

▲虛擬偶像洛天依(左)、方錦龍合奏《好一朵美麗的茉莉花》。 視頻截圖

潮玩國樂

今年五十七歲的方錦龍，已經體驗過大大小小三次走紅的滋味。十九年前初登香港TVB頒獎禮舞台，他以五分鐘的個人民族樂器表演，享受到「偶像中的偶像」待遇。三年前，方錦龍帶着他復原改良的五弦琵琶登上廣東衛視《國樂大典》的舞台，並擔任「國樂鑒賞團」常駐嘉賓，還獲得「方獨秀」的稱號。而在B站跨年晚會上，他和虛擬歌手洛天依的跨次元合作奏唱，讓方錦龍登上實時熱搜榜。

大公報記者 胡若璋

▲方錦龍用印度古老樂器艾斯拉吉琴為演出添點「咖喱味」。 視頻截圖

◀「唐代螺鈿紫檀五弦琵琶」是全球已知唯一中國古代五弦琵琶，現藏於日本正倉院。 圖片來源：正倉院

人物簡介

方錦龍，一九六三年生，安徽安慶人。中國音樂藝術家、琵琶演奏家、收藏家，中國音樂家協會會員，中國現代五弦琵琶的代表人物。可以彈奏上百種樂器，包括尺八、骨笛、簫等稀有樂器；尤以琵琶為精，可以用琵琶模仿世界各地樂器甚至西方古典結他、電結他的音色。

▲方錦龍希望再訪香港，為樂迷吹奏《滄海一聲笑》。 大公報記者胡若璋攝

方錦龍：讓國樂成功「出圈」

爆紅一年來，方錦龍樂此不疲帶着他的古樂器們不斷轉場。久未來港互動，他也向香港多個交響樂團拋出合作的橄欖枝，期待在「潮玩國樂」方面多些新花樣。

2002年初嘗走紅滋味

十九年前的二〇〇二年，方錦龍就在香港初嘗走紅的滋味。他受TVB之邀擔任金曲龍虎榜頒獎嘉賓，為周杰倫、SHE、Twins等頒獎。隨後方錦龍的一組國樂串燒表演可謂藝驚四座。「掌聲好熱烈。表演結束後，偶像明星們紛紛來合影。」方錦龍稱，香港初舞台開局完美。當時有傳媒報道評價說，他享受到了「偶像中的偶像」待遇。

表演的成功並非偶然。在一個偶像明星扎堆的流行舞台，內地過來的民樂演奏者沒有任何「粉絲基礎」可言。初登香港舞台之後如何闖開局面，方錦龍瞄準了場外那些為偶像明星們舉旗的粉絲，希望也能收穫一波欣賞他表演的觀眾。

常規的表演彈奏肯定不行。再憶當年的表演，方錦龍像報幕似的脫口而出。「琵琶彈奏《十面埋伏》來開場，其後葫蘆絲吹奏《滄海一聲笑》，再用二胡拉奏《小城故事》，緊跟着用鋼琴拉彈《雪絨花》。多輪樂器之外，我選把「臉」、茶杯、水桶都演奏成了樂器。」方錦龍猶記得，前期琢磨如何把

國樂跟流行文化融合也費了一番腦筋。

「獻上我的膝蓋」

方錦龍五分鐘的個人秀，成為當晚令人驚嘆的表演之一，國樂順勢在香港掀起一陣小旋風。二〇〇五年，香港「歌神」許冠傑在紅館連開十七場演唱會，方錦龍帶着他的古樂器們成為全程助演嘉賓。而在B站(bilibili)「二〇一九最美的夜」跨年晚會甫開場，方錦龍和虛擬歌手洛天依跨次元合作演奏，又進行一人「大戰」百人樂團的十曲連彈，這段讓他一夜爆紅的表演，同樣還是以五弦琵琶彈奏《十面埋伏》開場，隨後他無縫隙切換使用不同樂器吹拉彈響《滄海一聲笑》、《哦，蘇珊娜》等曲目，觀眾正聽得热血沸腾，方錦龍又開始口技表演。

不按常理出牌的演奏編排，引發了B站「獻上我的膝蓋」彈幕刷屏（編者註：

網絡語「獻上我的膝蓋」與「請收下我的膝蓋」意義接近。網友通常在遇到「大神」級人物時使用，表達對「大神」的敬仰之情。

不過，這一輪表演也只是前菜。當印度的流行樂曲《Tunak Tunak Tun》演奏正歡時，方錦龍站起來「挑事」嫌棄百人樂團的演奏似乎少了點「咖喱味」，於是他抱著一把印度的艾斯拉吉琴(Esraj)彈奏出了「咖喱內味兒」。

演出中途噤聲，犯了舞台大忌。但方錦龍的出其不意遇上B站的年輕觀眾，產生了奇妙的化學作用。這場演出之後，精通三百種樂器、家中樂器藏品過千件、能用一把琵琶模擬十八種樂器的方錦龍，畫風突變，轉身成為網友眼中的「琵琶精」、「方獨秀」、「方全會」、「武器大師」……

這些年輕人給予的稱號從視頻彈幕裏紛紛向他湧來，方錦龍照單全收。從二〇〇二年登上香港TVB舞台，到B站一夜成名的表演模式，回看這兩場橫跨近二十年的表演，方錦龍在流行文化「一浪高過一浪」的浪潮中，用不同的民族樂器奮力拍出音樂的水花。終於，「全網爆紅」的浪花在「二〇一九最美的夜」把他擁向年輕人的歡樂海洋。

數十年如一日的堅持

很多人都好奇這樣一場「出圈」（某個人的影響力，已經突破了其所在的圈子）的表演，花費多久來設置編排。「從（B站跨年晚會）節目組邀約到敲定節目編排，也就花了兩三個小時。」但方錦龍也坦言，表演模式的背後離不開自己數十年如一日的基本功練習。

