

立足南洋望全球 融汇东西跨古今 ——谈叶聪的华乐世界

杨伟杰

立足南洋望全球

成立于1997年的新加坡华乐团，是新加坡唯一的大型专业中国器乐合奏团体，其前身是1974年组建的人民协会华乐团。自叶聪出任音乐总监后，乐团的整体演奏实力不断提升。而在加强技术层面的同时，掌舵近十五年的叶聪，一直不断思考乐团的发展方向。叶聪对于建构华乐的本土身份极为重视，他认为新加坡华乐团作为新加坡的国家乐团，必须着力发展本土化的、具有本土身份认同的华乐作品。他认为要建立一个有自身特色的新加坡华

乐团，必先要在音乐上有其独特风格。故此他锐意创新，透过作曲大赛、实地采风、委约创作等多项活动，致力为乐团树立一个具有“南洋风格”的品牌。

“投石问路，一石激起千层浪，海阔天空，乐响万里。”这是“南洋乐派”以及举办华乐作曲大赛的四部曲。2006 年的首届“新加坡国际华乐作曲大赛”，可以说是叶聪在确立“南洋乐派”之道路上踏出的重要一步。

叶聪在 2006 年倡议举办第一届“新加坡国际华乐作曲大赛”，这次比赛中，乐团表明参赛作品必须有“南洋特色”。在此大前提下，参赛作品数量众多，得到了广泛回响。到了 2011 年，新加坡的李显龙总理担任了第二届华乐作曲大赛的赞助人，个人捐赠了 75 万新币，更亲临现场担任主礼嘉宾。叶聪指出，由国家领导人亲自出资赞助音乐比赛，在国际上是十分罕见的，“南洋乐派”的发展也呈现了“海阔天空”之势头。

参加首届比赛的作曲家们，不少对“南洋”这两字都颇为陌生，对南洋文化均知之甚少，更何况要以“南洋风格”作为乐曲主题了。所以他们的作品多数以模仿东南亚国家，尤其是印度尼西亚、马来西亚的民族音乐为主，印度尼西亚甘美兰（Gamelan）音乐的音阶更运用了不少，而且作品内容的深度、结构的容量以及作曲技法的高度都有许多提升的空间。到了第二届比赛，报名人数与参赛作品

都比上一届大幅增加，在作曲技术、音乐内涵等方面均大有突破。不少作曲家对“南洋风格”的华乐有了更成熟的认知，已跳出简单模仿印、马民歌的框框，所运用的素材也扩大至聚居在东南亚地区的华族方言社群音乐，如广东、潮州、客家、福建（闽南）、海南等。

叶聪以“乐响万里”形容建立“南洋乐派”的第四个阶段。这一届比赛首次有美国作曲家入围，代表了这项充满亚洲特色的音乐比赛里有非华裔作曲家的创作，具有划时代的艺术、历史和政治意义。而新加坡作曲家的入围作品大幅增加，也反映了近十多年来华乐团对本地音乐人才不断培育与鼓励的积极成果。

融汇东西跨古今

学贯中西的叶聪，对于训练民族管弦乐团自有一套心得。据叶聪来看，民族管弦乐团的总体音响仍旧是一个至今尚未解决的问题，还存在“尖、杂、散、硬”等弊病。造成这些问题的原因很多，其中包括作品中不恰当的配器、民族乐器本身的弱点、乐队演奏员对合奏感觉的缺乏，当然最重要的是乐团艺术领导层对此问题需要有足够的认知与有效的解决办法。

叶聪指出，现代民族管弦乐团就是一个由民族乐器组成的交响乐团（Symphony Orchestra），必须要通过大量曲目来训练乐团的合

奏意识，要努力达到“圆、纯、透、柔”的效果。我们必须在技术、音色、音量上互相靠拢，这需要长期及有效的训练。另外像乐器、作品配器，甚至声部位置编排等因素都会影响到乐团的声音效果，必须要逐一解决，才能使乐团发出最美的声音。

这种声音，源自叶聪这十多年来在新加坡华乐团的不断尝试。他深谙现代中国器乐合奏的独特性，认为总体的音响问题成为以这种表演方式演奏出来的声音不美的根本原因。他指出作品的配器水平，乐器的律制、音色、音量，乐队演奏员的合奏意识，以及乐队各声部在舞台上摆放位置等因素均造成总体音响问题。叶聪的理念是希望让乐队的声音能够“包起来”，有一种相对和谐的效果。

指挥艺术与指挥之外

叶聪的指挥动作干净、准确、清楚，线条十分流畅，表达自然，没有太多花巧动作。左右手配合得宜，绝不拖泥带水。他很讲究横向旋律和纵向和声的综合处理，而且读谱十分透彻，所以排练乐队时胸有成竹，极有效率，重点出击，不会为排而排。他的每次排练都是具有目的性的，以解决问题为核心。他的说话简洁，绝不浪费时间。讲求排练目的、效率、效果，这些在职业乐团都是相当重要的。叶聪也用人唯才，他用人只看实力，不问出身，不问私事。他曾经说过他无党无派，当年只身来到新加坡，一心

就是为了乐团而努力。

指挥是表达音乐的艺术，也是一门沟通的艺术。叶聪善于以肢体语言跟乐队队员、演奏家以及现场观众沟通。他广泛涉猎各种能够有助于指挥的技能，如亚历山大技巧（Alexander Technique）、太极拳、少林武术、剧场设计等，学习呼吸如何与指挥相通，达到心神合一的境界。每次出场时的标准动作也成为叶聪指挥的一大特色。

我们知道，一位成功的指挥，并不能单靠指挥技术。如果关起门来指，没有乐团，没有沟通，乐队团员不听指挥，只是无兵司令，没有办法奏出音乐，更遑论奏出好音乐。总体的指挥艺术，除了指挥技术以外，还包括个人修养、沟通能力、管理水平等。叶聪以西方管理学的方法来领导新加坡华乐团，重视沟通，采纳意见。在指挥台上他极其认真；在指挥台下他谈笑风生。叶聪博古通今，可以天南地北，无所不谈。他可以古典，也可以民族，又可以流行，更可以爵士。对于世界上不同的音乐种类，他都有爱好，每样都能够引起他的兴趣。叶聪并不会把自己锁在象牙塔里，他喜欢探索新事物，这是他的人生哲学。

结 语

上海这个东西方文化交汇的地方，孕育了叶聪的童年。在纽约

这个国际大都会，他走上指挥事业的快车。在南湾这个小而美的城镇，成就了他的交响乐指挥梦。在新加坡这个世界上举足轻重的弹丸小国，叶聪用一根指挥棒，让新加坡华乐团绽放出闪亮光芒，让狮城的华乐走向世界。“立足南洋望全球，融汇东西跨古今”，这就是叶聪的华乐世界。