

独创更符合人体工程学的演奏法，一人一琴走世界

中提琴家王皓健：用弓弦谱写人生

□本报记者 于秋莹

在2021年美国中提琴协会举办的交响乐乐队片段比赛中，中国音乐家王皓健获得了第二名的好成绩，担任比赛评委的三位著名中提琴家克里斯蒂安·库尔伯格、夏洛琳·科蒂和菲利普·肖为这位来自中国烟台的小伙子点赞。这也为王皓健音乐成绩簿上增加了颇具质感的一页。

C

独创“华彩乐段放松法”

对于王皓健来说，保持对音乐的好奇心和努力练习是提高演奏技巧和音乐表现力的最重要因素。“就像竞技运动一样，更快的速度往往需要更高超的技能。”通过多年的练习和研究，王皓健独创了更符合人体工程学的演奏法——“华彩乐段放松法”。

在中提琴演奏中，左手手指的移动速度决定了音符变换的速度。当演奏家需要更快地移动手指时，身体会不自觉地紧张，导致左手的手腕和手臂变得僵硬。在这种肌肉和关节紧张的情况下强迫手指加快运动，这违背人类正常的生理机能，不可避免地会对左手造成伤害。“华彩乐段放松法”，可以让中提琴演奏者更轻松地演奏快速乐段，更好地诠释音乐作品，避免在练习和演奏中受伤。

2017年7月13日，在日本莫伊瓦山森林博物馆室内乐演出中，王皓健演绎舒曼《F大调第二弦乐四重奏》时展示了“华彩乐段放松法”技巧。“这首乐曲最后一个乐章中的中提琴部分以第一小提琴和中提琴之间重要乐句的交替演奏的难度而闻名。这就要求中提琴手不仅要清晰响亮地演奏自己的独奏部分，而且要在将乐句交给第一小提琴手时及时切换到伴奏声部，许多演奏经验丰富的中提琴手在演奏这个乐章时都会感到紧张。通过使用‘华彩乐段放松法’，我能够在保证音乐性的前提下平稳而清晰地演奏这个乐章，并在切换到伴奏部分时及时释放左手手指压力缓解身体的紧张，从而毫不费力地将音乐传递给观众。”

王皓健还将“华彩乐段放松法”应用到2021年美国中提琴协会乐队片段比赛中，荣获比赛第二名。“本次比赛要求参赛选手演奏多首不同风格、不同时期的管弦乐节选。所有交响乐选段都以其技术和音乐性上的难度而闻名。很多演奏技巧成熟的中提琴演奏者在演奏这些曲子时都会担心和紧张。我因采用‘华彩乐段放松法’，在演奏时是快速又轻松的。”王皓健说，他将帮助年轻一代中提琴手远离演奏带来的伤痛，让他们拥有更长久更健康的音乐演奏生涯。

D

音乐为桥助力世界沟通

作为一名音乐家，王皓健坚信音乐是表达自我、与他人交流、连接不同文化的最佳方式。音乐家不仅仅是艺术家，更应该是社会活动家，他想以音乐为桥，助力世界沟通。

2013年11月10日，王皓健在美国俄亥俄州的卡尔·路德维格音乐厅与中国琵琶独奏家杨瑾合作，为美国观众演奏了中国作曲家朱践耳创作的《玉》。此次音乐会不仅让美国观众认识和了解了中国传统民族乐器琵琶，更向他们展示了中西乐器的完美融合。此次音乐会也让更多乐迷看到了中西音乐交流与融合的可能性，开辟了中西音乐合作的崭新模式。

2013年12月2日，王皓健在俄亥俄州卡尔·路德维格音乐厅首演了中国作曲家景琦的《中提琴独奏奏鸣曲》。之后，王皓健还为这位作曲家录制了这部作品，在2014年美国克利夫兰作曲家协会学院比赛、2014年美国作曲家、作家与出版商协会举办的莫顿·古尔德基金会青年作曲家比赛以及2016年美国中提琴协会加德纳作曲比赛等多个大赛中获奖。

