

收航天員劉洋為徒 願箏曲奏響太空站 袁莎：此生為箏而來

「弦凝指咽聲停處，別有深情一萬重」。她是國內外古箏三大頂級賽事的冠軍，引領中國箏樂堅守傳統、回歸本心的轉向；她是中國火星探測工程形象大使，演奏的《出水蓮》成為唯一載入月球的古箏曲；她是古箏薪火的傳燈者，推動古箏由內地小眾項目變為最受歡迎的樂器；她是對外推廣箏樂的擺渡人，其作品堪稱傳播中國民樂文化的「國家名片」……她就是古箏演奏家、教育家、中央音樂學院教授袁莎。袁莎日前接受香港文匯報專訪時，暢談箏樂人生和藝術感悟：「古箏承載着中國傳統的文化精神和美學氣質，我此生就是為傳承發揚箏樂而來。」

◆文：香港文匯報記者
劉凝哲、楊帆 北京報道
圖片由受訪者提供

一個飄若天仙，一個英姿颯爽，促柱緩弦，顧盼和鳴，一派「箏從天宮而來」的祥瑞意境……今年春節，袁莎與航天員劉洋聯袂合奏《明月幾時有》，在中央電視台一套全程播出，引來如潮好評。原來，袁莎教授劉洋古箏已有數年，兩人是師徒亦是益友，譜就了傳統藝術與航天事業的一段佳話。

讚劉洋悟性高 勇於挑戰

袁莎透露，因偶然機緣與劉洋相識，二人聊得非常投緣。劉洋一直很喜欢古箏，便跟她學習古箏。航天員訓練任務繁忙，劉洋操練古箏只能見縫插針，師徒之間時常借助手機視頻遠程教學。袁莎這樣評價道：「她是我見過的悟性最高的學生之一。雖然練琴時間並不多，但進步非常快。」

錄製《明月幾時有》節目，留給袁莎、劉洋師徒二人的合練時間並不多，彈奏過程還增加了古箏的轉調環節。轉調是古箏特有的技術環節，需要較長時間的學習積累，考驗演奏者的專業能力。為減輕劉洋壓力，在錄製現場，袁莎準備讓劉洋只彈奏主旋律就行，自己來負責轉調部分。「沒想到劉洋堅持要自己試試，在觀看我的幾次示範後，便學會了複雜的轉調，而且做得又準又好。」

「劉洋令人敬佩，不僅因為她的領悟能力，更因為她身上那種敢於挑戰自我的精神。」袁莎讚道。劉洋則在錄製現場常常提示工作人員多拍袁莎的鏡頭，「我都是跟袁老師學的」。師徒二人可謂惺惺相惜。

劉洋目前正在太空站執行神舟十四號任務，袁莎期待着劉洋在空間站中演奏出動人的古箏樂曲。門下有這樣一位航天員徒弟，袁莎頗有成就感：「能讓這麼優秀的人與古箏藝術產生密切關聯，把古箏魅力傳到太空，這難道不是弘揚傳統文化的特別方式嗎？」

箏樂核心在於表達人生體悟

回憶起幼時的學琴經歷，袁莎向記者坦言，小時候之所以踏上古箏之路，還談不上內心熱愛，主要緣於父母對其天賦的篤定。6歲的她，在上海一間樂器店第一次見到古箏，下意識地撥下琴弦，開啟了與古箏的不解之緣；7歲時，每周搭乘父親聯繫的貨車，從老家浙江天台往返上海，歷經崎嶇的盤山公路，忍受28個小時顛簸，就為了一個小時的古箏課；8歲時，她背起行囊獨自跟隨啟蒙導師到四川成都生活學藝；9歲時，她一舉考取內地兩大頂尖音樂學院附小專業課第一名，被兩校「爭取」許久後，由父母送上開往北京的火車，隻身一人踏進中央音樂學院附小的校門。

孩提時特殊的學琴經歷，雙向鋪墊和蓄積着袁莎與古箏的內在張力：超乎常人的悟性和勤奮令其技藝領先於同輩，而少小離家的心志磨礪又賦予她比同齡人更為豐富的內心世界，並反過來訴諸古箏為精神寄託。正如袁莎所說：「彈琴就像在訴說心事，有時會邊彈邊流淚，想起我的親人和家鄉。古箏逐漸成為我生活的一種習慣，後來慢慢變成我生命的一部分。」在

