

李雲迪

鋼琴王子 超越自我 執着熱愛

最近的李雲迪是忙碌的，他不但日前再臨香港，以柴可夫斯基的經典作品——第一鋼琴協奏曲，為香港管弦樂團的新樂季揭開序幕，也推出了自己回歸「環球音樂」後的首張唱片《貝多芬》(YUNDI: Beethoven)。這位年少成名的鋼琴王子在人生步入「而立」之際，以他以往被人們所熟知的「浪漫蕭邦」風格，呈現貝多芬音樂中超越命運的強大精神力量。或許對李雲迪來說，不只是在演奏技巧上已經到了可以把握貝多芬作品的階段，在心靈層面，他對「超越自我」的追求，也恰恰與貝多芬不斷挑戰自身的精神相得益彰。

文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由香港管弦樂團提供

李雲迪的行程，一如既往地忙碌，才錄完專輯《貝多芬》不久，便要趕來香港為港樂的新樂季演奏。揭幕作品本身對他來說，並沒有過多的難度。既是因為和香港管弦樂團早已合作多次，彼此熟悉，也是因為柴可夫斯基的作品比較大眾化，他唯一希望將一個優美的作品與大家分享，完成一場輕鬆愉快的音樂會，自然地去呈現音樂之美。

「也是第一次在香港演奏這個作品。」李雲迪說：「之前和捷杰耶夫（俄羅斯指揮大師）的馬林斯基交響樂團合作過，但那是四年前，現在再演繹，感覺更輕鬆自如。」而現在的香港聽眾，也比十年前李雲迪最初接觸時更為專業、素質更高、欣賞能力更強，這對古典音樂家來說當然是好事，因為大家有能力欣賞與理解，演奏家在演奏過程中才能有更多的互動。

今年五月重新簽約環球之後，李雲迪推出了新唱片《貝多芬》，裡面收錄了三首貝多芬浪漫主義極端作品：《悲愴》、《月光》、《熱情》，這實際上也是貝多芬最有代表性的幾首奏鳴曲，連貫來看，更是見證貝多芬進入浪漫派時期的一個標誌性過程。「因為《貝多芬》是傳承古典主義和浪漫主義比較完美的一個結合過程，既有古典時期的嚴謹，也有浪漫派時期特有的戲劇性和感情的表達方式，這一點上來講，我覺得能夠全面展現一個成熟的音樂面貌。」李雲迪認為，無論從結構、音樂的安排及佈置，乃至創作的過程來講，幾首作品的情感都非常豐富嚴謹。「這一點也是貝多芬的偉大之處。」

超越在於「內心」

演奏家在經典作品中被賦予的，是個

人的詮釋與領悟。李雲迪首先希望在專輯中展示自己對幾首作品的感受。「這些作品很多人演奏過，以前在學習過程中也聆聽過很多大師和音樂家的表演，然後現在當我自己再演繹時，也有了自己對這些音樂的新看法。」隨着年齡增長，隨着時代的變遷，他渴望用這個時代的角度去詮釋經典。

在李雲迪心目中，貝多芬特有的特質是「超越」。

他認為貝多芬是個精神至上、完全追求精神境界和精神力量的人。「所以說他一切的音樂都在追求超越自我、超越命運的束縛，他永遠都在超越。」這也是貝多芬音樂撼動人心的緣由。一位偉大的創作者，必須脫離命運因鎖對抗耳聾，面對毀滅性的打擊，他唯有不斷挑戰自己、擺脫命運對他的不公。因而貝多芬帶給後人的，始終是充滿積極性、啟發性的向上動力。

而李雲迪說，這恰恰符合他這個年齡

階段對「超越自己」的要求，同時這種超越不是形而上的，而是由心而發的。按他的話說：「不是超越其他人，而是超越自己的一個狀態，喚醒自己內在更強的意識去感受。」

對李雲迪而言，「超越」就是每個時期都有自己想突破的作品，「快樂」就是每一年、每一個階段都去演繹自己所熱愛的音樂。從蕭邦到李斯特再到現在的貝多芬，每一個時期，他詮釋的都是自己那個階段最愛的音樂家，並試圖通過自己的努力，將前人的作品傳遞給下一代。

