

浙江音乐学院一年举办 700 余场音乐会—— 音乐之声，为谁奏响

12月2日晚，作为国家大剧院第十八届“春华秋实”全国艺术院校舞台艺术精品展演剧目，浙江音乐学院原创舞剧《一扇百年》在国家大剧院成功上演。

■ 潮声 | 执笔 严粒粒 姜晓蓉
通讯员 孟欣

新年将至，浙江音乐学院的官方微信公众号陆续发布多场跨年音乐会消息，将乐迷们的期待值拉满。

回望即将过去的这一年，这所年轻的音乐艺术高校，在校内外举办的音乐会累计超700场。从莘莘学子到一线教师，从校园剧院到城市乡村，艺术的种子通过一场场音乐会撒向各个角落。

当美育突破校园的边界，当大众对艺术的需求日益迫切，音乐会为谁而办、因何而办？艺术高校又该如何扛起社会美育的时代责任？这些问题，或许藏在音乐会的旋律中。

为师生 以演促学，增强专业技能

座无虚席，一票难求。12月20日晚，“金钟回响”交响音乐会在浙江音乐学院音乐厅上演。这场音乐会的表演者均为中国音乐界最高荣誉“金钟奖”获得者，含金量不言而喻。

台下，国乐系古筝专业大四女生张润依桐心潮澎湃。今年3月开始，从校园海选中脱颖而出，到最后冲入全国半决赛，这段参赛经历，让她对专业有了更深刻的认知。

“金钟奖”全国选拔赛结束后，学校组织入围的选手赴上海兰心大戏院举办了一场特别的音乐会。这不仅是一场面向公众的专业演出，更是为晋级选手搭建的实战平台，从舞台妆造到专业乐团，各项安排周全备至。

由于“金钟奖”决赛和半决赛都要求现场合乐，为了让参赛选手提前适应，学校特地邀请了上海九棵树爱乐乐团和选手们合作。“对我来说，和这样专业乐团合作的机会很难得。”张润依桐说。

张润依桐演奏的作品是交响乐《依》。这首江南风格作品原本以民族管弦乐演绎为主，这次与西洋管弦乐合作对她而言挑战不小。

在张润依桐看来，和民族管弦乐相比，西洋管弦乐对节奏的把握更为严谨。“开头部分磨合了蛮久，乐团的指挥老师耐心地引导我，建议我借鉴肖邦自由节拍的处理方式，在不超出节拍的前提下相对自由地演奏。”她说，这两个小时的专属合乐时间让她收获颇多。

对张润依桐和所有参与“金钟奖”的师生们来说，通过音乐会积累与专业团队合作的经验，以及在风格融合中获得的艺术启发，都是宝贵的经历。

对一所音乐艺术高校而言，除了注重扎实的专业之外，更鼓励师生参与原创精品项目，让优秀传统文化焕发生机与活力。

前不久，浙音原创舞剧《一扇百年》登上国家大剧院舞台。这部以国家级非遗杭扇制作技艺为精神内核的作品，“剧情、编舞、舞美质量都很高，强烈推荐”。社交媒体上，有网友点赞。

让不少观众意外的是，这部原创舞剧有60余名学生参与其中，涵盖舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导等多个专业。创作过程中，老师们带着学生采风，鼓励学生挖掘潜力，突出自身优势特点，参与到舞段的设计编排中，再进行指导与打磨。学生是表演者，更是原创作品的参与者。

对于高校来说，要完成一部舞剧困难不小，“老师、学生要在完成日常教学、学习以外，利用一切假期时间进行排练。”《一扇百年》总导演、舞蹈学院青年教师李佳雯介绍，在这部舞剧中，所有老师、同学都身兼数职，除了创作与表演工作外，统筹、剧务、后勤、宣发、道具及舞台监督等专业工作，都是由本科生和研究生组成的学生队伍完成，“虽然辛苦，但这难能可贵的机会，让学生的综合能力有了很大的提升。”

今年夏天，浙江音乐学院“文艺轻骑兵”在舟山市定海区匈牙利广场演出。

“将学生置于高标准的创作实践中，让他们与老师并肩作战，与顶尖艺术家交流，所激发出的潜能和获得的全方位成长，是传统教学方式难以企及的。”执行导演、指导老师曹端丹表示。

此外，浙音还常年邀约音乐、舞蹈各个领域国内外顶尖艺术家开设“大师班”，举办系列讲座、举行小型演奏会等。

著名琵琶演奏家吴蛮的“大师班”课程，让琵琶表演专业大四学生丁思彤印象深刻：“吴老师的课不局限于理论，更强调即兴演奏能力，她总会设置表演环节，鼓励我们带乐器上台，还经常和我们一起表演。”

