

藝術家朱芸編

當二胡的寫意遇上嗩吶的高亢，當東方民樂的底蘊碰撞西方作曲的技法，90後音樂人朱芸編正用手中的樂器與心中的旋律，打破傳統與現代、銀幕與舞台的邊界。從幼時偷偷擺弄父親的二胡，到少年時橫掃國際音樂賽場；從留學英倫深耕作曲，到成為《破·地獄》、《悟空傳》等爆款影片的配樂掌舵人，再到與香港中樂團攜手打造電影配樂的中樂二次創作，朱芸編的人生，是一場與民樂相伴、與光影共生的浪漫旅程。

●文：香港文匯報記者 胡茜

●朱芸編與指揮胡柏端和香港中樂團排練。
香港中樂團提供

●是次《光影之悟空破地獄》音樂會演出指揮胡柏端(左)與朱芸編合影。
記者胡茜攝

以
弓
弦
為
筆

譜光影江湖與生死哲思

●朱芸編演奏二胡。
記者胡茜攝

香港中樂團與朱芸編的合作淵源深厚，即將在香港大會堂舉行的《光影之悟空破地獄》音樂會為雙方再度攜手，香港中樂團將朱芸編參與音樂創作的兩部電影《破·地獄》與《悟空傳》重新編創為氣勢恢宏的大型中樂版本。此場音樂會不是單純的配樂重現，而是一場中樂對電影的「二次創作」，旨在於現場演出中賦予作品另一重生命，讓觀眾感受光影背後的中樂世界。

始於好奇忠於熱愛

1990年，朱芸編出生於香港一個中樂世家，父親朱道忠曾任香港中國音樂家協會主席，是知名二胡演奏家。在旁人看來，他走上民樂之路似乎順理成章，但朱芸編卻說，自己與二胡的結緣，始於童年一份純粹的好奇。小時候，父親的二胡、音箱是家裏最特別的存在，也是父親不讓他隨意觸碰的寶貝。越是被限制，好奇的種子越是在他心裏生根發芽。4歲時，他偷偷學着父親有模有樣地拉二胡，哪怕那時的他，還不懂什麼是樂理，什麼是演奏技巧。直到7歲，才真正明確自己對二胡的偏愛，正式開啟二胡學習之路。

天賦與熱愛，一發不可收。少年成名的朱芸編，沒有止步於傳統民樂的演奏。2013年，他從倫敦大學國王學院畢業，隨後進入倫敦皇家音樂學院攻讀碩士。留學期間，他一邊深耕西方作曲技法、學習小提琴；一邊堅持二胡演奏，還曾在英國街頭表演二胡，讓更多外國人認識這門中國傳統樂器。他表示：「我不想只鑽研中國傳統音樂，世界各地的特色音樂，我都想去接觸學習。」

就在這段時間，他清晰洞悉了中西音樂最本質的差距：西方音樂擁有完整且一脈相承的發展歷史與成熟體系，而中國民樂直到近百年，才逐步梳理搭建起系統化的樂理知識與專業演奏技法。而談及中西樂曲融合編曲，他直言其中難度頗高：「每一件中國傳統樂器都極具自身特色，同一段旋律，用不同民樂演奏，音色質感與情感氛圍截然不同。把眾多風格鮮明的傳統樂器搭配編排在一起，本身就極易出現音色衝突。」

用民樂講光影故事

如果說演奏是朱芸編與民樂對話的方式，那麼電影配樂創作，就是他利用民樂講述故事、傳遞情感的核心舞台。從2014年為《竊聽風雲3》錄製二胡音軌初涉影視配樂，到如今成為《破·地獄》、《悟空傳》等爆款影片的音樂掌舵人，朱芸編用一部部作品，證明了傳統民樂在現代光影世界裏的無限可能。朱芸編說道：「很多人只在喪葬儀式、傳統民俗場合聽過民樂，就此認定民樂是老舊過時的

