

张樟 向世人开启音乐艺术

用音乐表达慈善·海龟救助计划

张樟

摩纳哥国家弦乐重奏团的创办人与首席小提琴

毕业于美国莱斯大学音乐系，获学士，硕士学位，及瑞士洛桑音乐学院独奏家文凭。张樟出生在北京，音乐艺术世家成长，自幼随燕京大学毕业的外祖父祖母在北京大学生活，九岁时离开家乡。

2000年加入摩纳哥公国享有150年历史的蒙特卡洛爱乐乐团，2002年建立了The ZHANG ZHANG BAND，2004年加入比利时Ensemble Exploration室内乐团，其合作唱片在各国均获得金奖。2005年为摩纳哥君主阿尔贝二世亲王登基庆典演奏。成为摩纳哥公国七百多年历史上第一位享此荣誉的中国人。2006年创办樟弓音乐 ZHANGOMUSIQ，办理专为救济全球各地贫困地区，灾区与环境保护的音乐表演。演出的所有收入全部献给慈善机构与环保工程。

🎻 做音乐的人，十中九半都是从孩提时期童子功一点一点磨练修养长大的。您也是一样么？小提琴是您选择的第一件乐器么？

是从小开始的，但不是我自己选的。家父张云璋曾经是中央芭蕾舞团的首席小提琴，毕业于中央音乐学院专家班。母亲林盈同样毕业于中央音乐学院钢琴系，还同时是一位优秀演员（60年代电影“烈火中永生”孙明霞及80年代“伤逝”的子君）我生下来就被父母注定要成为艺术家。在我一两岁的时候就开始弹钢琴、认音、唱歌。从四岁开始在北海幼儿园学小提琴，父亲每星期都会带着琴来学校，就在北海的蚕坛院里给我开小灶上课。我的启蒙过程是家庭熏陶再加上强迫的童子功。其实，儿时的梦想是学京剧唱刀马旦！

🎻 自幼随父母在泰国、美国、欧洲等国家及地区发展，你是如何用音乐的语言，向不同地方的人群传达情感与思想的？是否可以借音乐的视角，感受到不同地域的文化差异？又是如何选择摩纳哥作为您现如今事业的根据地的？

外祖父林启武原是泰国华侨，因为热爱祖国，三十年代从美国回到燕大，北大教书，定居在北京。林家所有族人却都在泰国，我们以探亲的机会去了曼谷，几年之后就移民去了加拿大，大学时期在美国度过，大学研究生毕业以后就去了欧洲。在瑞士洛桑音乐院时得知摩纳哥公国的蒙特卡洛爱乐乐团招聘。2000年四月一日，通过了有102人参加的比赛，考入了这个欧洲名牌乐团。这样一过就是十一年，摩纳哥

是世界上除了梵蒂冈外最小的国家，像一颗镶在地中海岸边璀璨精美的小宝石，全国居民才三万人。开始还有些不习惯，连买豆腐都得出国，但我很快喜爱上了摩纳哥这个独特的国家，直到今天。

音乐其实是一种通用的语言，我认为音乐与舞蹈语言都是地球上人类共同的语言，也是纯粹的民族语言，是音乐使我们的距离小了很多。比如在中世纪的时候，由于战争和贸易的关系，欧洲跟中东、北非民族之间有过很多交流，所以有些欧洲很经典的音乐也是受了阿拉伯中东音乐的影响，包括巴赫与莫扎特的作品都容纳了中东舞蹈以及和声的形式。有一次我和我的乐队进行演出时，我就问观众曲子的出处，有些人说是土耳其音乐，或北非阿尔及利亚的音乐，我告诉他们这是中世纪时西班牙的一位国王写的曲子，因为当时的西班牙被非洲摩尔伊斯兰民族占领着，每个民族的艺术都是可代表它每个历史阶段最诚实的见证。不同的音乐之间并没有国界障碍，音乐所能体现的是一个民族根本性的东西，所以应该值得尊重和探讨。我认为所有音乐家，不管是专注什么音乐风格的，必需对其它的音乐语言有好奇心，有尝试，才能成为全面的艺术家。

