

美育公开课

章红艳：怀抱琵琶，奔赴音乐的远方

中青报 中青网见习记者 陈鼎

章红艳还清晰地记得她第一次接触琵琶的情景。当时是父亲教她的，那一年我7岁，用的琵琶就是正常大小尺寸，和这把一样。她抚了抚怀抱着的琵琶笑着回忆说。7岁的孩子抱不动那把琵琶，于是父亲想了个办法，用绳子一端捆绑住琵琶，绳子另一端吊在天花板上，如此，章红艳抱起悬挂着的琵琶来便会轻松许多，而它与琵琶的缘分也从此开始了。

如今，作为中国当代杰出的琵琶演奏家、教育家，中央音乐学院博士生导师，章红艳谈起琵琶可谓如数家珍。她介绍说，琵琶是一件中国的古老乐器，最初名为批把，东汉时期刘熙所著《释名·释乐器》中写道：批把本出于胡中，马上所鼓也。推手前曰批，引手却曰把。即琵琶本是在马背上演奏的乐器，其以前前拨为批，向后拨为把。由此可见琵琶最初流行于游牧民族，批把一名也源自其演奏方法，后确定为琵琶二字，与琴瑟相仿。

琵琶是一件始终活在当下的乐器

琵琶这件乐器有的说法说是从西域传过来的，也有的学者说是由中国的一些弹拨乐器传出去之后，然后又传回来，因此它融合了丝绸之路沿途的众多文化。后来琵琶被传到了日本、越南、朝鲜等周边国家。如今我们手中的琵琶，应该说是典型的与时俱进的乐器，它在每一个时代都融入了工匠与演奏者的智慧。时代在向前发展，琵琶也一样。所以我认为琵琶是一件始终活在当下的乐器，因为它既可以演奏很古典的乐曲，又可以演奏这个时代当中的音乐。

章红艳介绍，琵琶的演奏技法十分丰富，其表现力也因此丰富，可以演奏出各种类型的音乐。同时，随着琵琶乐器本身的发展，琵琶曲库也在不断扩充，其中更不乏大量经典作品。

唐代是琵琶快速发展的时期，在众多的壁画中都可以见到琵琶的身影。敦煌就有700多幅绘有琵琶的壁画，壁画中表现

出来的琵琶种类更是达到了50余种。明末清初，琵琶再一次迎来了发展的繁荣时期，清末时，琵琶演奏已形成了多种不同的流派，随之也出现了各个流派代表性的传人。章红艳说：20世纪50年代，民间的琵琶高手纷纷进入了艺术院校，而正是因为有了这些前辈以及那个时期中国开始的音乐专业教育，才有了后来一代又一代的琵琶演奏者，琵琶也才有了如今的传承和发展。

琵琶是一件富有文人气息的乐器

大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。在章红艳与琵琶为伴的岁月里，她一次又一次地读懂了白居易的《琵琶行》。每当读起这首诗，她都仿佛可以看到诗中描写的那位犹抱琵琶半遮面的琵琶女，那女子的神情、姿态，都宛然在目。章红艳说，整首诗中她最喜欢的一句是转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。这首诗到今天已经有1000多年了，它穿越了时空，直到今天都还活着，我觉得诗人笔下对琵琶演奏技艺的描绘在今天也依然被琵琶人追所追求。其实不光是琵琶，演奏任何一种乐器都应该未成曲调先有情。

章红艳认为，琵琶是一件富有文人气息的乐器，在琵琶漫长的发展过程中，始终不乏历代文人的参与。琵琶不单纯是一件民间的乐器，从《十面埋伏》《霸王卸甲》《春江花月夜》《塞上曲》《月儿高》等等这些琵琶乐曲中，你都可以感受到它的文化的含量和意义，所以琵琶给我的感觉一直是充满着文化气息，同时也保持着一种中国文人的品格。

抱起琵琶，就可以保持住文化的土壤

琵琶曲的题材大多源于历史典故、民间故事等，通过音乐的形式还原当时的场景与情节，而在中国各类传统节日中，音乐这种文化形态亦是不可或缺的存在。

章红艳如此解释音乐和节日的关系：如果说节日是人们对历史的一种回望，那

么因节日而生的音乐便能生动地再现那些曾经的人和故事，提醒人们不要忘记过去。她说着便演奏起了一首江南民间琵琶曲《龙船》。乐曲旋律变化多样，时而急促紧张，时而热闹奔放，曲中仿佛可以听到河岸上锣鼓喧天，观赛人群欢呼呐喊、掌声雷动，又仿佛听到水面上百舸争鸣、浪花阵阵，一派刺激热烈的赛龙舟景象铺展于听者脑海之中。