技藝與心靈之間的良性作用中，袁莎的古箏修煉漸入佳境，成為中學和大學時代的佼佼者。她認為：「箏樂的核心不是技法，而是表達藝術家的精神境界與人生體悟。」

引領古箏演奏回歸本心

2001年首屆「龍音杯」古箏國際比賽是袁莎確立自己箏樂理念的重要節點。當時的中國古箏演奏熱衷於現代創新，很多參賽作品以無調性呈現。正在攻讀中央音樂學院碩士研究生的袁莎，從內心抗拒空洞的炫技表演。「在臨近上場前，我不願周圍所有人的反對，決定演奏取材於傳統經典民樂《滿江紅》的箏曲選段《臨安遺恨》，因為它才能安頓自己的情感。」行雲流水的忘我演奏被默許延長了三分鐘，內心的郁勃與惆悵抒發得酣暢淋漓。一曲終了時，現場掌聲雷動，評委熱淚盈眶，袁莎奪得第一。在隨後的幾年中，她連續摘取國內外三大權威古箏賽事的桂冠，以前所未有的「戰績」引領着古箏演奏的新風向——守護傳統，回歸本心。

在袁莎看來，現代西樂有很多值得借鑒之處，但前提是守住中國傳統的根。作為中國文化的載體，古箏展現的應是本真、內斂、詩意、敦厚的精神和氣質。在這一古箏理念的指引下，袁莎的藝術造詣不斷昇華，成為中國當代箏樂的代表人物。

正是基於對中國藝術精神的深刻把握和傑出實踐，袁莎多次受邀在中國重要國事活動及國際頂級舞台上擔綱古箏獨奏，其箏樂作品已成為傳播中國文化的一張「國家名片」。在歐洲演出後，當地媒體將她譽為「瑰麗的中國音樂與東方藝術的美麗化身與傑出代表」。在紐約林肯藝術中心古箏演奏結束時，袁莎留意到前排幾位年長的美國觀眾在擦拭眼淚。「真好，它觸動了我的心！」一位美國現場聽眾感嘆道。回想這一幕，袁莎對記者說：「音樂是無國界的，中國民族音樂可以喚起人類共同的情感共鳴。」

在國外傳播古箏文化的收穫，為袁莎注入了信心和動力，她決心用更為縱深、立體的方式推廣箏樂，讓更多的人領略中國文化的純粹與美好。於是，從2017年起，袁莎帶領團隊在內地先後推出箏劇《歸去來兮》及30場音樂會和7場《箏與詩》文化講座，融合詩詞、戲劇、舞蹈、交響樂等多種形式，經典再現中國古箏藝術跨越千年的心靈史：在箏與詩的交融中，今人與古實際會對話，箏樂精神百世輪迴、生生不息……

受近幾年疫情影響，《箏與詩》音樂會和箏劇不得不暫停。袁莎對記者說：「等疫情結束了，《箏與詩》的系列活動一定會繼續下去。中國古箏藝術發揚光大，是我的人生使命所在。」

