

一位长笛演奏家寻找音乐与人生真谛的故事

李佳蓉像所有学音乐的人一样，从小便懂得自律，也学会了与自己独处。日复一日，年复一年，她在琴房里寂寞地练习着，直至每个音符都成为挚友。不为金钱而演奏，也不为竞技而登台，她始终对人生的意义百思不解，茫然中一次次与自己的内心对话，一路走来哭过、笑过，却未曾想过放弃。一些人沿着音乐的道路打开了“成功”之门，而她在优美的旋律中寻找着人生的真义。

影片 Le Concert《交响人生》中那场音乐会与雪夜荒野里空手拉琴的片段相互交织，似乎是很多音乐家不懈努力的写照，对于李佳蓉来说，音乐到底该扮演什么样的角色，才能让自己的人生更有价值呢？

在一个秋日的午后，记者采访了李佳蓉博士，倾听她在追寻人生、音乐真义中的苦乐忧思，就像是聆听莫扎特的一个慢板乐章，温暖、真诚、恬静。

问：谈到音乐家，人们心目中常常是那些独处琴房、在寂寞中磨练技巧的身影。那种单调和枯燥让许多人望而却步。作为音乐家，你觉得人生最艰辛的是什么？

李：读博士的最后一年对我来说是整个人生中最迷茫的一年，别人要毕业了都有一种快乐的期盼，终于要完成学业了，而我却常常会哭，因为不知道接下来的路该怎样走。找一份不错的工作于我并非难事，但是我内心对音乐，对人生意义的思考经常折磨我。蓦然回首，人生走了这么一段路下来，却忽然不知道自己学音乐到底是为了什么。我觉得自己迷失了，冥冥中我总觉得学音乐是为了帮助别人，可我却不知道怎样去帮。

我对自己毕业后的人生规划不是很清晰，但我想也许可以去教学，做这个我会开心，因为可以帮到别人。我也希望音乐可以令社会大众受益，不是仅仅局限在音乐届人士或爱好者。另外，很多时候我去听各种交响乐团的演奏会，都无法被感动，即便是世界顶级的乐团，大师级的演奏。他们的音乐处理很细腻，指挥很厉害，合奏默契也相当好，但是抛开这些，音乐本质的东西并没有触动我的心灵。虽然我不知道自己的未来在哪里，但有一点我是很明确的知道，我不想用音乐来证明自己的能力。在此之前，我一直努力的学习，证明了自己儿时的梦想是可以成真的。

问：那是什么机缘让你有了一个儿时的梦想呢？

李：小时候跟妈妈到街上只要听到音乐就会随着节拍手舞足蹈，尽管从没有人教过我跳舞。那可能就是我和音乐的缘分。父母为了改变我好动的天性，想用一样乐器拴住我，于是让我在8岁开始学钢琴。慢慢的性格真的开始沉静了一些，11岁那年，有一天在电视上看到台湾「长笛公主」赖英里吹奏迪斯尼的主题曲，觉得真好听啊，于是我就决定副修长笛。

刚开始学音乐时，从不会到会的过程，常常令我很很有成就感，觉

2013年，神韵交响乐团在肯尼迪中心音乐厅表演，李佳蓉(左)和Lana在演奏长笛曲目。

得自己很厉害，梦想着长大成为世界级的演奏家。而我的人生道路也一直比较顺利，一步一个脚印，不断完成既定目标，毕业后来到波士顿读硕士，突然发现世界太大了，发现自己还有很多需要学习的。

然后我开始思索我的音乐道路、人生目标。刚开始学音乐时，只是为了证明自己的能力，而读硕士博士这5年，我从新开始审视自己的价值观。世界上各行各业的精英很多，而我为什么要钻在音乐里，穷尽一生的时光是为了什么？多一个在音乐上技巧很厉害的人，于这个社会、这个世界又有什么差别呢？我可以更上层楼，但是自己永远不会是厉害的，因为艺术的殿堂没有止境。

我不停的追问自己为什么要学音乐。那时回想起当年吸引自己学长笛的电视节目，想到音乐对人的感染力。如果我的音乐可以让人们暂时忘却俗世中的一切烦恼，沉醉其中，我也会很快乐，同时我一直觉得音乐是用来帮助别人的，当然首先自己要不停的学习，长进。但是我不知道怎么去帮助别人。似乎除了教学，我能做的也不多。

问：你说博士毕业那一年很迷茫，也曾想过做音乐教学，后来为什么选择加盟神韵艺术团呢？

李：毕业后一位朋友给我发来了一份招聘信和神韵网站的链接，当我看到这个团体的宗旨是：用中国古典舞，音乐复兴失落的中国传统文化，这让我的眼睛为之一亮，“对了！就是它！”文化复兴一点就让我很感动，很期待。这是一件非常有意义的事情，会接触到真正的普罗大众。后来我观看了很多演员的视频采访，深深的被他们对艺术的真诚所打动。