2009年至2017年，王皓健曾多次将西方音乐带给亚洲观众，帮助亚洲观众了解和欣赏西方音乐。作为日本太平洋音乐节管弦乐团首席的王皓健，在札幌喜多良音乐厅、苫小牧市民音乐厅、木札川崎交响音乐厅以及东京文化会馆的演奏让乐迷惊艳。与亚洲青年交响乐团合作时，王皓健参加了多场管弦乐会的演出，北京国家大剧院、香港文化中心音乐厅、台北国家音乐厅、首尔艺术中心……都有王皓健的身影，所演奏的作品涵盖了法国、德国、匈牙利、意大利、俄罗斯和西班牙等多个国家的作曲家。

王皓健坦言，作为一名古典音乐家，他有责任将这些传承百年的音乐瑰宝尽可能多地传递给观众、传递给年轻一代，让他们感受古典音乐的魅力。“我很开心，可以用音乐将不同年龄、种族、文化背景的人联系在一起，用音乐给人们带来欢乐，让世界变得更加美好！”谈起未来，王皓健踌躇满志。

A

长途汽车站的“演奏家”

1988年，王皓健出生在中国山东烟台。王皓健的父亲是一位古典音乐爱好者，年轻时曾学习过小提琴。童年时期的王皓健总是望着父亲放在书架顶上的小提琴若有所思。8岁那年，父母通过视频影像、名家录音等方式为王皓健推开了音乐之门。从那以后，在众多恩师的牵引下，王皓健正式走上了音乐之路。从11岁起，凭着对音乐的酷爱与勤奋，王皓健在烟台市乃至山东省的各大比赛中屡次获奖，成为人们口中的“音乐神童”。

15岁时，王皓健与国际知名的中提琴教育家、上海音乐学院教授沈西蒂相遇了。为了能够跟随沈西蒂学习，王皓健每周都会在上課前一晚从烟台坐11个小时的长途汽车到达上海。在第二天早上9点上完课后，再连夜赶回烟台。为了不浪费途中的时间，长途站、地铁站都会留下王皓健练琴的身影。

2007年，王皓健以优异的成绩考入中国人民大学艺术学院。本科期间，他曾两次被亚洲青年交响乐团录取，并随乐团在日本、韩国、中国香港和中国台湾巡回演出。大三时，王皓健被学校选为唯一的中提琴学生代表，作为交换学生在美国乔治亚州立大学学习了半年，良好的学习环境和严谨的学术氛围使王皓健产生了在美国继续学习深造的想法。

B

他的乐声中充满希望

音乐是世界通用的语言，本科毕业后，王皓健有了凭琴走世界的想法，他想用音乐表达对世界的热爱。

2012年，王皓健到美国攻读硕士学位。2013年至2014年间，王皓健连续两年获得在美国被广泛认为是顶级古典音乐节之一的阿斯本音乐节授予的“弦乐全额奖学金”，这是一项含金量颇高的奖学金，表彰在弦乐领域表现杰出的演奏者。此外，王皓健还参加了美国肯特布鲁斯姆室内乐音乐节，在那里他得到了与世界著名交响乐团之一的美国克利夫兰交响乐团共同演出的机会，并在音乐会中担任首席中提琴。

2014年，王皓健作为印第安纳室内乐团的首席中提琴与格莱美奖获得者世界著名小提琴家约书亚·贝尔合作演出了弗朗茨·舒伯特的《D小调弦乐四重奏D.810》（“死神与少女”）的交响乐版本。2019年，王皓健获得了美国圣安东尼奥交响乐团中提琴手的终身席位，随后来到圣安东尼奥生活和工作。

自从加入圣安东尼奥交响乐团，王皓健参加了数十场针对学生的音乐教育外展音乐会，在圣安东尼奥莱拉·卡克蕾尔剧院、圣安东尼奥托宾演艺中心哈沃德·伊·巴特音乐厅等，面向那些热爱音乐并有兴趣学习乐器的中小學生介绍和演奏那些古典音乐曲目。

“音乐有一种神奇的魔力，人们可以用音乐来相互交流、安慰和鼓励。”从2021年1月全球爆发新冠肺炎疫情以来，王皓健一直在美国“发烧友”网站策划的达拉斯烛光音乐会系列中进行表演。作为弦乐四重奏中唯一的中提琴手，王皓健已经参与并演奏了100多场室内乐音乐会，演奏曲目丰富多样，如维瓦尔第的四季协奏曲音乐会、动漫主题音乐会、魔法电影原声带音乐会以及从巴赫到披头士乐队音乐会等多部经典作品，通过音乐带给人们安慰和希望。