 “华丽、大气、醒目”，一向是看完您现场演出的人们的评价与感受。您的音乐核心表现力是什么？您是如何拓展音乐的深度与广度的？

其实我希望一直表现的是，不管演奏什么音乐，都能够把作曲家写的东西“翻译”成现场音乐带给观众，其实我们充当的就是这么一个音乐翻译官的角色，翻译好坏直接影响到听众的欣赏度。一个观众说他听不懂音乐，那就是他没听到好的，就像我们看书一样，你可能看不懂，就不喜欢，但并不一定是原著不足，很可能是翻译官没翻完整造成的。我们没有权利去改作曲家所要表达的意思，演奏者的使命是尽全力表达每一首著作。我们不应该是一味的注重演奏乐器本身，夸张炫耀纯技巧而忽视对音乐的表达，你服务的是音乐艺术，而不是为利用音乐演奏作为达到名利的工具。

我觉得上台打扮不是第一重要的，因为你表现的时艺术，而不是个人。当然我们对上台的形象也是注重的，上台表演是为了表现音乐给观众，穿着要整洁、优雅。你得对得起观众，但不要让外表影响人们的注意力。我非常不赞同靠着“美女帅男”

旗号发展事业的演奏者。靠包装外表来代替艺术质量是可耻的。当然我上台之前也会梳妆打扮，穿一件符合演出场合又舒适拉琴的演出服。如果是古典音乐，我会选择落地长裙；演爵士摇滚又有其它的风范，这是很自然的。总之一切要以音乐为主，外表虽然也是表演艺术的一部分，但首先要有音乐的质量。我想表现的就是把作曲家的音乐一丝不苟的献给观众，这是我们行业的职责与道德。

 看过之前关于您的介绍，您有一支非常独特的古典跨界乐队，您愿意与我们分享一些关于它的故事么？

在摩纳哥有一个酒吧非常有名叫做La Rascasse，它是全世界所有一级方程式赛道里唯一的酒吧，这个酒吧最大的特点就是音乐，几乎每天都有乐队在那里表演。这里面也有我喜欢的乐队、歌手。有一次我带着琴去了，有机会跟一个雷鬼乐队和了一曲Bob Marley，没想到这一曲下来就引起了轰动。酒吧老板就决定每星期三的晚上7点到9点让我在那里表演，所以有了这样的机会组织自己的乐队。

当时我还没跃出古典音乐的范围，但其实我却有这个愿望。我首先请了一个非常棒的意大利爵士吉他手出山，后来又找到了一个非常优秀的女贝斯演奏家。三人凑在一起发掘属于我们的风格，后来随着发展我们又增加了雷鬼歌手、巴西鼓手等。真是热闹极了！我们的风格就是尝试世界上任何好的音乐，在猎巡新的音乐语言。

 “借音乐表达慈善”是您的又一个标签，那么当初是怎样的契机让您有这样的想法的？是否可以与我们分享两个让您最印象深刻的故事？

我们的组织叫ZHANGOMUSIQ，所有演出所得都捐给环保或救助贫困人口等慈善事业。在非洲我们主要捐助水利设施，非洲的喀麦隆有一个村子，特别干旱，人们经常喝不上干净的水，所以就导致了各种各样的疾病。我们就把演出的收入拿出来为那个村子挖了两口井，这样好几百个村民们就能喝上干净的水了。在吉布提我们还曾经赞助过一个水库，当地的人民靠游牧生活，牲口渴死了，当地的人也没有活路。我们的宗旨是：能帮一个算一个。从报纸上看，救了一条人命也许不算壮观，但对被救了得那个人来说就太重要了！