来到神韵面试的那一天，他们给我一份视奏谱，是神韵作曲家谱写的东方味道的曲子，那是我从未接触过的，但我并不觉得陌生，当场就把它们吹奏出来了，音乐方面

的诠释我马上就有自己的想法，中国味道的旋律是那么的美。

在吹奏时，有些地方我心里听到的就是竹笛的声音，我不敢说我的多么到位，可是自自然的就有那种对中国音乐的感受，这对我来说很神奇，因为我以前从没吹过中国音乐。

可能因为我是东方人，虽然一路在学西洋音乐，但是我永远都不会觉得自己是西方人，因为那不是我的文化，不是我骨子里带来的东西，我必须通过学习才可以获得。这种东西的融合，使我反而觉得找到自己要的了！

在西方音乐体系里我被训练了多年，能够精准地把握音准、节奏、力度，以及对音乐细腻的诠释，同时我血液里流淌的就是东方人的文化，我觉得自己真的自由了！现在回头看，才发现自己多年的训练学习都是为了今天要做的事情，考试那天晚上在纽约林肯中心看了神韵晚会，我哭了很多次，被深深打动了。第一声大锣响起，大幕一拉开，整场的气氛深深的震撼我，我的眼泪立刻流了下来，那是第一次啊！我去听过那么多次音乐会，当然曾经有过那种很感人的音乐会，通常都是演奏家都老了，或许那就是他（她）的告别演奏会，以后没有机会再听到他们的现场演奏了。像这种管弦乐团这么打动我，我敢说这是人生头一次！演出中的每一个节目都让我那么感动。

结束后我跟身边的男友说，我是这么的自豪，我们的文化是这么的美。尽管我没有在乐池里，但不知道为什么，我却感受到从未有过的自豪感。看到自己的文化在西方社会里可以这样被弘扬，而且做的这么好，很真诚，很纯净，很令我感动。因为刚考完，我还不知道自己是否会被录用，但是我充满期待，能参与神韵艺术团是我最大的荣幸，对我来说太有意义了！因为晚会中有那么多的元素，你能看

的出来，有多少人在幕后付出了多少心血才可以完成一个这样的大制作。

也许这近百人的团体里只有一只长笛，我希望那个人就是我，希望能够加入神韵这个综合了舞蹈、音乐和舞台艺术的团队，成为其中的一员，而不是像以前一样，梦想自己成为众人关注的焦点。

我从未想过自己会看一台晚会看到感动落泪的地步。演出结束谢幕的时候我又哭了，舞蹈演员出来亮相，和观众挥手道别，连乐池里的音乐家们都站起来，很高兴地和观众挥手致意。对我们这些观众来说，很感动，因为艺术家从来没有和观众那么亲近，那一刻我希望我是那个站在乐池里与观众挥手的人，和观众说“再见了，欢迎你们明年再来看啊！”

后来有幸加盟神韵艺术团后，感受到大家专注在音乐里所产生的能量，而观众会聚精会神地看，台上台下的那种互动，整个剧场里充满了能量，我常常眼圈会红，鼻子塞住了就不能吹奏了。那种能量远远超越我以前所想——用自己的音乐带给人片刻的享受。我不觉得是我，而是整个场上的那种氛围在感动观众，这就是艺术的境界。艺术不是单向的，不只是我们把音乐传达给观众，而是双向的。

记得在欧洲巡演的时候，你知道欧洲观众对艺术一向是非常挑剔的，在演出中间的时候会比较沉静。我开始还以为我们不够好，但是每次谢幕时他们的掌声，那种被深深打动的掌声和全场长久的起立鼓掌常令我感动不已。演出时我都没有想过要刻意努力去打动观众，就这么自然而然地发生著。

在神韵这短短的两年里，我感受到自己在艺术上的提升，拥抱真善忍的喜悦，我找到了音乐的真谛，人生的真谛。艺术没有完美，没有终点，我尽情享受这个过程，不断的向上攀登新的高度，永无止

境，身心愉悦。

作为音乐家，我们都知道，艺术是无法伪装的。音乐一出来，你的真诚加在里面，观众就可以接受到。我以前当学生或没来神韵之前，从没有这么深的感受。

问：你说你希望是那个乐池中的焦点，而不一定要站在舞台上成为焦点，但后来你随着神韵交响乐团到卡内基音乐厅演奏，当时是什么感觉？

李：那也是我第一次在卡内基演出，当时觉得：“哇，天哪，竟然会有这么一天，而且到来的这么早。”两年过去了，到现在回想起来，仍然是历历在目、珍贵无比的经历。因为是我们的第一次，所以指挥和我们所有乐团的成员都非常期待，我们四只长笛配合无间，没有你是第一长笛、你是第二长笛，相互竞争、显示的心态。很多曲目都是由神韵音乐改编的，但是规模变大了好几倍。在神韵晚会的乐池中伴奏不可能有那么大的规模和气势。头天晚上很兴奋，有点紧张，我们知道我们在创造音乐界的传奇，所以大家都无比珍惜，无比齐心。

