

霍泽接受记者采访。(吴冠夏 摄)

人物名片

音乐学博士, 现任克拉根福古斯塔 夫・马勒音乐学院音乐学教授,兼任克恩 滕州音乐协会艺术总监、欧洲交响乐团首 席指挥及艺术总监等职。

同时,霍泽拥有古典语言哲学硕士、 音乐教育文学硕士、歌剧音乐硕士3个学 位,曾在全球指挥80余支管弦乐团,获 得奥地利共和国科学与艺术荣誉十字勋章 等多项殊荣。

"音乐的力量远超语 言, 当琵琶旋律与交响乐 共鸣时, 奥地利观众的感 动与中国观众别无二 致。"聊到为何自掏腰包 支持宁波交响乐团在奥地 利办音乐会时, 艾尔内斯 特·霍泽如是说。

2023年7月, 艾尔内 斯特·霍泽出资20万元, 支持和筹办宁波交响乐团 欧洲巡演的第三站——在 奥地利的演出。

音乐会当晚的返场环 节, 他从中国指挥家俞极 手中接过指挥棒, 即兴带 领乐团奏响展示中国民族 音乐文化的《瑶族舞 曲》, 台下不同肤色的观 众跨越山海,在音乐中达 成共情。

这位曾在维也纳金色 大厅、纽约卡内基音乐厅 等顶级场馆执棒,深耕音 乐领域40余年的艺术家, 被中国文化深深吸引, 曾 先后到访中国十余次,足 迹遍布北京、上海、广 州、杭州、宁波等地。

近日,已经66岁的艾 尔内斯特・霍泽受宁波交 响乐团邀约,为在宁波大 剧院举办的"东方之声" 中日韩交响音乐会担任指

演出之余, 霍泽特意 走访天一阁博物院与镇海 琵琶基地,续写与"中国 琵琶之乡"宁波的情缘。

在天一阁的亭台水榭 间,我们与霍泽展开深度 对话, 倾听他与中国音乐 的故事、对文化交流的思 考,以及他眼中的宁波。

记者 廖惠兰 本版照片除署名外,均为资料图

宁波琵琶教学基地的展演活动。

霍泽向奥地利观众介绍中国的琵琶乐器。

霍泽:宁波就像一首 融合了琵琶与交响乐的协奏曲

核心观点

- ■音乐是跨越国界的"心灵语言",中西方音乐融合的本质,是不同文明的情感共鸣
- ■琵琶是中西方音乐交融的最佳纽带,其刚柔并济的特质与丰富的表现力,能完美适配西 方管弦乐
- ■文化交流需深度参与,从筹办巡演到推广乐器,每一次投入,都是文明互鉴的坚实一步
- ■中国古典音乐教育活力强劲,大量学子赴欧学成后反哺本土,西方古典音乐的未来或在 中国
- ■宁波作为"东亚文化之都"与"中国琵琶之乡",有望成为中西方音乐交流的重要坐标

琵琶是中西方音乐交融的最佳纽带

记者: 您曾提到中国文化对您的 吸引力,尤其认同《道德经》中关于 "水"的哲学,这如何影响您对音乐

与文化交流的理解? 霍泽:"水能载舟,亦能覆舟", 对我而言, 文化是中国最具吸引力的

《道德经》里更是说"水是最强 大的元素"。因为它是流动的,你无 法将它握在手中,但它却拥有摧毁岩 石的力量。这种"柔中带刚"的哲 学,与音乐的本质相契。

音乐也如流水一般,音符在流动 中直击每个人的心灵。就像琵琶弹奏 出来的旋律一样,有时如流水般婉转 悠扬,抚慰人心;有时又如波涛般激 昂澎湃, 震撼灵魂。中西方音乐文化 的交流,也应该像流水一样,相互融 合, 互相成就, 奔涌不停。

记者: 您说您最喜欢的中国乐器 是琵琶,这里面有什么故事?这次走 进有着"中国琵琶之乡"之称的宁 波,有什么新收获吗?

霍泽: 2017年在奥地利克拉根 福举办的"一带一路"交响音乐会 上, 我第一次在现场聆听琵琶演奏。 当时演奏的是琵琶协奏曲《霸王卸 甲》,这彻底颠覆了我对中国传统乐 器的认知。

一把琵琶,竟能模拟千军万马的 磅礴气势,细腻的叙事感与强大的爆 发力,让演出变得很有画面感。

琵琶的兼容性、表现力和音域跨 度,都很适配西方管弦乐。它既能与 弦乐组细腻对话, 也能在铜管乐的衬 托下展现激昂情绪,这种"刚柔并 济"的特质,让它能在中西方音乐中 "自由穿梭"。我指挥过很多中国乐器 的演出,琵琶在与西方乐团合作时是 默契十足的伙伴。

此次走访宁波镇海琵琶基地,是 我期待已久的行程。如果说之前对琵 琶是远距离欣赏,那么在宁波,我看

到的是琵琶文化的"根",就像你看 到一棵大树的根系,才更懂它为何枝 叶繁茂……在宁波,我看到了琵琶文 化的完整生态。

记者: 2023年, 您曾自掏20万 元支持和筹办宁波交响乐团欧洲巡演 的第三站——在奥地利的音乐会,还 特别设置了向当地观众介绍琵琶乐器 的环节。您为何愿意为中西方音乐交 流付出如此多的精力?