◆袁莎與劉洋在《明月幾時有》箏曲錄製現場。

◆袁莎認為古箏承載中國傳統的文化精神和美學氣質。

◆2018年袁莎參加中非論壇文藝演出，領奏《武動靈韻》。

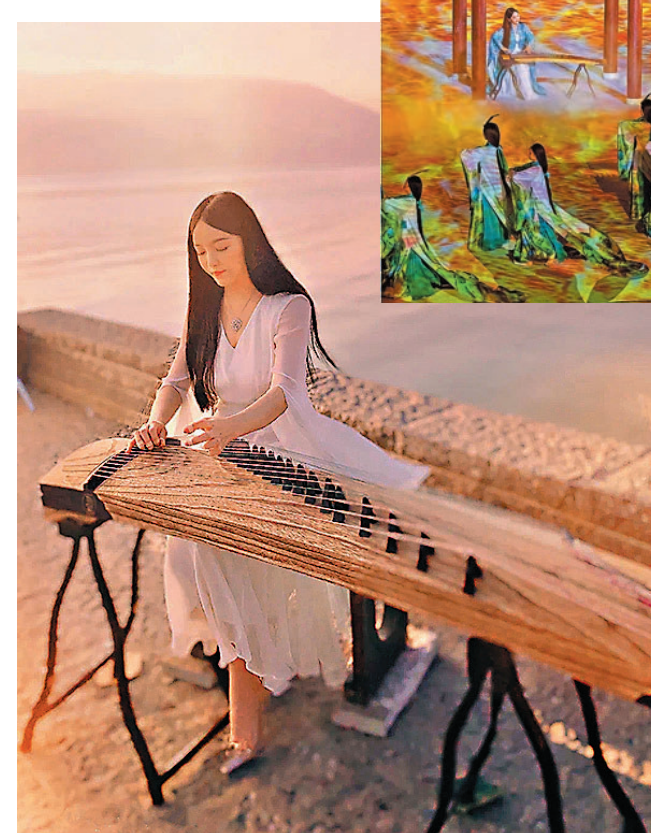

◆袁莎在紐約林肯藝術中心巡迴講座音樂會演奏。

◆袁莎與劉洋亦師亦友。

◆袁莎2019年參加第七屆世界軍人運動會開幕式文藝晚會，擔任《江山如畫》篇章古箏獨奏。

◆袁莎致力推動古箏成為最受歡迎的樂器。

袁莎 Profile

- ◆當代古箏演奏家、教育家
- ◆國家教育部青年長江學者
- ◆中央音樂學院教授、博士生導師
- ◆教育部中外人文藝術教育聯盟副理事長
- ◆多項國內外頂級賽事的冠軍獲得者
- ◆在金磚國家領導人第九次會晤文藝晚會、中非合作論壇北京高峰文藝晚會、第七屆世界軍人運動會開幕式、慶祝中共建黨百年大型史詩《偉大征程》文藝演出等重大國事活動中擔綱古箏獨奏表演
- ◆多次為黨和國家領導人及美國總統等進行文藝表演
- ◆受文化部委派，作為主講人赴美國林肯藝術中心、麻省理工學院、茱莉亞音樂學院等舉辦「中華文化講堂」系列文化交流活動

桃李滿天下 扶助貧苦弟子 關注港澳台古箏人才

在很多人眼裏，袁莎在中國當代古箏教育領域猶如女神一般的存在。從學生時代起，袁莎就開始為古箏愛好者們錄製課程，很多人都是看着她的教學光碟步入古箏學習之門，並親切地稱她為「碟老師」。17歲時，她就在中央電視台「音樂橋」欄目為廣大觀眾講授古箏課長達一年。2005年，她帶領團隊創辦了內地第一所古箏專業高等院校——古箏學院。可以說，袁莎早已桃李滿天下，一批批得意門生蜚聲樂壇，眾多學生成長為老師，古箏薪火正在一代代相傳下去。

疫情期間，袁莎的教學活動不僅沒有停步，反而更加忙碌。她將公益課堂搬到線上，為古箏愛好者們答疑解惑，免費直播30多場，從晚上七點直到凌晨一點，她樂此不疲，有問必答。她說：「網絡直播時網友們的提問非常有趣，我專門整理出了箏樂的『十萬個為什麼』，以便更接地氣地推廣古箏藝術。」

鮮為人知的是，袁莎主動扶助過很多普通甚至貧苦的古箏愛好者，通過學習古箏改變他們的命運。袁莎在小學期間從北京坐火車回家鄉天台途中曾經走失，獲得了同行幾位農民工哥哥的慷慨幫助，這一經歷令其日後對農民工倍感親切。因此，當看到了農民工陳

江山經常在工地上演奏古箏，並在用袁莎的教材自學古箏的視頻後，深受感動。袁莎邀請他來北京親自指導他練習古箏，在他登長城前為他贈送防寒衣物，並在臨別前贈送給他一把自己簽名的嶄新的古箏。在長春一間藝校遇到才華橫溢卻家境貧寒的楊家三胞胎姐妹後，袁莎將她們帶到北京親自教授，由於剛畢業工作的袁莎能力也有限，她拍賣心愛的古箏，將音樂會門票費用捐出，資助培養楊家三姐妹17餘載。爭氣的三姐妹在古箏學習上突飛猛進，後來開辦了自己的古箏教學中心，擺脫了經濟困境，踏上了寬廣的人生軌道。

在接受香港文匯報訪問前不久，台灣青年古箏演奏家黃偉傑歷經近10年磨礪，剛剛考取中央音樂學院袁莎的博士生，成為島內第一位古箏博士生。在2012年兩岸一次藝術交流中，黃偉傑在北京見到袁莎，從此立志拜入袁莎師門。在袁莎的精心指導下，黃偉傑的成長非常迅速，在島內古箏賽事中屢屢奪魁。她相信黃偉傑能夠成為島內古箏藝術的中堅力量。

不過，袁莎也坦言，目前港澳地區古箏等國樂總體教學水平距離內地還有一定的差距，內地與港澳地區只有更深入的交流，才能培養出像黃偉傑這樣優秀的國樂人才。她期待着，通過教授更多港澳地區學生，一起傳承古箏藝術和中華文化。