▶《悟空傳》電影劇照，朱芸編參與該影片配樂創作。網上圖片

《光影之悟空破地獄》音樂會

6月5日-6日 8:00 PM - 9:00 PM

香港大會堂 音樂廳

香港中環愛丁堡廣場5號

無界民樂的前行者

在朱芸編的音樂世界裏，從來沒有「邊界」二字。傳統與現代、東方與西方、銀幕與舞台、民樂與流行，在他的創作中總能完美交融，碰撞出獨特的火花。對他來說，樂器沒有國界、也沒有文化壁壘，反而應當對應一個人的情緒：「我覺得英國管既代表了悲傷，也代表了浪漫，而大堂鼓在我聽起來就有點生氣的感覺。」旁人感受到二胡的蒼涼、寫意，對朱芸編來說，卻全是開心，「我可以玩得很憂傷，但我很開心。」他笑說。

談及民樂的創新，朱芸編始終認為，創新不是拋棄傳統，而是扎根傳統，擁抱當下。他的創作裏，永遠離不開二胡、嗩吶、簫、箏等傳統樂器，離不開南音、道教音樂、武俠旋律等東方元素，這是他的根，是音樂的靈魂。但同時，他從不排斥現代技法與多元風格，那是他生長出來的芽，再開出的花。

除了電影配樂，朱芸編還不斷嘗試跨界合作，拓展民樂的表達場景。他參與武俠劇《雨霖鈴》主題曲《孤劍吟》創作，用民樂勾勒江湖凜冽，同時，持續籌備與舉辦「芸編與朋友們」音樂會，即與融合動漫旋律與民族器樂。朱芸編的音樂裏，有江湖的快意恩仇，有生死的深沉叩問，更有年輕一代音樂人對傳統民樂的堅守與革新。

以熱映影片談藝術創作 葉小綱：樸素真摯是根本

●葉小綱 網上圖片

「藝術創作上，我始終認為樸素真摯是根本。」作為中國當代音樂創作的代表人物，葉小綱一直以來的創作體系以文化根性為基底，通過多元技法呈現出極具自身特點的音樂敘事，既彰顯文人情懷，又具備全球化藝術表達張力，作品包括交響樂、室內樂、歌劇、舞劇、影視音樂等。當日，國家大劇院為其經典配樂作品《玉觀音》黑膠專輯舉辦分享會，葉小綱在接受採訪時談及音樂創作，以當下熱映的電影《給阿嬤的情書》為例表示，這部小成本電影以素人出演，與熱門IP或話題不相關，但最終在口碑和票房上收穫高度認可，其主要原因在於「創作者的真誠」。

在葉小綱看來，《給阿嬤的情書》獲得成功的「原理」同樣適用於其他藝術形式，創作中的「從心而發，真看、真聽、真感受」至關重要。另一方面，創作手法上需要「樸素」，「去除刻意成分。」無論中國音樂、西方音樂，還是東西方音樂的融合之作，創作者有感而發都是其真正打動人心的根本。

此番感悟，亦是葉小綱自身創作的註腳。二十餘年前，他為海岩同名小說改編的電視劇《玉觀音》創作的音樂，以深邃的抒情性和敘事感染力深入人心。2022年，他應杭州愛樂樂團之邀，將其發展為《玉觀音隨想曲》。此次發行的黑膠專輯，同時收錄了這部新作與重新錄製的交響組曲。談及《玉觀音》音樂的創作，葉小綱直言自己是「提筆就寫」，第一時間充滿創作激情。然而與此同時他亦

強調了積累的重要性，從閱讀小說原著到前往雲南等地調研，一系列的「真看、真聽、真感受」都是後來「提筆就寫」的必要基礎。

作為中國音樂走向世界的重要親歷者與推動者之一，對於東西方音樂審美在自身創作中的持續碰撞與交融，葉小綱坦言，自己從小受西方音樂教育，深諳其結構的嚴謹。同時，中國傳統文化中的「留白」與「意蘊」又深刻影響着他。對於當前不少年輕創作者熱衷的東西方風格融合實踐，葉小綱提醒需警惕表面的形式化。他強調，中西融合絕非簡單的技法拼接，中國創作者應堅守的核心是真正的中國文化底色，根植天人合一、兼容共生的東方宇宙觀，在傳承民族文化個性的基礎上追求突破藝術邊界，接軌當代世界藝術潮流。

●中新社

●在葉小綱看來，《給阿嬤的情書》獲得成功的「原理」在於「從心而發，真看、真聽、真感受」。網上圖片