很多音乐是伴随节日而产生的，用以表达那一个节日的气氛。比如《龙船》这首民间乐曲，它的灵感就来源于生活场景，源自端午节赛龙舟的传统习俗，表现江南龙舟赛的激烈场景，后来通过一代又一代演奏者的加工之后流传至今。像很多民间乐曲一样，《龙船》运用了大量的模拟手段，模仿龙船入水的声音、岸上的喧闹声、人们敲锣打鼓的声音等。音乐旋律富有变化，各类模仿穿插其间，表达出龙船之多，比赛之激烈。这首曲子虽似无形，但却有形，里面包含的很多技法，看上去好像根本找不到它的规律，但它又确实是非常严谨的。

章红艳认为，音乐是对生活的一种提炼，是生活升华为艺术的结果。音乐能够给予更多的想象空间，使人们可以跳出具体象事物而得到更多的感受和情绪，比如说《春江花月夜》，你不知道曲子描绘的是哪一条江、哪一天的夜、哪一天的月亮，但是它恰好因此给了你更加宽广的想象空间。你伴随着音乐，渐渐地加入很多你自己的想法和体验在里面并将它们放大。章红艳举例说。

而当人们获得了这样的体验时，文化便潜移默化地走进了他们的内心。章红艳相信，与琵琶这种与中国传统文化相伴相生的乐器为伴不仅仅能习得演奏的技艺，更能实现文化水土的保持。我们今天总是说我们的优秀传统文化正在流失，其实有的时候抱起一件像琵琶这样的乐器，就可以保持住文化的土壤。因为它本身就是优秀传统文化的产物，而它的音乐又与历史有关，与节日节庆有关，有些甚至还与古人的优秀品格有关。我很幸运，

可以从怀抱琵琶，也从未感到有中国传统文化流失的危机感。所以我想一个人即使是听琵琶演奏或只是去抚摸它一下，他就会感受到文化的沁润，获得一些感触。

文化自信来源于对自身文化的认知

如今，章红艳经常会去不同的国家和地区，在世界级的舞台上演出、传播琵琶文化。

她抱着心爱的琵琶走在世界各地，感到无比的骄傲和自豪。她说琵琶就像是中国的音乐符号，只要是抱着它，外国人一眼就能认出它来自古老的东方，它的旋律来自中国。她会主动地向合作的外国乐团介绍这件乐器，展示它的演奏技法，在保持独特性的同时，寻求共性与一致性。

我认为文化传播不在于如何的震撼，不是要扔一颗炸弹下去然后看看有多么大的反响。文化传播应该是自然的、平和的、常态化的。同时共性也很重要，比

如同样的音准、对音乐相同的追求和一些基本的规范，大家如果找不到共性，那么传播将会很难形成。他们也许听不懂我讲的中国话，但可以感受到我的音乐语言，感受到我们的不同、我们自己的独特的东西，而这一切又是发生在一个可以平等对话的平台上，如此，我认为就是一种对外传播的成功。

而令章红艳引以为傲的琵琶，也一次又一次地令世界感到惊艳。她演奏的琵琶曲《十面埋伏》常常被外国听众误以为是现代的作品，而不是一首已有数百年历史的传统作品。所以我记得，当我们在追赶西方，认为一切西方之物都走在最前列的时候，我们是不是也应该发现一下我们自己的文化？也许就会发现我们自己的很多东西也是非常先进、现代的。我们的音乐如此，绘画、书法亦是如此。

章红艳深深地感到，文化自信来源于对自身文化的认知，认真地看一看自己有什么，在了解了之后，就不会慌张，就会有底气，自信也会自然而然。接着努力学习，将文化传承下去，最终用最合适的方式展现给世界。章红艳说：当你想要呈现的时候，就必须自己先吃透，再拿给对方，这样对方才能从这里接收到最扎实、准确的内容。我对自己的要求就是把琵琶弹好，在外面演出、合作的时候不出问题，尽自己的全力把最好的东西展示出来，我相信这样大家就一定可以感受到中国民族音乐的魅力。水准和方式是我自己总结出的在传播过程中最重要的两个因素，这两个因素都有了，最后就一定会有好的效果。我想这也是我们做音乐的意义所在。

