

吳巍 - 望海一粟 37簧笙演奏者的尋音之路

3月11日,克利夫蘭藝術博物館邀請了著名旅德音樂家吳巍前來演奏,他是活躍於當今國際樂壇首屈一指的現代派笙演奏家,國笙演奏家。這是疫情後在藝術博物館首次舉辦現場音樂會,就像 Thomas M. Welsh (Director of Performing Arts)對我說的:吳巍是最棒的,他四年前就準備邀請他,因為疫情的發生拖延至今,吳巍終於與我們見面了。

吳巍是星期二到克利夫蘭,與克利夫蘭交響樂團合作演奏,Thomas 表示:吳巍是一位非常難得的音樂人才,他的音樂演奏是一流的,吳巍態度認真,來克利夫蘭後除了排練哪里都沒有去,而當晚演出後,第二天一早就回德國柏林

了。
我不是那麼懂笙,當晚吳巍的演出非常精彩,第一個節目演奏時,音樂發出的磁場頻率好高,我很快進入冥想狀態,還有吳巍的肢體語言就像在跳舞。

吳巍這是第二次來克利夫蘭,上次是十年前和琵琶演奏家楊維老師,muti instrumentalist 汪洪老師等合作,那年他得知克利夫蘭還有一個中國民樂團,說:中國民族樂團的 David 老師多才多藝,樂團做得很棒,他也非常感謝有那么多中國人來欣賞這場音樂會,他還表示:遇見龍的傳人,華夏兄弟姐妹,讓他在 Cleveland 倍感親切,感謝大家的支持。他還感恩這次演出得到博物館對中國音樂文化的巨大支持,特別邀請 Cleveland 交響樂團最棒的音樂家一起合作。傳播

和發展中國音樂是文藝工作者的基本職責,希望音樂能消除不同文化的偏見,讓世界對中國有更多正面認識。

文: 浦瑛

三十七簧笙的誕生背景:

笙的歷史可追溯到 3000 年前的殷代,但它的構造特點使其存在音域、轉調、指法和有限空間方面的相互制約。為解決這一矛盾中國先輩一直沒有停止過追求。

吳巍首先感謝他在笙藝術生涯離,第一離不開他的三位恩師:翁鎮發教授、徐紹銘教授、牟善平教授,他們教學嚴謹,無論在演奏藝術,教學研究,作品創作,樂器研發等方面都已達到藝術巔峰。他們在專業上相互切磋,為古老的中國笙能在 21 世紀走上世界舞臺做出了巨大的貢獻,吳巍用他一生去珍惜,學習,體會,解讀,傳播。

吳巍 1993 年考入上海民族樂團擔任笙獨奏及合奏演員。他能有機會和敬仰的藝術家如閔惠芬,俞遜發,龔一,顧冠仁,周龍,李玉祥,馬仁里等老師近距離工作學習,給予了他對音樂和人生的認識。當時樂團一年演出 300 多場次,但演出的節目卻很有限。作為 70 年代出生的民樂工作者,37 簧笙以她展新的

面貌為我們這個時代的演奏家作曲家們提出了更多的挑戰和要求。民族音樂該如何發展?這件美麗古老有新生的樂器又該如何發展?

歐洲的求學尋音之路給吳巍打開了大門,那是 1992 年北京舉辦的國際爵士節的成功,讓吳巍走上德國求學探索的道路。1995 年他獲得德國政府最高文化交流獎學金“DAAD”獎學金就讀於德國柏林漢斯·艾斯樂音樂學院,目標就是發展 37 簧笙。在深造爵士鋼琴專業的同時又學習用笙演奏爵士樂及即興演奏,受業于魯爾夫·茨爾克教授 Prof. Rolf Zielke。1998 至 2000 年又榮獲德國弗里德里希·瑞曼獎學金 (FNS)。