演出时有个很神奇的感受，对观众来说，可能看到我们在全神贯注的演奏，其实有一刻，我有8个小节不需要吹奏，我轻轻的闭上眼睛，很惊讶地发现音乐自己流淌出来，不是我们奏出来的。指挥与我们之间很默契，音乐自己就在流淌，真的像是神助，神的赐予。很多音乐家都感觉那个能量好强大，如此美妙，都不敢相信那是自己演奏出来的，任何一次排练都没有达到过那种状态。

问：没想到在卡内基演出，更没有想到会表演长笛二重奏吧。今年的演出与往年有什么不同吗？

李：是的，第二年（2013年）我和同事 Lana 演奏了一首德国音乐家的作品，很浪漫的首曲，我们首次合作，一个东方人，一个西方面孔，我们彼此非常庆幸能与对方合作，默契无间。很多观众称我们的配合精准，好像一只长笛吹出来的，我们两人同台很有趣，那是很令我珍惜的一段美好回忆。

2014年的神韵交响乐团的巡演将于10月4号从波士顿开始，李佳蓉透露今年的音乐会将有一首三把二胡的协奏曲以及三把小号的协奏曲，精采可期。观众也会欣赏到西方交响乐的经典之作以及神韵著名声学家所带来的神韵经典曲目。

她说：其实，最具挑战的是第一年，有了前两年的合作经验，今年保证会带给观众更加美妙的音乐盛宴。

李佳蓉简介：神韵纽约艺术团长笛首席李佳蓉，毕业于台湾中山大学长笛专业，后获全额奖学金就读于美国波士顿大学长笛专业，取得硕士学位，后在美国奥斯汀德克萨斯大学获长笛博士学位。她曾在台湾高雄市音乐比赛中获一等奖，在美国国家青年艺术家大赛中南地区长笛艺术节中获二等奖，德克萨斯大学交响乐团协奏曲大赛中获冠军，德克萨斯州巴特勒音乐学院认可的杰出博士生演奏音乐会演奏家。◎

童话

莲花世界

小宝看到天上有一朵会飞的大莲花，花的两侧有两个大花瓣，那就是莲花的翅膀，莲花缓缓的飞下来，小宝也在天空飞呢，大莲花飞到小宝的下面托起了小宝，小宝坐在莲花盘上，起飞了，一直往天顶飞去。飞到半空中，小宝不小心钻到了莲花盘的莲孔里去了。那里面也是一个世界——莲花世界。

莲花世界的人头上都插着一朵莲花，女人插到头发里；男人夹到耳朵上或手上拿着；士兵插到帽子上。小宝耳朵上也夹了一朵莲花进去了。莲花世界里有一个很特别的地方——莲花潭。那里长满了粉色的莲花。莲花潭里有一半的面积座落着象假山一样的石头，这些石头堆砌在一起，形成一个洞，不断有水从洞顶流淌下来，就象水帘洞一样。莲花池里还有象莲花一样的喷头，不断的喷着水，所以洞口的小瀑布才能长流不息。

小宝很贪玩，飞到莲花喷头上，水流很急，喷出的水柱托着小宝颠来颠去的，忽然水柱变的又急又猛，小宝差点掉到水里。

小宝有些好奇，跟随着大王又钻进水帘洞里看了看，那里有一张下象棋的桌子，桌子上刻着楚河汉界。洞里的空中飞着一把金色的宝剑，小

宝拿起宝剑，来回舞动。大王说：“宝剑很重的，很少有人能耍的动它。”

大王邀请小宝去看鱼，过了水帘洞的尽头，有几节台阶，从台阶可以到假山的石头底下。小宝一不小心绊倒了，屁股坐着台阶，一颠一颠的到了石头底下，大王是一步一步走下台阶的。这时，看到一个门洞，走进去一看，可真美！门洞的左右两边，是一个大鱼馆，这里有很多种类鱼群。小宝边走边欣赏两边的鱼类，神仙鱼长着又长又尖的鱼鳍；小丑鱼身上一块桔红色一块白色；小光鱼的个头很小，颜色是半紫半黄的；还有一种会放电的鱼，形状象一片银杏叶，不知叫啥名字；还有金鲨等等很多种。小宝还看到一只巨型乌龟，差不多跟房子那么大，头上戴着皇冠，它是乌龟之王。小宝一看，这么大的乌龟，一下子蹦到了乌龟壳上，没站稳，一出溜，正好滑到乌龟的脖子上，谁知乌龟一缩头，小宝掉进水里，这时一群小光鱼游过来，用脑袋拱了拱小宝的身子，好象在说：“这是什么东西钻到咱们鱼馆里啦？”小宝一起来，小光鱼“呼啦”一下全跑了。

小宝游玩之后，感觉很爽，居然有这么美丽的仙境。◎