

彭家鹏的指挥艺术

王景彬

“彭家鹏，天才指挥家。欣赏他的音乐智慧，喜欢他对我作品的处理。”——作曲家赵季平

“彭家鹏是最懂我音乐的指挥家之一，通过他天才的指挥，我的音乐灵动富有生命力。”——作曲家刘长远

“在彭家鹏富有魔力的指挥棒下，乐队、人声、舞台声光电，一切都会协调统一地展开。他天才的音乐智慧，让他指挥的歌剧成为经典制作。”——歌剧导演王景彬

“非常愿意和彭指挥合作，在他的天才指挥下，我会吹出更好的版本。”——笛子演奏家戴亚

这是众多音乐人对彭家鹏的评价，大家在感叹他高超的指挥艺

术时，不约而同地用了同样词汇描述他的指挥艺术——“天才”。天才指挥艺术成为了彭家鹏的指挥艺术标签。在彭家鹏的指挥下，演奏家和演唱家的艺术造诣会达到一个意想不到的高度，而作曲家的音乐作品，则会以超乎人们想象的方式经典再现，这种经典再现方式会征服观众甚至是作曲家本人。

“genius”（天才）一词源自于拉丁语，原意是指守护神。随后衍生出创造能力、天赋、才华等意思。天才，顾名思义，是指“有天生的才能的人”。就指挥艺术而言，彭家鹏确实是那种具有超凡脱俗天赋的天才指挥家。

当然，构成他指挥艺术的因素还不止他的天赋，也包括他的智慧。“智慧（狭义的），它是生物所具有的基于神经器官（物质基础）一种高级的综合能力，包含有：感知、知识、记忆、理解、联想、情感、逻辑、辨别、计算、分析、判断、文化、中庸、包容、决定等多种能力。智慧使我们做出导致成功的决策，有智慧的人称为智者。”就指挥艺术实践过程而言，彭家鹏绝对是一名智慧型的指挥家。

中国有一位智慧型天才音乐指挥家——彭家鹏。维也纳接受他，让他十三年站在维也纳金色大厅指挥台，带领乐团迎接新年；美国、德国、比利时、瑞士、乌克兰、韩国、日本欢迎他，不断邀请他指挥中乐乐团和西乐乐团，尽情释放他的音乐天才和智慧；中国观众喜欢他，让这位2004年被评为“中国十大杰出青年”的指挥家，

成为当下中国最忙碌的指挥家之一，活跃在全国各大中乐乐团和西乐乐团。

彭家鹏热爱中国音乐。这些年他把主要精力都投入到了指挥中乐乐团工作。他可能是指挥过中国作品最多的指挥家，而且每次演出都背谱指挥。作为中国广播民族乐团、中国澳门中乐团以及东方中乐团艺术总监和首席指挥，彭家鹏是继彭修文之后，中国民族管弦乐最具有影响力的指挥家之一。彭家鹏的指挥艺术有别于很多指挥家，他的指挥并不仅限于处理音乐作品，或者提高乐团的排练演出能力。而是在尝试突破中乐乐团的表演力，让中乐乐团国际化、交响化，使中乐乐团成为世界性音乐表演形式。他认为，使中乐乐团表演形式国际化是为中国音乐拓展表演空间的大事；他坚信，让世界接受中乐乐团是向世界输出中国文化的大事情。

排练中的彭家鹏指挥艺术

在排练中乐乐团时，他的信念通过他的天才音乐处理，在民族管弦乐队音乐中得到了充分验证。他的智慧让他的乐团在交响音效控制、各声部的衔接以及力度音准和色彩控制、中乐乐团的戏剧表现力等方面得到了日新月异的拓展。

第一，对中乐乐团交响性音效的控制。彭家鹏是中央音乐学院指挥系学士、硕士，维也纳艺术大学指挥演奏博士。专业指挥教育

背景，让彭家鹏具备了指挥所应该具备的所有专业知识。特别值得强调的是，他最初学习的是西洋管弦乐指挥，而且现在也是中国歌剧舞剧院常任指挥和艺术总监、乌克兰国家交响乐团常任客席指挥、韩国釜山国立国乐管弦乐团客席指挥，并经常在世界范围内带领各大西洋交响乐团演出。这种专业背景，让他具备了非凡的交响性思维，固化在他思想中的音乐是交响性混声概念。在这种音效概念下，他对中乐乐团每件乐器发出的音效自然就有别于很多指挥，这些区别包括以下几个方面：

