

赏析 | 世间万华弹挑间

Original 2017-01-03 舒晓溪 音乐周报

文 | 舒晓溪

2016年12月17日，与国内观众久违的作曲家、琵琶演奏家杨静，在北京天桥剧场举行了《四弦上的交响——琵琶与多媒体音乐会》。这是一场带有实验性和剧场概念的音乐演出。没有相和的乐队，没有辅助的伴奏，一把琵琶，四弦，十指，多媒体，一位独立创作者身及演奏，用音乐勾勒了一整个多元的世界。

在杨静的“时间”里，复合了纵向的历史感与横向的共时性，音色是她用以刻画摹写时空最基础的“工具”。整场音乐会的内容由汉关秦月、敦煌残梦、珠落玉盘、龙腾万里、天人合一、尾声：月上东山等多个部分组成，每个部分含有一至二首

乐曲。在时间上有自古而今、由远及近的顺序感，在空间上以相同的风格、音乐语言语法来连接彼此，将地域风格特征元素化，不画“地”自限。有如《关山寂月》叩击面板、扫弦绞弦描绘的金戈铁马，勾勒出远古烽火连天的战争场面；《品诉》吟揉的中立音，带领听者穿越时空，直抵敦煌；《火龙》以轮指状打击乐器的声响，又在爱尔兰、日本民谣中自由穿梭毫无违和……从演奏技法层面来看，或许未见杨静显现太多创新的意图，但她借由强弱、虚实、层叠等组合的概念，使得琵琶音色在立体感上增加了更多层次。此外，她使用敦煌琵琶的五弦替换并调低现代琵琶母弦的首次尝试，找到一种沧桑、直硬、天地浑然的声音，即从乐器形制本身着手去发现丰富音色的可能性。从音乐创作的角度来看，她对音色的探索，实际是为了音乐的铺陈与表述所需，从而使音乐语素多样化，在用音乐进行叙述时得以更为准确表达创作的想法。

多媒体的运用是本次音乐会的特点之一，设计创作均出自杨静之手。时长约65分钟的音乐会中，连续不间断的影像和音乐缘起、创作意图的文字解说，一同驰骋在舞台的大屏幕上；带有自然声的环境音乐、预录的乐队片段等多种元素的电子音响，和现场的琵琶声交相辉映。影像并非是有剧情的叙事，而是与音乐内容相关的蒙太奇，令人有种观赏“听觉的视觉呈现”之新鲜感。琵琶与多媒体的交织是音乐立体化的另一形态，也可以说是丰富声音层次的又一种多维展现。杨静适度运用多媒体来表现自己“简约”的审美追求，作为音乐的辅助，以退为进，也是她对音乐理想的一种表达。

从音色探索到音乐结构，从乐器功能到音乐思维，从听觉艺术到多维感官感受，对音乐“立体化”的思考和探索可谓是此音乐会最别致的音乐视角。放诸今日，如果说音乐世界里有人能将“冥想”的哲思与技艺的实践二者很好地接连在一起，那必定就是像杨静这般喜欢思考、兼善技艺的音乐家了。