成為「網紅」的這一年，方錦龍各類演出邀約不斷。他出現在不少綜藝節目上，也傾注心力為手遊改編主題曲。五弦琵琶、簫、尺八、木哨笛、南簫等多種瀕臨失傳的古樂器，不斷「跟隨」方錦龍轉場表演。「愛秀」的網紅做派，自然讓方錦龍沾惹不少質

疑，但他則不懼非議。

「中國傳統文化博大精深，其魅力和智慧讓人受益無窮。」他發現，自己「娛樂」的一面被大家熟知，嚴肅學術的一面還未被揭露。他也曾自問過，為何前面三十年發行的四十多張專輯沒人聽，但現在的演出都能有較大回響呢？方錦龍認為，從香港掀起小旋風的這種串燒表演模式經過十多年的不斷探索和挖掘，終於在對的時間和對的觀眾碰撞出了火花。

夢想演奏100場不重樣

培育國樂觀眾是他接下來最重要的事情。「中國還有太多不被人知的古老樂器等待被挖掘和重見天日。」方錦龍有一個夢想，在收藏的上千件樂器當中選取一些逾百年的樂器，用來舉行一百場不重樣的演奏會。最終，還能借助自己的「網紅效應」幫助國樂走向綜合藝術化的道路。

久未和香港樂迷有互動和交流演出，方錦龍也期待未來能與香港的樂團跨界合作，尤其在「潮玩國樂」這方面玩出更大的新花樣。

部分圖片：受訪者提供

掃描QR Code，瀏覽更多方錦龍專訪內容

▲廣東衛視《國樂大典》節目旨在「讓民族樂器煥發新姿」。

為「一根弦」較真三十年

復原五弦

「人們提到四弦琵琶就想到琵琶大師劉德海，提到五弦琵琶人們就會想到方錦龍。」為了這多一根的弦，方錦龍和它前後較真了三十多年。

一九八五年，方錦龍赴日本參加由四國舉辦的絲綢之路音樂會。日本按照敦煌壁畫復原了一些中國已失傳的古代樂器，一把仿古的五弦琵琶讓方錦龍一見傾心，日本友人向他介紹日本正倉院的藏品。由於歷代由皇室主管，正倉院的地位相當於中國的故宮博物院。正倉院裏收藏着現時已知唯一一把中國古代五弦琵琶。

「那是唐朝宮廷賜給日本聖武天皇的禮物，也是日本一直珍藏的國寶。」方錦龍溯源發現，琵琶從西域傳入中國的時候就是五弦，從東晉到

大唐都與四弦齊頭並進、盛極一時，但到了北宋基本被四弦琵琶所代替，在中國失傳原來近千年。琵琶這種民族樂器人們並不陌生，但鮮少有人了解現在流行的四弦琵琶，在白居易的時代其實是有五根琴弦。

方錦龍決心復原中國的五弦琵琶。看似只要加多一根弦，可方錦龍和很多樂器製作名匠推敲試驗了五六年時間才算找到方向。細節最磨人，方錦龍說其間的苦與樂三天三夜也講不完。

方錦龍的五弦琵琶已經出到第五代。近年，他在各地舞台上帶着他的五弦琵琶創新表演。方錦龍說，琵琶多了一根弦，就能增加一個四度或五度低音，擴大了音域，餘音更豐滿飽滿。他近年用五弦琵琶獻演最多的是《十面埋伏》，「用五弦琵琶加上低音後，這首曲子的場面更加氣勢恢宏，也很容易和觀眾有共鳴。」

◀方錦龍復原改良的五弦琵琶（正面）。

▶方錦龍復原改良的五弦琵琶（背面）。

▶方錦龍（中一與B站「UP主」（即uploader）上傳視頻音頻的人）合影。

透過國樂新聲和年輕人連結

尋樂之旅

「京韻大鼓」可說是最具北京韻味的樂器。言語之間，方錦龍的琵琶瞬間變成三弦，京片子就從琵琶中蹦躑出來。倘若想要聆聽印度錫塔琴（又稱錫塔爾琴）、艾斯拉吉琴（又稱厄絲拉吉琴）弦律，方錦龍可將五弦琵琶切換出自帶「咖喱味」的琴音。下一站日本，他又將琵琶轉至「沖繩三味線」模式，濃郁和風從他指間流露……方錦龍藉一把琵琶能帶來一段「一帶一路」環球尋「樂」之旅，把音樂的「樂」轉

化為快樂的「樂」，亦是他不斷追求的命題。

這把琵琶具體能模擬演奏多少種樂器聲音？方錦龍沒來得及細數，但網傳可模擬十八種樂器並非謠言。自詡「國樂行者」的方錦龍，自上世紀八十年代出訪演出，至今已到過五十多個國家及地區。他笑言自己是幸運的、是較早一批「開眼看世界」的音樂人。

走向世界的方錦龍，從此也一發不可收拾地走上樂器收藏之路。認識的樂器越多，擁有的樂器越廣，逐漸感悟到音樂最重要

的是給人提供快樂。說起這種「接地氣」的思維，方錦龍最初就是在香港受到啟發。當年許冠傑紅館騷，方錦龍助演全程，給方錦龍啟發最大的是藝人和觀眾似鄰里街坊、人情味濃厚。

從連續撐足幾晚許冠傑演唱會的師奶粉絲，到市民跑步或行山途中「野生捕獲」周潤發，方錦龍認為香港藝人和市民之間有一種令人羨慕的親切感。為了更好地獲悉年輕樂迷的喜好，過去一年來演出再多，方錦龍也會勻出時間進校園和年輕人面對面交流，不時還在B站更新樂器趣味。