琵琶演奏家方锦龙:

我做国乐,一定要好玩

琵琶演奏家方锦龙(上执琵琶者)在"天涯共此时·2024北京 文化论坛专场文艺演出"中进行艺术融合表演。

2024北京文化论坛专场文艺演出导演组供图

■中国城市报记者 王 楠

在近日北京卫视和"北京时间"融媒体平台同步直播的"天涯共此时·2024 北京文化论坛专场文艺演出"中,有位气质不凡的琵琶演奏家,一上台即获得观众雷鸣般的掌声。他就是被广大音乐爱好者称为"国乐行者"的方镇龙。

实际上,方锦龙除了精通琵琶演奏艺术,还熟悉多种民族及西洋乐器。在许多综艺节目中,他常常边演奏边进行普及解说,其幽默风趣、深入浅出的语言风格给广大观众留下深刻印象。

在本次北京文化论坛专 场文艺演出上,方锦龙与青年 钢琴家孙佳依合作演奏了一曲《凤鸣凌霄》。琵琶与钢琴 声和谐交织,宛若凤翔九天, 充满了生机与灵气。演出结 束后,方锦龙接受中国城市报 记者采访,谈及自己数十载的 从艺生涯及感悟。

融会贯通 让民族音乐更具生命力

"大家给我起了许多与民族音乐演奏者相关的名号,其实没有那么夸张,我只是一个热爱音乐,且一直坚持下来的普通演奏者。"方锦龙说,这种热爱与其儿时的成长经历有很大关系。

1963年,方锦龙出生于安徽省安庆市一个弹拨乐世家,父亲是黄梅戏乐师。在家庭艺术氛围的耳濡目染之下,方锦龙比同龄的孩子更早接触到各种乐器。6岁那年,他接过了父亲递来的一把土琵琶(柳琴),开始认真学习。等到小学毕业时,方锦龙已经学会十几种乐器。

方锦龙从不拘泥于某一个具体的乐器门类或演奏风格,而是不断尝试和探索包括琵琶、箫、尺八、唢呐等在内的多种乐器,且练到如今样样精通的程度。在此基础上,他又凭借着"万物皆可奏"的形式在网络上火"出圈"。

"我做国乐,一定要好玩。 我想让大家知道,音乐的'乐'就是快乐的'乐'。"方锦龙说, "而'国乐',则应该是世界的 '乐'。只有不断摸索,一路前 行,并将多种音乐风格融会贯 通,才能在传统民乐与潮流文 化中'走出来'。"

许多观众及乐迷聊到方 锦龙的代表性曲目,首先想到 的是各种具有中国传统民族 风格的音乐,比如他早期演奏 的《琵琶行》《静夜思》《十面埋伏》《忆江南》等。到了 2001 年,他创办了"芳华十八"时尚国乐团,以全新的方式演绎广东音乐,诠释岭南文化。在 2019年12月31日的B站跨年晚会中,方锦龙用11分钟的演奏表现出完全不一样的

"弄潮儿"风范——他以琵琶、锯琴、尺八、中阮等乐器演奏了《十面埋伏》《沧海一声笑》《火影忍者》《教父》等"横跨次元壁"的乐曲,让人耳目一新,更"圈粉"无数。

"我觉得做音乐就是要将不同的元素进行融合,不断尝试、不断创新。比如这次我与孙佳依的合作曲目《凤鸣凌霄》,用的是'中国乐器之王'钢琴。当这两者结合后,形成了一东一西、一柔一刚的独特韵味。"方锦龙介绍,《凤鸣凌霄》是中国国家艺术体操队在2024年巴黎奥运会上的表演曲目,其之所以在北京文化论坛专场文艺演出中选择这首曲子,目的就是希望传递"音乐无国界"的理念。

展现"行者"风范 传播中国音乐文化

演奏、创作、编排音乐之余,方锦龙还走访各地寻求创作新理念和艺术灵感。在此程中,他也热衷于品尝知名异的地方美食。在方锦名看来,音乐如同美食,只道,有兴多种风格、多种味妙与真正多种风格、多种味妙与真正乐家也像厨师一习,才能高"音乐家也像厨师一习,才能将世界各地的亲谱'中,让'融音乐菜肴'既有深厚的创新性。"他说。

在采访中,方锦龙时常提到一句老话——"读万卷书,行万里路"。在他看来,二者缺一不可。提升演奏能力不仅仅要苦读音乐理论、埋头勤练,更应该走出琴房、走向社会,去体验全国甚至世界各地的音乐文化;同时用好自己手头的乐器,将音乐之美传递给更多人。

方锦龙是这么说的,也是这么做的。从艺数十载,他的足迹遍布全国各个角落。从新疆维吾尔自治区的广袤大地到四川省的秀丽山川,再到西藏自治区的神秘高原,他始终以行动诠释着"国乐行者"的深刻内涵。"真正的音乐文化传承不能仅仅停留在演奏厅内,更需要在行走中实现。"方锦龙说。