（1）中乐乐团要发挥整体交响音效，而不是强调齐奏或者某件乐器的特殊音效。每件乐器的音效必须服从整体乐队交响音效需要，乐器的组合不是简单的数量增加，而是通过加强声部和和声概念，让每件乐器加起来形成“化学反应”，形成交响音效。通过这种混声交响音效，表现音乐的内涵和戏剧张力。

（2）规范乐队队员的演奏方式，强调乐队演奏方式的统一性，构成现代交响性中乐乐团的表演形式。要知道，民族乐器以特色著称，每件乐器的演奏方式差异巨大，这种差异性既表现在演奏风格上，也表现在演奏技巧上。例如，即使对标注在乐谱上的同样装饰音，每种乐器在演奏方式和音色及力度控制上，都会存在差异巨大的不同理解。故而，中乐乐团很难形成有效的交响音效。彭家鹏在这方面有着自己独特的训练手段，他能通过规范各种乐器的演奏形

式，将各种乐器音色、音量和色彩有机地衔接在一起，让中乐团的演奏音效具有现代民族交响乐音效。

第二，各声部的衔接以及力度音准和色彩控制。由于民族乐器个性极强，各种乐器音色和音量差异巨大，甚至每种乐器的音律和振频都不尽相同。当各种乐器构成乐团时，如何实现乐队的交响性和各声部的有机链接，对任何指挥家都是一个巨大的挑战。不过彭家鹏喜欢这种挑战，他的音乐天才和指挥智慧让他游刃有余地面对这些问题，解决这些问题。彭家鹏认为：

(1) 要想解决这些问题，首先必须从音乐作品本身入手。作为极具社会影响力的指挥家，彭家鹏经常委约作曲家创作中国管弦乐作品，为他们的作品创造被演奏的机会。要知道，作为指挥家，彭家鹏比作曲家更了解各种民族乐器在中乐乐团的作用。为了实现乐团的交响性和各声部的有机链接，他花费了巨大的精力和作曲家们沟通，辅助他们在作品中精准使用中国民族乐器，让他们的作品在配器、和声和各声部的力度控制，甚至是各种乐器的音区选择上，如何实现以最大优势发挥民族乐器的表现力。有一点需要强调，现代交响性民族音乐的作曲家大都是当代作曲家。他们在排演自己的作品时，大都和指挥家直接沟通如何演奏自己的音乐作品。由于彭家鹏热衷于推波助澜现代交响性民族管弦乐作品创作，很多作曲家都喜欢和他合作演奏自己的作品。在很多情况下，作曲家最初并不

标注音乐表情符号，而是在彭家鹏排演后，根据他的处理，标注相关的力度和速度表情符号。换句话说，作曲家作品每次的成功演绎，都浸透着彭家鹏指挥的音乐天才和智慧，他的二度创作让作曲家的作品得到更高的艺术升华。

(2) 根据作品需要，合理配置中乐乐团乐器和演奏人员。虽然每部音乐作品的乐队配置应该属于作曲家的的工作，应该在其作品的配器中做出明确规定。然而，中乐乐团不同于成熟的西方交响乐团。对于声部音效的掌控更多依赖指挥家的理解。每次排演之前，彭家鹏都要根据自己对作品的理解配置中乐乐团编制。为了达到各声部整体平衡，实现对音乐作品的最佳诠释效果，彭家鹏不仅在乐器和演奏人员上要重新配置，甚至根据演出效果需要，规划乐器和演员的排放位置，最大化实现乐队的交响音效和戏剧表现力。

第三，拓展中乐乐团的表现力。作为指挥过众多国内外著名交响乐团、演出过大量交响乐和歌剧的指挥家，彭家鹏掌握了无数的乐队表现手段。在不断将这些表现手段植入中乐乐团演奏的同时，他深入挖掘民族器乐的表现能力，为拓展中乐乐团的表演力做出了巨大贡献。他特别注重乐队的节奏性和歌唱性训练：

(1) 节奏在音乐中的表现力。在排练中，彭家鹏能够类化音乐中的各种节奏，并指导乐手和演唱者准确地演奏各种节奏。他对节奏的敏感程度令人生畏。当然，更重要的是他能够通过指挥棒、肢

体语言和表情，把自己对节奏的领悟传递给大家，让大家情不自禁地在他的节奏下演绎音乐。这种感觉是奇妙的，很多节奏如果让乐手独自演奏是很难完成的，但在他的指挥下，一切节奏都变得那么轻松自如，富有生命。乐手们都认为，只要看着彭家鹏指挥，再难的节奏也会变得唾手可得。