在整个采访的过程中，章红艳始终没有放下过她的琵琶。每谈及兴处，她都会弹拨起来，或用以进一步介绍说明或单纯地配合自己的情绪，于是那珠落玉盘之声便一直萦绕在她的周围。章红艳说琵琶与她是融为一体的，她称自己为琵琶行者，她的愿望是背着琵琶远行，每到一处就撒播下音乐的种子，最终让世界都能听到来自中国的旋律。

(章红艳：中国当代杰出琵琶演奏家、教育家，国家二级教授，中央音乐学院博士生导师、学术委员会委员，民乐系主任兼非物质文化遗产保护与研究中心主任，北京大学艺术学院特聘教授。曾荣获 宝钢教育基金 优秀教师奖、北京市五一劳动奖章、北京市三八红旗奖章等。)

扫一扫 看视频

安静：以写实之笔描绘青春之美

中青报 中青网见习记者 陈鼎

安静，一个很容易被记住的名字。如今，艺术圈中越来越多的人会将安静这个名字与写实油画艺术家这一身份联系在一起。伴随这一身份而来的，还有乌克兰国立学院荣誉教授、中国油画学会会员、中俄油画协会理事等头衔。

安静温和、谦逊、低调，在日前开幕的 安静油画作品展上，安静走入观展人群，向观者逐幅介绍这些她过去20年的心血之作。她就像一位亲切和蔼的老师，评价着每一个她心爱的学生。事实上，安静的确曾经是一名中学老师，而她的学生也的确就在那些画里。

记录 青涩年华的女画家

毕业于师范院校的安静，意料之中地进入学校当了美术教师。虽然肩负繁重的教学任务与家庭责任，但她从儿时便开始的画家梦却从未放下。她一边教学，一边画画，温柔随和的性格让她可以与学生走得更近，孩子们都喜欢她，愿意与她分享成长中的大小事。而作为一位油画创作者，一次偶然的机会使她的艺术创作与教师生活紧密结合在一起。

那是在一次初三年级冲刺阶段的监考中，安静注意到一个长相甜美的女学生。女生有着一双会说话的大眼睛，但这双眼睛布满了血丝。女生咖啡杯不离手，桌子上堆满了厚厚

的书本。一双美丽的大眼睛，含苞待放的年龄，却给人一种不堪重负的感觉，安静看在眼里，内心被深深地触动了。也是在那一刻，安静决定拿起画笔画下她身边的这些孩子，展现她最熟悉的青少年的生活与所思所想，记录他们成长中的喜怒哀乐。安静的 青涩年华 系列作品也由此诞生。

安静说，在艺术作品中，反映青春年少少女生活的作品非常少见。这个年龄正处在初中阶段，他们大多数时间生活在相对封闭的学校，一般很难有机会走进校园了解他们的生活，而她却拥有着得天独厚的条件。她每天面对的都是这些孩子，了解他们在学校的学习、生活、情感，知道他们的所思所想、喜怒哀乐，她聚焦于这个特定群体，通过表现他们各具特色的神态以及书包、MP3、飞翔的千纸鹤等，呈现90后一代的青春记忆，并给予观者无限的遐想空间。

安静说，她的这些作品展现出的其实是怀揣青春理想的一种折射，是其营造精神乐园的一种艺术绽放，是以此方式引起更多人关注青少年的一种特殊表达。你想要描绘他们，就一定要走进他们的生活。他们是我的学生，也是我的朋友。他们有什么小心事都愿意跟我说，比如收到一个男生小纸条呀，学习压力很重啦，与同学闹了别扭等。我喜欢用画笔描绘孩子们朝气蓬勃、积极向上的一面。很多看过我的画的人都说，如果你笔下的这些女孩儿是自己的女儿那该有多

安静(左二)在其作品展览现场

陈鼎/摄

好呀！

安静就这样找到了自己创作的自留地，并专心耕耘，她一笔一笔地画下那些青涩的体态轮廓、灵动的眼神和青春故事。在安静看来，青春象征着活力、朝气、多变，以及不可限量的未来。那是一种令人充满希望的感觉，也是青春之美的魅力所在。