霍泽:对我而言,这些不是"投 入", 更像是一种"收获"。中国传统 文化令我着迷,特别是琵琶乐器,当 得知有机会邀请"中国琵琶之乡"宁 波的交响乐团来奥地利演出时, 我认 为这是十分难得的交流契机, 当时就

毫不犹豫这样做了。 马可·波罗是历史上连接欧洲与 中国的使者,在当代,我们也需要这 样的文化使者, 我愿意成为其中一 员。

我认为宁波有成为中西 方文化交流"新坐标"的潜 力。一方面,"中国琵琶之 乡"等文化品牌,能吸引国 际上源源不断的音乐家来 访;另一方面,宁波交响乐 团的音乐专业素养,能将具 有宁波特色的音乐作品带向 世界。就像此次"东方之 声"中日韩交响音乐会,就

宁波有成为中西方文化

交流"新坐标"的潜力

记者:此次您执棒的"东

霍泽: 音乐是直达心灵的

我曾在多个国家指挥类似

在我看来,宁波是座"有

方之声"中日韩交响音乐会,

是宁波"东亚文化之都"十周

年的重要活动。在您看来,这

种跨国文化交流的意义是什

语言, 观众感受到的是人类共

通的情感——喜悦、悲伤、憧

的跨国音乐会,每次都能看到 不同文化背景的观众因音乐而

故事的城市"。这几天的走 访,让我看到了宁波既有深厚

历史底蕴,又有国际视野。

2018年,我曾来宁海指挥音

乐会, 当时就感受到当地观众

的专业与热情,他们既喜欢中

国传统音乐,又能欣赏西方的

憬……这些情感超越国界。

熟悉、拥抱。

交响乐。

记者: 经过近一周的走 访, 您对宁波的了解也进一步 加深, 可否请您用一首音乐作 品,描述您眼里的宁波?

是一场非常难得的东亚文明

与西方音乐的对话。

霍泽: 我对宁波的初印象 是安静、整洁、有序。若用音 乐作品来形容宁波, 我认为她 就像一首融合了琵琶与交响乐 的协奏曲。

在我看来,天一阁博物 院的宁静是慢板,亭台水榭 如温柔音符,诉说着中国传 统文化的千年历史;镇海琵 琶基地的活力是华彩段,如 此多的琵琶学子,充满了生 命力,展现着城市的活力; 而在宁波大剧院举行的"东 方之声"中日韩交响音乐会 是高潮部分,来自各国的音 乐元素在这里交融,彰显宁 波的开放包容。

等我多来几次宁波,或许 能找到更精准的旋律来形容 它。但现在我能确定的是,这 首"宁波协奏曲",一定会让 所有人着迷。我很荣幸能成为 这首"乐曲"的指挥之一,也 期待未来为它增添更多动人的 旋律。

西方古典音乐的未来可能在中国

记者: 您到访中国十余次, 也指 挥过不少"中西结合"的音乐会,所 到之处, 音乐会氛围或当地的教学氛 围是否给您留下特别的印象?

霍泽:中国古典音乐的发展速度 令人惊叹。2008年我首次来到中国 时,看到的大多是西方古典音乐的学 习者,大部分乐团仍然会模仿西方古 典音乐的演奏风格。

随着时间的推移, 如今我看到的 更多是传承者与创新者。我在奥地利 的学生中,也有不少来自中国,他们 对音乐的热爱与专注令人钦佩。这些 学生回国后,大多数成为音乐学院的 教师或乐团的骨干,他们将欧洲音乐 知识与中国传统文化及教育体系结 合,这是非常棒的做法。

更重要的是,在我看来,中国对 古典音乐的重视远超欧洲。欧洲古典 音乐市场在逐渐萎缩,现在大部分年 轻观众对它的兴趣在下降;而在中 国,不仅有众多的高水平交响乐团, 还有愿为古典音乐买单的观众, 更难 得的是还有来自政府层面的支持。

中国的大部分城市拥有自己的交

响乐团,宁波交响乐团就是例证。他 们既能精准演绎贝多芬、巴赫、莫扎 特、马勒等名家的交响巨著,又能呈 现融入琵琶、二胡、唢呐等中国传统 乐器或富有地域特色的民歌作品,这 种"中西兼顾"的能力,欧洲的很多 乐团是难以实现的。

我甚至认为,西方古典音乐的未 来可能在中国——这里有最广阔的市 场、最热情的观众、最活跃的优秀演 奏家,还有最具活力的文化传承土

就像这次"东方之声"中日韩交 响音乐会,其中上演的琵琶协奏曲 《白帝城》,是我们改编的一首中西结 合交响乐作品。作品在保留琵琶的核 心旋律与叙事性的同时, 用西方管弦 乐的配器丰富其层次与张力。这不是 简单的乐器叠加,而是一次真正的文 化碰撞与交流, 那种跨越文明的共鸣 太美妙了!

记者: 数智时代, 如何看待AI 作曲、AI指挥等"黑科技",中西方 融合的古典音乐该如何保持活力?

霍泽: 我见过机器人指挥,它的 节拍精准,无可挑剔,但没有"情 感"。古典音乐的核心魅力从不是 "精准",而是"人的表达"

指挥家的手势、乐手的呼吸, 甚 至演奏中细微的不完美, 都是情感的 真实传递,这些是AI永远无法复制

中西方融合的古典音乐更需"人 的温度"。比如琵琶协奏曲,不仅是 乐器组合, 更是文化对话。指挥家需 要理解琵琶背后的中国文化, 乐手要 懂交响乐的西方演奏逻辑,只有带着 对两种文化的尊重去演绎, 作品才能 有生命力,才能打动观众。

AI 能分析乐谱节奏与配器,却 体会不到《霸王卸甲》这首作品里的 家国情怀, 也理解不了贝多芬系列交 响曲里的抗争精神。

我常常对学生说,要守护"现场 演出阵地"。数字时代,人们习惯通 过电子产品去听音乐,但现场演出的 感染力是无法替代的。未来可借技术 推广古典音乐,但永远不能让技术取 代"人的核心地位"。