(2) 歌唱性。在中乐乐团演奏旋律时，彭家鹏极其重视各种乐器对旋律的歌唱性表现。他要求各种乐器的表演要以人声为模仿对象，他认为最富有表现力的人声是乐器的最终追求目标。他的嗓音虽然并不出色，但他的乐感让他的歌唱具有超凡脱俗的歌唱性。他会给乐手们演唱他们需要演奏的旋律，他会仔细为大家划分乐句，他会准确地找出每个乐句的逻辑重音，他会解释每个音符的走向和作用，他甚至会帮助每个歌唱演员寻找每个乐句的“气口”。

演出时的彭家鹏指挥艺术

演出，永远是最激动人心的时刻。尽管指挥在排练时已经把自己的音乐处理贯穿在所演奏的作品中。但在演出时，演奏者不可能记住指挥对一部庞大器乐作品的所有细节要求。这时，指挥就需要用手势和形体语言提示所有演奏者。当然，指挥在演出时的作用远不止于此，特别是那些具有音乐天才和智慧的指挥家，灼热的演出气氛会让他们热血沸腾，使他们释放出石破天惊的火焰，点燃乐队

和观众的热情。

彭家鹏就是这样具有非凡音乐智慧的天才指挥家，他总会在演出时游离出排练时的音乐处理，使乐团和观众在他的魔力指挥棒下，“失控”在美妙的音乐运动中。音乐想象力、音乐创造力和音乐感染力构成了彭家鹏演出现场指挥艺术核心：

第一，音乐想象力。“想象力恐怕是人类所特有的一种天赋，其他动物缺乏想象力，所以不会有创造，在人类一切创造性活动中，尤其是科学、艺术和哲学创作，想象力都占有重要的地位。因为所谓人类的创造并不是别的，而是想象力产生出来的最奇妙的作品。”

音乐是最抽象的艺术表演形式，没有语言的描述，我们很难想象出它具体表现和描述的内容。然而，失去了描述对象，音乐表演就会苍白无力。为此，乐团在演奏时，需要指挥具有非凡的想象力，带领乐手用所演奏的音乐，创造出一个充满诗情画意的幻想世界。由此可见，音乐想象力对于一个指挥是多么的重要。没有音乐想象力的指挥无论具有多少音乐修养和指挥技术，只能是匠人，只能通过演出，带领乐手乏味地再现作曲家音符的音响效果。

彭家鹏是一个充满音乐想象力的指挥家。每当看一部音乐作品总谱时，他的大脑就会听到这部音乐作品的音效。每当演出站在指挥台上时，他就会在没奏响乐曲前想象出一个抽象的音乐世界，他会带领乐手们共同建造这个音乐世界，他会让观众赏析这个音乐世

界。我们无法揣摩他是如何想象出这个音乐世界，但我们可以感觉到他的音乐世界存在。那里有具象的物质世界，那里也有抽象的精神世界，那里有激烈的戏剧冲突，那里有诗情画意的人生。他的音乐想象力源自他超凡的音乐天赋，支撑他音乐想象力尽情释放的是他对音乐不可思议的反应速度。在排练时，他会迅速抓住陌生音乐的音乐精髓，找到对作曲家作品的最佳诠释方式。在演出时，他会以匪夷所思的速度带领乐手进入演出状态，创造出无数的音乐神话故事，让观众见证什么是音乐想象力。

第二，音乐创造力。对于指挥家而言，如果说音乐想象力是抽象的天才精神运动，那么音乐创造力则是表现音乐想象力的实践过程。音乐想象力是抽象的，音乐创造力却是具象的。音乐创造力要通过具体手段呈现其创造力的结果，那就是音乐演奏音效。

在演出时，指挥家的创造力需要通过具体音乐手段实现，这些手段包括控制音乐力度、速度和色彩变化等方面。当然，音乐是一种无法量化的人类精神运动，渐快渐慢的具体速度，渐强渐弱的具体力度，各声部平衡的具体音量等等，这些都是无法量化在谱子上的音乐变化。在演出时，观众的人数，现场的气氛，甚至是观众的服装和剧场的温度等等条件变化，都会影响音乐的音效。如何创造出最理想的音乐，只能依靠指挥的音乐创造力，通过指挥的临场表现，才能完美体现出这些微妙却富有灵动的音乐变化。