我外婆朱宣慈是燕京社会系的，上世纪三十年代在北京协和医院开辟了针对妇女儿童的社会福利工

摩纳哥国家弦乐重奏团

摩纳哥国家弦乐重奏团 (The Monaco String Quartet Ensemble) 成立于2003年, 成员均为摩纳哥拥有155年历史的蒙特卡洛爱乐乐团 (L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo) 的明星成员。2005年得到摩纳哥君主阿尔贝二世亲王的赞赏与承认, 被誉为“可在国际上代表摩纳哥公国政府的音乐团体”。该重奏团活跃于摩纳哥艺术界, 定期举行慈善演出, 为环境保护和世界各地灾区募捐。除了定期在本国演出, 他们一个重要的使命是通过音乐代表摩纳哥和蒙特卡洛爱乐乐团到世界各地, 与当地音乐家合作演出, 分享音乐和文化艺术, 为增进彼此的尊重和友好交流做出卓越贡献。

作。我受到她的启发, 希望能够帮助更多的人。音乐艺术不但可以给人带来精神灵魂的美好, 也可以福利社会甚至救人。

 有人说您很像韩国女小提琴家郑京和, 那么, 谁是您心中所敬佩的音乐大师呢?

郑京和是我欣赏的提琴家之一。在我心中最最敬佩的音乐大师, 首先是我的恩师Sergiu Luca, 非常有个性的全面艺术家; 我还特别崇拜钢琴家Radu Lupu。与我们乐团合作了所有贝多芬的协奏曲, 他的演奏风格和为人都很朴素, 但他的音乐永远是在最高境界; 再就是美国女歌唱家Renée Fleming, 唱的绝美, 人也非常优雅; 还有爵士吉他大师John McLaughlin, 是开辟了现代爵士乐的传奇人物。这几个前辈真的可以让我百听不厌, 无论何时观看都觉得完美, 非常敬佩。

 还记得小时候北京给你留下的印象么? 这次回到北京有怎样的发现与感受?

小时候和我的外祖父母住在北京大学的燕东园, 我的外祖父母都爱种花, 院子特别美。有竹林、葡萄藤和各种花草。那时北京的中关村全都是果园, 风景很好, 还有北大的校园 (原来的燕京校园, 是全球最美的校园之一)。

这次回北京是去年的十月份, 感觉到奥运会之后中国呈现的是欣欣向荣, 中国是一个很有发展机会的国家, 而一个国家的繁荣就在于它能不能发展。

还有我对北京的地铁印象特别深刻, 非常干净, 非常的现代化, 这种情况只有在日本才能看到。人跟人之间的关系比以前好, 有时虽然很挤, 但也并不仇视彼此。

 作为摩纳哥与中国音乐文化的桥梁, 您将来是否更多的会考虑在中国进行演出? 有何计划?

这次代表摩纳哥来中国演出, 也是摩纳哥公国700多年历史上第一次来中国演出的国家级古典音乐代表团。我希望自己作为一名在摩纳哥的中国人, 能够为中国和摩纳哥之间的音乐艺术交流做出贡献。这次回去, 我就要向摩纳哥亲王及首相汇报一下心得, 为下一步的开发打基础。中国与摩纳哥之间的音乐文化交流现在刚刚起步, 两国在艺术上都有互相学习、互相借鉴的地方。我希望能够到中国的每个城市演出, 看各种城市所需, 尤其希望为儿童与老人的福利做贡献。音乐对我来说, 不单是艺术, 还是可以造福人类的事业。

One Sentence about lifestyle

- 1.三个词概括你心目中的“旅游”?
探险、好奇、开放
- 2.有没有自己一直渴望去但还未去过的地方?
山海关
- 3.你上一次寄出的明信片是在?
阿姆斯特丹机场
- 4.对于你, 一次长期的出游意味着什么?
不被时间限制的周游。不提前预定的行程。不带有成见的探索
- 5.在旅行结束后, 你会带一样“什么”东西回家?
有当地特色的土产, 带有幽默的玩物
- 6.你认为什么是奢侈?
有足够的时间
- 7.最近关心的话题是什么?
了解中国的文化艺术
- 8.请推荐一家自己喜欢的餐厅及菜式?
最喜欢的菜是中餐, 最喜欢的餐厅: 摩纳哥的Le Grill. 海景绝美, 地中海菜式
- 9.你排遣压力的方式是什么?
转移注意力