自成一家。

【字句浅释】

解题：这是一首怀念朋友的诗。全诗情景交融，浑为一体；情逸而真，景淡而美，是孟诗的代表作之一。张五，即张子容，是作者的朋友，隐居在襄阳岷山南约两里的白鹤山。作者隐居在岷山附近，因此登上岷山对面的万山遥望朋友，并写诗寄意。北山：指作者自己隐居的岷山（因在朋友居处的北面）。隐者：作者自称。愉悦：安适而愉快、喜悦。始：才。灭：指（雁影）消失在远方。薄暮：接近傍晚时。兴：兴致。清秋：清明的秋色。平沙：水边的沙滩。莽：莽菜。洲：沙洲。何当：何时能够。

【全诗串讲】

在你北面那山上的白云堆里，我安适的隐居生活使我欣喜。登上山头是想遥遥望你的住地，我的心正随着大雁向你飞去。黄昏的时份带给我淡淡愁绪，清秋的山色使得我情闲致逸。我不时俯瞰人们赶回村里去，正走在沙滩上或在渡头歇息。天边树木好象荠菜般的微细，江畔沙洲有如月照似的清晰。

什么时候你能把酒载到这里，重阳节我们开怀共醉畅心曲。

【言外之意】

孟浩然的诗在唐诗中是有其独特风格和地位的。后人评之为“语淡而味终不薄”（清·沈德潜），确实说到了孟诗的一个重要特征，而本诗正是表现了这一特征的代表作之一。在“时见归村人，平沙渡头歇。天边树若荠，江畔洲如月”四句中，作者既不着力于人物的动作，也不着力于景物的色彩。只用朴实的语言，如实写出，读来平淡而自然，但却显示了山村的静谧气氛，表现了自然的优美景象。作者在这里创造的清幽淡远的境界，正是孟诗上述风格的一个典型。

作者和朋友张五都是避世隐居的人。秋日登高时节，因怀念朋友而登高遥望朋友的居处，并进而远远四望，心随景起，景随心转。于是所见情景人物，都带着作者心中的感情色彩和自然时令的特别丰姿，纷纷呈现在眼前。作者诗中只字未提归隐者之间的心曲与常人有何不同，但诗中情景交融的写法和内涵，已经鲜明的显现了归隐者心中闲逸幽远的情趣和对世事关心的不同视角。作者情真意切的希望朋友早日载酒而来，在重阳节时可以开怀畅叙，同醉方休。其间，他们必有许多话要说，有许多思想、感情要交流。作者虽然略去不谈，读者料能想到，他们要说的话，也必如此诗一样清幽高远，丝毫不带尘世间的重浊俗味。◎