

鋼琴家黃楚芳教路 助中國琴童走更遠

「彈鋼琴其實就好像在說話，當你用不同的語氣說出『你吃了嗎』，同樣的幾個字能夠傳達出千差萬別的意思。鋼琴曲裏面從不和諧到和諧的音程變化，就像是我們說話的語氣。」在深圳南山柏斯音樂廳，著名鋼琴家黃楚芳日前舉辦公益大師課，與深港琴童及家長老師們零距離交流。這是黃楚芳首次到訪深圳，也是她時隔三年由美國重返國內，忙碌的行程中多是公益課的安排。作為美華國際音樂基金會的創始人，她還緊鑼密鼓地為「美華紐約國際冬季音樂節」做準備，「一周時間裏，鋼琴學員可以通過大師班和一對一課程，接觸到來自柯蒂斯與茱莉亞音樂學院最優秀的鋼琴家與教授們，希望讓中國琴童們在關注技術之外，能夠更多地去感受音樂傳達的不同情感。」

文、攝：李望賢 深圳報道

■黃楚芳認為，正確的音樂藝術理念與學習環境對一位藝術家的成長至關重要。受訪者供圖

冀培養出理解樂譜的一代人

黃楚芳決心將精力投入在音樂的教育上，2008年美華國際音樂基金會隨之創立。黃楚芳說，基金的目的很明晰，就是希望通過教育來傳播音樂，致力讓更多人了解音樂究竟是什麼。而從小受到中西教育而深知其利弊的她，也希望大力推進中美兩國音樂文化的交流互補。自基金

會創辦以來，黃楚芳多年往返於中美之間，她發現，許多中國琴童技術高超，對鋼琴上的88個鍵翻來覆去玩得十分嫺熟，但是卻不去費心思理解創作者究竟在表達什麼，無視甚至肆意改變作曲家除了音符之外的標記（如連線、強弱、休止符、踏板等）。

位置上』的話，不彈錯音是一件極其簡單的過程，惟手熟爾。但如果學音樂的目的只是為了會彈琴，而會彈琴的目的只在於『找位置』，只要花半年時間，學會五線譜，熟悉88個琴鍵的位置，學會怎麼敲出聲，就足夠了。為何會有那麼多人為音樂奉獻出一生呢？」

■黃楚芳在大師課中指導琴童演奏。

■黃楚芳在公益大師課中與深港琴童及家長、老師們零距離交流。

■黃楚芳被譽為天才鋼琴家。

被譽為天才鋼琴家的黃楚芳，其音樂之路可謂鋪滿了鮮花。她高中便考入世界音樂的最高學府——美國柯蒂斯音樂學院，後於美國茱莉亞音樂學院師從「獎牌締造者」羅伯特·麥克唐納教授。2005年在范·克萊本國際鋼琴大賽中獲獎，50天後，又折桂競爭激烈的克利夫蘭國際鋼琴比賽，成為該賽事史上首位獲此金獎的華人演奏家，並同時獲得貝多芬作品最佳演奏獎及蕭邦作品最佳演奏獎。2011年，費舍爾大獎向她頒發了年度藝術成就獎，表彰她曾囊獲數個國際比賽金獎的音樂成就。

演奏者傳遞作曲家所思所想

在多年的演奏與教學經驗中，黃楚芳愈來愈意識到，正確的音樂藝術理念與學習環境對一位藝術家的成長至關重要。對於她來說，每場演奏都是一次與聽眾交流和傾訴的過程，但是當她滿腔熱情地將作曲家國破家亡的痛苦、對親人的思念、對自己軟弱的絕望與羞愧、在上帝面前的掙扎與懺悔表達出來的時候，很少有聽眾能夠產生共鳴，只有在她輕鬆地展現快速、強音等炫技段落時聽眾們才瞪大眼睛，並報以熱情的歡呼。長久缺乏反饋，使她的靈感不斷被消耗。

在她看來，如果說文學家是在用中文，或用英文德文法文，構成詞彙，表達情感，傳遞思想；作曲家則是在用音樂這門語言，用一個個音符構成千萬種不同的「和聲、旋律與節奏」表達情感，而鋼琴演奏者就是「翻譯」，利用不同的觸鍵方法，包括角度、速度和力度的組合，傳遞出作曲家的所思所想。然而，在演奏的過程中，演奏者對作曲家的理解和共鳴是一個閉環，和聽眾之間的交流卻是另外一個閉環，相當於演奏者在演出的時候說的是聽眾聽不懂的「外語」，如果不去教會聽眾這門「外語」，他們永遠無法真正理解這些傳承百年的音樂財富。

因此，黃楚芳認為，這種理念上的缺失和空白，源於古典音樂與其歷史背景在中國發酵的時間還遠遠不夠，因此美華國際音樂基金會每年都會邀請茱莉亞、柯蒂斯等美國排名前五的音樂學院知名教授，舉辦國際音樂節，最後通過選拔賽組成國際精英班，邀請來自美國、德國、意大利、以色列的老師授課，力圖用更國際化的標準來培養出能理解樂譜、聽懂音樂語言的一代人。「每個人領悟的點不同，也許我從這個角度講的不能觸動他，但如此眾多的頂級鋼琴家從不同方面切入，或許就能在某一個點讓他醍醐灌頂。」她希望，通過這種方法不僅能培養優秀的鋼琴家，更重要的要培養出一批具有專業知識和能力的教師，「因為一個好的教師也許能影響上百個琴童。」