彭家鹏就是那种富有创造性的指挥家。他虽然以最严格的方式在排练时规定乐队的力度、速度和色彩变化，但在演出时，他总会根据现场感觉，及时调整乐队的变化。要知道，音乐表演最重要的魅力在于它的即兴性和不可复制性。在演出时，高度亢进的彭家鹏往往会不可思议地迸发出灵感，鬼斧神工地做出惊世骇俗的音乐处理。常年和彭家鹏合作的演奏者和演唱者完全了解他的天才音乐创造力，他们会全神贯注地看着彭家鹏，响应他的任何细微变化，协同他的音乐创造力，绘制一幅幅动人的音乐画卷。

当然，彭家鹏的音乐创造力还不仅仅表现在演出时的音乐变化上。他在指挥伟大作曲家作品前，总要虚心地聆听各种著名指挥家的演绎版本，研讨这些版本。但是，他绝不会简单模仿或重复这些版本，他会在尊重作曲家的前提下，注入自己的理解，创造出与众不同的全新版本。

第三，音乐感染力。音乐虽然是抽象的，但音乐却具有感染力。通过聆听音乐，人们会产生喜怒哀乐情感变化。那些伟大音乐瞬间产生的感染力，对人的精神具有无限的感召力，促使人们在情感变化激烈时，首先选择的宣泄手段就是进入音乐世界。故而，任何伟大的指挥家都必须让自己指挥出的音乐具有感染力。然而，感染力是一个更加抽象的情绪概念，你可以感觉到它的存在，你却不知道如何掌控和使用它。但有一点必须承认，没有感染力的音乐就等于

音乐失去了生命。作为乐团的领袖，指挥必须创造出具有感染力的音乐。在演出现场，彭家鹏指挥创造出的音乐感染力主要体现在两个方面：一是经他指挥释放出的音乐；二是他的肢体指挥语言。

(1) 他指挥释放出的音乐总是具有强大的生命力，永远充满人性的冲动。即使描绘大自然风景，他也会用人性情感对大自然景观的感受渲染音乐。这种充满人性情感的音乐自然会撩动观众的情感，自然会让观众甚至是演奏者本身情不自禁介入音乐。每个音乐变化都会让大家的情感随之跌宕起伏，每次演出现场都会出现火爆的场面。

(2) 彭家鹏的肢体指挥语言绝对独特。他的指挥手势不但简单明确，而且充满魔力。演奏者和演唱者都喜欢和他合作，他们认为只要“盯住”他的手，你就会自然选择正确的演出方式。他的表情丰富多彩，而且极具描述性。他会通过面目表情表述音乐色彩变化，他会用神情不断地讲述动人的音乐故事。他的形体配合他的头发舞动，更是他自己独有的一种指挥标志。有时候很难说清楚他是在指挥乐队，还是在表现音乐对他个人形体产生刺激所呈现出的身体条件反射结果。很多人甚至产生疑问，到底他是在指挥乐队，还是在指挥观众的情绪。总之，彭家鹏在音乐会创造的艺术氛围绝不是简单的音乐欣赏，他是用音乐讲述人生，他是用音乐陶冶和洗涤人们的灵魂。他所指挥的音乐永远充满感染力。

随着中国经济的崛起，中国文化越来越引起世界的重视。作为一个具有几千年文明的大国，中国应该向世界输出中华民族文化，应该为世界文明做出贡献。音乐，作为人类无国籍的精神交流工具，我们必须用它向世界讲述我们的文明。中乐乐团表演形式是特有的中国音乐表演形式，它应该首当其冲地承担起输出中国文化的重任。

当西方音乐界一片叹息，自指挥大师克莱伯离世之后，托斯卡尼尼、斯托科夫斯基、卡拉扬已经变成模糊的身影，西方音乐似乎生活在一个没有指挥大师年代的时候，以彭家鹏、洪侠等为代表的众多中乐乐团年轻指挥家正在向我们走来。我们处在一个好时代，一个中华民族崛起的时代，一个弘扬中华民族音乐的时代，一个涌现出众多伟大指挥家的好时代。

强大的中国，繁荣的中国艺术，为彭家鹏们提供了一个无限广阔的表演空间。世界的注意，音乐的需要，决定了中国音乐必须占领世界音乐舞台。我们有理由相信，彭家鹏会实现他的理想，带领他的中乐乐团走向世界，他会让世界性的观众接受中国音乐，欣赏他的指挥艺术。