給自己私人空間

作為一個在本土接受音樂教育終而享譽國際的音樂家，李雲迪近來也很積極地在學校推廣鋼琴教育。他認為教育是很有意思的事情，每次和學生交流的過程，也是他自我學習的過程，「不單是教，因為教的過程中也聽到很多人彈奏，甚至能啟發自己新的感受。」

每個人都有自己在音樂方面的靈感與天性，這種天性是上天所賜，也是「人」演奏音樂時所具有的獨特生命力，正所謂畫龍點睛——所以即使彈奏同一首作品，同一個老師教出來，每個人的演奏效果都不一樣。李雲迪正是在這樣的揣摩過程中感受到巨大的樂趣。「這就是為甚麼要去感受，因為當你聽一個學生演出時，還是會有一些新鮮的、感動的地方帶給你，或者說是驚訝和新意。」

他也相信國內的鋼琴普及趨勢將愈來愈健康。學音樂的根本目的，應該是從音樂中獲得快樂，同時也給自己一個私人空間，用音樂抒發自己的感情。他說：「目前來講，很多家長對小孩的學習已慢慢恢復理性的狀態，明白音樂是

培養興趣，而不一定非得要成為職業演奏家。」專業的道路，已是另外一個話題，能否吃音樂這碗飯，牽涉很多自身的原因，譬如首先小孩子是否真正熱愛音樂，同時又是否具有音樂天賦等。「那是漫長的過程，但這個過程之外，去學習音樂，應該是件很愉快、很正面、培養素質和身心的事情。」

事業是我的愛好

李雲迪不用「成功」去界定自己現在的狀態，相反，他並不認為一個演奏家取得成績就是「成功」，因為每天都還有很多音樂作品需要演繹，所以音樂不存在成功與否，唯有自己那份「熱愛」還在不在。

「今天我還在這個舞台上演繹，是因為我還熱愛着音樂，至少目前，熱愛還沒有消滅。」他的坦誠會讓你感到驚訝：「如果哪天我不熱愛這個事情了，我可能也就不一定再去演奏，我會去做自己喜歡的任何一件事情。因為只有熱愛着，你才會把全身心的精力和感情投入進去。」

而對於自己的事業前途，其實他也並沒有外界以為的那樣雄心勃勃、充滿計劃。「當我在投入一個作品時，基本上沒有那麼快去想下一個。也許哪天靈感來了，突然想到下一個要演甚麼，作品就出來了，但我真的很少去計劃。」因為對李雲迪而言，他從未把音樂當作是一個完整的「純事業」。「這個事業是我

的一個愛好。我不想把它變成一個純粹的計劃，就像我計劃今年要這樣、明年要那樣，但如果感情上有變化而計劃又不能變時，就只能去承擔後果。」他不做計劃，是因為不想給自己反覆無常或是感到後悔的機會。

如果提前做好計劃，事到臨頭發現自己已不再愛那件要做的事，才是不負責任吧。如今一切都變得很快，你現在的想法，或許和三個月後的截然不同。這就是李雲迪不愛計劃的原因，他笑稱這是個人性格所致——除非真的有巨大的衝動，他才會決定自己接下來要做甚麼。

到目前為止，李雲迪也並沒有哪位「最喜歡」的演奏家——他喜歡每個演奏家擁有自己的個人風格，同時欣賞他們所演繹的作品。欣賞是一種很純粹的東西，並不會用在自己的演奏上。「因為從人生經歷來看，我不需要模仿任何人，我需要按照我自己的感受去走，甚至我不需要自己過去的經歷去影響自己。」

李雲迪說：「人生是不可以模仿的。」最多可以借鑒，每個人演奏的每部作品，都帶有自己的個性，所以未來他也只會繼續將重心放在演繹自己所感興趣的作品上。至於目前，他坦言現階段自己感興趣的是獨奏，盡量減少與樂隊、指揮合作的可能性。