除了国内舞台,方锦龙在 国际舞台上的表现也备受瞩 目。他与郎朗等知名艺术家 合作,将国乐之美带到了世界 各地。精湛的演奏技艺和深厚的文化底蕴,让他同样赢得了不少海外观众的喜爱。

其中最让方锦龙印象深 刻的是在阿拉伯联合酋长国 首都阿布扎比,自己与当地 知名的乌德琴大师斗琴的经 历。"他是一位世界顶级的艺 术大师,在许多国家都有自己 的学校。当大师听闻我来到 阿布扎比后,专门从德国乘飞 机回国跟我会面。第一天晚 上我们就开始进行斗琴表 演。我当时用一把当地华侨 使用的普通二胡演奏阿拉伯 音乐,然后又用琵琶表演了 中国传统曲目。结束演出 后,我跟大师说,这次我是来 '走亲戚'的,因为琵琶的前 身就是乌德琴。"方锦龙表 示,他的演奏和介绍拉近了 与这位大师和当地群众的距 离,大师当即把自己的乌德 琴赠予方锦龙,以表现友好 情谊。当方锦龙接过这把乌 德琴后,立即弹奏表演了一首 中国西域风格的曲子,受到全 场赞叹。

盼望国乐传承中 有更多年轻力量

无论走到哪儿,方锦龙都 在传播中国民族音乐文化。 近年来,他尤为关注在青少年 群体中推广民族音乐文化。 "我觉得只要是有助于传统民 族音乐文化传播的方式,都值 得鼓励。"他说。

方锦龙有一个观点,即家长应该释放孩子的"玩性",从 后班养其"乐趣",让孩子们性",从 乐地学习国乐、国学和国画。 音乐的本身就是令人快乐, 如果全靠逼迫,恐怕音音、 如果全靠逼迫,恐怕音音、 如果全明乐器、创造音乐视 ,学习乐器。 从类发明乐器之外,。 是零等西洋乐器之外,。 因为 是零等一门中国乐器。 以开发孩子的智力,也 以开发孩子的智力,也 情商得到提高,而且可以展现 文化自信。

对于年轻人,方锦龙亦有期许:"我希望年轻人能够 珍惜自己血液里的民族文化 底蕴,保持一颗爱国之心。 在面对外来文化的冲击时, 能够分清什么是好的、什么 是不好的。同时,年轻人应 该积极参与到国乐的学习和 传播中来,为中华优秀传统 文化的传承与发展贡献自己 的力量。"

IO二四北京文化论坛专场文艺演出推动多元文化交流互鉴融合发展■中国城市报记者 Ξ 楠

日前,北 京卫视和"北 京时间"融媒 体平台同步 直播的"天涯 共此时·2024 北京文化论 坛专场文艺 演出"引起广 泛关注,由中 外艺术家联 合表演的《遇 见中国》,将 舞狮、武术与 舞剧完美融 合的《醒狮咏 春》,融入了6 种传统戏曲 形式的《巾帼 英雄穆桂 英》,以及中

西乐器融合演奏的《凤鸣凌 霄》等节目,均受到广大网友 的热情点赞。

"今年我们选择的许多节目内容都是经典之作,是深为群众熟悉的曲目。但在表演形式上,我们作出了许多创新和调整。"作为"天涯共此时·2024北京文化论坛专场文艺演出"总撰稿和导演之一的主演说,"比如在表现咏春传统武术的节目中,我们特别邀请了3位真正的咏春拳传人作现场献艺,其中还有叶问咏春第二代传人、82岁的梁锦棠老先生。"

值得注意的是,本次专场 文艺演出紧跟中秋节,所以主 办方希望延续中秋的温馨,将 其打造成全世界朋友的"家庭 聚会",给观众们带来一种"松 弛感"。

对此如何实现?王寅介绍,比如在串场和互动的青年与小环节中,邀请不同国家的青年与台上艺术家、台下观众进行互动交流,大家一起谈谈在中国旅游时遇到的趣事。这种轻松的形式就像是一家强人晚够给观众带来强烈的代入感。此外,一些节目的表演场赞的包在露天舞台中,在大自然的的风格进行表演,现场亦呈现出轻松愉快的氛围。

中国城市报记者注意到, 本场文艺演出中,"多元文化" 被频频提及。王寅解释,主办 方希望为观众呈现出丰富精 彩的文化艺术形态,其中不仅 要有中国传统的音乐、书法、 功夫、戏曲和杂技艺术,也要 有国外经典民族歌曲。"每个 国家及地区都有其独特的文 化背景、历史传承和民俗风 情,这些元素在相互碰撞与借 鉴中,能够不断擦出新的火 花。所以我们期望通过这场 文艺演出,促进不同文化的深 度交流与广泛融合,在保护和 传承文化多样性的同时,推动 文化的创新与发展,让世界文 化艺术在相互学习中绽放出 更加璀璨的光芒。"王寅说。