安静这一画便是七八年。2010年10月，安静在北京798艺术区举办了如歌年华 安静写实油画个展，这也是她人生中的第一个个展。展览备受艺术界的关注，也产生了很大的社会反响。安静笑说：从此在艺术圈中，她成了那个画中学生的女画家。

只缘身在此画中

安静认为，写实油画可以通过实实在在的存在感，将画家本身想要表达的内容和思想情感最真实、最直接地传达给观者，对于观者来说，接受起来不会有距离感，更易于接受。我很迷恋写实油画的真实感和其对细节的打磨。尤其是对人物神态的刻画，我觉得只有写实油画才能把画家想要描绘的心理的内心世界、精神面貌，还有复杂的情感感受，通过微妙的眼神、丰富的肢体语言，真实而直接地传达给观者。我认为，一幅能打动人的作品，一定是有深度、有厚度，能够触及人灵魂深处的。

后来，安静离开了校园，成为全职画家，全身心投入写实油画艺术创作。至今，安静已创作了大量的写实油画作品，题材也已走出校园。然而不难发现，她的作品还是以描绘年轻女性形象为主。

对于这一创作偏爱，安静解释说，女性画家画女性其实画的是自己。与男性画家相比，女性画家在创作女性形象时更多是由内而外地进行情绪抒发，这种创作带着自身生活的记忆与感受，是一种发自内心的诉说。也许画的形象不是我，但是她们的内心就是我，她们的经历也是我自己的成长经历。在我十五六岁的时候，也会有那种青春期的萌动，也有考学的压力。我在农村生活过十几年，农村的女孩子喜欢的东西我都知道，我会经常跟她们交流。她们纳鞋底，她们搓麻绳，她们剥莲子，这些都是我经历过的事。我把她们画了下来，形成乡情民俗系列，就是为了展现农村女孩子的质朴，以及她们对未来生活的美好向往。而作为女

性，我也可以更多地从内心去感受女性，去表现好女性。

安静执着于女性形象创作的另一个重要原因，是她认为女性形象真的太美了。安静从小痴迷于唯美的事物，到后来创作油画也多选择唯美形象。安静相信，女性形象是大自然对这个世界的恩赐，女性之美是无法被替代的。女性形象柔美而细腻，同时又拥有生育这一强大的力量，使得女性虽柔弱却又坚韧、博爱，这一特质令女性形象内涵丰富，十分打动人。

有了具体的形象，安静便将艺术的触角伸向数千年的中华历史文明，她通过青春少女的女性形象，展现各类民俗劳动的场景，展现二十四节气的时令变迁。作品中的中华文化符号与画面中富有特色的人物形神完美结合，使观者感受到季节的变迁与浓郁的地方传统韵味。比如我画的《处暑 新莲》，就描绘了女孩子采摘莲子的场景。当年，我老家就在河边，我们经常去采莲子，采完直接就掰开吃。我画中描绘的内容大多都与农事活动紧密结合，我希望通过这些年轻女性明媚靓丽的形象，展现不同季节的特质，从而加深人们对于二十四节气文化的理解和关注，通过艺术去保护中华文化遗产。

让自由引领美育

作为画家与教育工作者，安静对美育有着自己的理解。她坚信，美育对一个人一生的审美与品位会产生相当深远的影响。生活之中不管是对生活用品的挑选，还是日常着装，同样是到了一定年龄，有的人你就会感觉他依然很优雅，但有的人则仿佛放弃了审美，这种所谓的放弃，并不是他故意为之，而是他不知道该如何选择。这就是品位出了问题，审美出了问题。安静举例说。

安静认为，一个人对艺术、对美的感知能力，需要在孩童时期进行引导和启发，需要让孩子更多地接触美好的事物，如此才能形成直接的感受，最终形成审美习惯和品位。安静不赞成孩子在很小的时候参加校外各类艺术技能性辅导班，孩子们不应被教导该如何画才是对的，他们需要的是鼓励与创作的自由。不要告诉孩子苹果是什么颜色的，太阳是什么颜色的，不要过早地限定他们，给出很多规则。要让他们自由发挥，要多表扬，多鼓励，怎样画都是好的，都是对的。艺术本身没有统一的标准，孩子对艺术的自信是最重要的。我也建议学校内可以多开设艺术类课程，让孩子们多动手，多去观察大自然，多看看美术馆、艺术馆。孩子们的眼界开阔了，审美水平也就上去了。

(成长)

陈鼎/摄

受访者供图