喜歡獨奏獨往嗎？李雲迪說：「我更喜歡自己一個人在舞台上的表演。」

音樂會尾聲全場掌聲如雷，樂迷紛紛向指揮辛奈斯基、鋼琴家李雲迪及港樂報以熱烈喝采聲。

設計的影響力從哪裡來？(四)

文：伍麗微

空間設計 平凡中的不平凡

空間設計對很多人來說是一個很陌生的概念，我們知道平面設計、產品設計，卻不了解空間設計對城市發展、文明體現的重要性。「實際上人就是活在一個空間裡，無論是室內空間或戶外空間，作為動物也好、作為一個存在也好，這都是你的舞台。」中國設計大展策展人之一、著名空間設計師龐偉如是說。

設計隨時代而改變

空間設計又稱為景觀設計，其重要性在於能夠解決生活上的問題，尤其能幫助普通人和弱勢社群，為他們提供一個好的公共空間。很多人有一個誤解，以為設計就是為高端商業或為宏觀目標而服務，認為為城市打造一個標誌物或象徵才算好的設計，但在龐偉眼中，這都是炫耀式的设计體現，「我們主張為一個具體的、需要幫助的人服務。」

過去的设计，不論是拿破崙時代的凱旋門、中國古代的紫禁城，還是埃及古代的金字塔，都是服務統治者的，但是今天的设计，如美國的高架公園，把一個廢棄的高架公路改建為一個讓人曬太陽、散

步的步行道，「這就是一個時代精神」。設計的視點早已隨着時代而轉移，如何促進社會的繁榮活力是設計師當下面臨的難題。

那空間設計怎麼服務大眾？「只要聚在一起，我們就需要一個大的演藝廳；因為宗教原因，我們需要一個教堂；人們要有公共生活，需要廣場；人們需要休息，我們需要公園；走到大自然的時候，我們需要一個郊野公園，空間太重要了。」空間與人的關係太密切，因此各方面的空間設計素質反映了社會文明的基本狀態。

漂亮地解決問題

龐偉眼中好的設計其實很簡單——可以解決問題。早年，他在中山把一個造船廠改建成一個公園，將那些廢棄的船屋、舊機器改建成一個非常有創造力的公園；也曾經在深圳把一個街頭改建成一個生動、有感染力的公園。「一般人認為街頭太小了，但好的城市不只有那種標誌性的景觀，更重要的是一個小公園、一條散步路，其優美構成了城市的基本優美，這都是靠設計師用心去完成的工

作。」

他指出香港的經驗也很值得參考，在這個高密度、空間小的城市裡，如何讓人不感到壓迫、如何合理地處理空間是一件很具挑戰性的工作。「在擁擠的空間裡，人的智慧得以被展現出來，然後騰出很多生態用地；香港人很驕傲，因為七成的地留給大自然，多好！擁擠一點，有效率一點，但可以留下一個很好的環境。」

設計說到底就是服務人，人們老說設計師是藝術家，過着跟美有關的生活，但設計的精神離不開人文的關懷，設計師就是透過自己的職業來營造一個好的環境。「美不美，最重要的不是形式，而是處理問題的過程。」四川的都江堰就是一個很好的例子。「都江堰很美，最重要的是它解決了問題，千百年來那個地方受益於水利工程，風調雨順，灌溉

中國設計大展空間設計策展人之一龐偉。

了川西平原，在地震中也經得起考驗，這個秦朝時期的工程多了不起。」

責任感大於靈感

看似偉大的工作，看似需要靈感的職業，但龐偉倒覺得靈感不是最重要，重要的是你能不能漂亮地解決問題。中國內地有些城市夏天會被雨水淹沒，冬天又十分乾旱，這就牽涉到設計的問題。「在西方，有一個叫雨洪公園的地方，這個公園漂不漂亮是其次，首先它解決了問題，它建在低窪的地方，可以滲透雨水，將之變成地下水。」比如日本，地震很多，所以設計師在设计傢具的時候考慮到這方面，傢具前面的腳會略高一點，地震時可以往牆壁那邊靠，那麼小孩子就不會被砸到。「這是靈感嗎？這是來自於一種高度的責任感。」

設計可以成為當代的英雄，解決各種大大小小的問題，而這也是文明建設中很重要的一部分。