柏林是雲集了來自世界各地的優秀藝術家,各種藝術形式都有它自由發展的空間。自 1995 年吳巍一邊在柏林音樂學院學習,一邊接觸各音樂領域的項目,如:爵士音樂,即興音樂,古典音樂,巴洛克音樂,極簡音樂,現代音樂,電子音樂,各國民間音樂等;並且在文學,繪畫,舞蹈,歌劇,建築,哲學,醫學,自然科學,天文,數學等不同科學藝術領域進行跨界思索,從不同角度去認識音樂,理解音樂,思維得到很大的拓寬,可以放開思維去學習,去思考,去實踐。

吳巍找到他的世界音樂舞臺,他在學習世界各國民間音樂期間,吳巍積極開發與不同民族音樂合作的項目:如印度音樂,蒙古音樂,非洲音樂,巴爾干音樂,愛爾蘭音樂,蘇格

蘭音樂,土耳其音樂,日本音樂,朝鮮音樂,保加利亞音樂,匈牙利音樂,希臘音樂,捷克音樂,波蘭音樂,俄羅斯音樂等。與各國杰出的民族音樂家的合作讓他得到很多寶貴收穫。在借鑒學習其他音樂文化精粹,發展中國民族音樂優秀傳統的同時,吳巍更加珍惜中國民族音樂的獨到之美。

1996 年,吳巍創建的“兆”樂團獲得“柏林世界音樂比賽 - 音樂生命”的首獎;2002 年創建的笙與打擊樂二重奏組 (吳巍與 Uli Moritz)再次奪得該大賽的首獎;2004 年榮獲由德國世界音樂家協會頒發的德國世界音樂最高獎項“全球音樂之根大獎”(Global Roots Award),以表彰吳巍為中國音樂成功融入不同音樂領域做出的貢獻。笙與口弦二重奏組 - 吳巍與王利(CD 專輯由法國 Harmonia Mundi 唱片公司出版,屬於法國巴黎世界音樂文化經濟公司 Zaman Production 簽約項目),曾在美國紐約林肯中心音樂節,德國拜羅維州古典音樂節,維也納爵士節,法國巴黎世界音樂節等著名音樂節成功展演。

吳巍對自己的要求和進取心蒸蒸日上,他知道二十一世紀是高科技的數字化時代。結合當今世界音樂發展的高科技,去嘗試打開笙與電子音樂之間的發展空間,建立笙與數字化電子音樂之間的研究課題。吳巍早在 2010 年,他就與法國國家電台 GRM 電子音樂中心及作曲家 Helene Marie Bernard 合作,完成第一首 37 簧笙與 48 個音箱作品 - “喚鳳”。通過對 37 簧笙大量的前期聲響實驗,錄音室的採樣,對聲源震動頻率的分析及處理,笙自然真聲與經過電子處理 48 聲軌聲響之間的融合,分離,對抗,再生,聲音方位變換,移動,模擬,最後將這些聲音編成樂曲。此曲在法國國家廣播電台的音樂廳成功上演,並在波蘭克拉考 cracow 電子音樂節和德國丹姆達現代音樂節上取得巨大成功。此項目的成功意味著笙進入 elector acoustic music 的

電子音樂世界,實現了世界第一首笙與電子揚聲器樂團的協奏曲。

吳巍實現現代高端電子樂與民族樂器笙的人性化語言對接和交流,另一方面古老笙藉助高科技擴充發展了其表現力,使其聲響更具有交響化,時空化,科技化,數字化,音樂更加理性化,抽象化,國際化。

吳巍他是一位演奏家更是一位創新改變讓笙進入一個新的時代。他是一個懂得感恩的人,他感謝這次克利夫蘭演出能得到博物館對中國音樂文化的巨大支持。特別邀請 Cleveland 交響樂團最棒的音樂家一起合作。傳播和發展中國音樂是文藝工作者的基本職責,希望音樂能消除不同文化的偏見,讓藝術更加豐富多彩人們的生活。