起初，丁思彤有些忐忑：“总觉得没有谱子就无从下手。”在吴蛮的引导下，她逐渐克服恐惧，感受到即兴演奏的乐趣，也明白演奏者不应只局限于诠释已有作品，更要拥有创作与交流的素养。

高校音乐会兼具育人与服务社会的价值。浙音相关负责人介绍，为加强学生职业核心竞争力，浙音还创设了乐队学院、民族乐队学院、歌剧院、室内乐学院和合唱学院5个新型表演学科教学平台。这“五大学院”重视实践性，以艺术节、音乐季等艺术实践和专业考核为主要载体，打破传统教学边界，以演代教，以演代练、以演促学，培育专业技能过硬的艺术人才。

为社会 产教融合，培养复合型音乐人才

“音乐是心灵的处方。”这句话，音乐教育学院研三学生赵安琪以前并没有太深的感触。

直到去年，她走进浙江大学医学院附属儿童医院康复科，为烧伤的孩子带去一场小型音乐会。“40分钟里，我明显看见他们的眼神从黯淡无光变得一闪一

闪，脸上也有了微笑。”赵安琪说。

之后，她参与到了“技术要求更高”的孤独症儿童的临床康复过程中，运用音乐带来的特有生理、心理效应，设计专门节目，帮助医生一同制定康复方案。

这一系列活动，正是来自浙音和浙大儿院联合启动多年的“医心乐护”音乐疗愈项目。

“学校和医院一拍即合。他们需要懂音乐的人，我们需要实践平台。”该校“医心乐护”项目带队老师王辉说，“通过合作，我们能够将音乐治疗的专业知识应用于真实康复场景，既服务了患儿，也为学生提供了宝贵的临床实践机会。”目前，浙音已累计招募100多位志愿者参与其中。

医院音乐会，折射的是学科教育在不断跨界融合潮流下，音乐艺术学科建设从“学科导向”向“需求导向”的逐渐转变。

近年来，音乐疗愈悄然成为就业市场的“新宠”，从精神卫生机构到儿童自闭症干预中心，从医院康复科到中小学情绪教育，音乐疗愈正逐渐进入公众健康与教育体系。“音乐治疗师”职业也应运而生。

目前，已有中央音乐学院、上海音乐

第四届全球数字贸易博览会期间，由浙江音乐学院和敦煌文旅集团有限公司联合打造的“敦煌石窟互动音乐特展”上，观众和敦煌石窟仿制乐器AI互动。本报记者 林云龙 董旭明 摄

学院、四川音乐学院等高校陆续开设专门的音乐治疗类专业。今年，浙音与中国美院打通资源，一同开设了“艺术疗愈”微专业，很快招满了第一批学生，学习内容涉及心理学、教育学、医学等专业。同学们对这类融合艺术与心理健康的创新课程展现出浓厚的兴趣，也希望能借此开拓更广阔的职业发展通道。

相较于“音乐+医疗”，“音乐+人工智能”的热浪则无处不在。

浙江音乐学院连续3年主办杭州国际电子音乐节。每年，一大批从全世界遴选出的充满想象力的计算机音乐作品，会集中在音乐节上展示。音乐工程系全系师生既是承办者，也是参与者。

作为今年音乐节的重磅大戏，《算法协奏曲：2025 智能音乐宣言专场音乐会》被纳入第四届全球数字贸易博览会特别活动，在杭州大会展中心举行。在这场音乐会上，由系副主任段瑞雷创作的“《弦语千机》——为古琴与一千部手机而作”的实验电子音乐亮相。

演出时，台上演奏的古琴沧桑悠远，似从历史深处发出疑问；台下几百位观众扫描大屏幕上的二维码，手机便在学校自主研发的音乐程序操控下渐次响起，与古

浙音学生在浙大儿院（湖滨院区）康复中心进行教学。

受访者供图

12月20日晚，“金钟回响”交响音乐会在浙江音乐学院音乐厅启幕。

受访者供图

筝合奏，共建一场跨时空的“交响”。

“音乐演出不只‘你看我演’，也需要观众参与，让台上与台下形成一个有机的场域。为了完成这个音乐实验，我们开发了四个不同的程序，分别用于声音运动的轨迹映射、声音能量的赋值分配、不同剧场的数据匹配以及近千部手机时间的精确同步，瞄准的就是演唱会这类强互动场景。”这是段瑞雷打造项目的初衷。

他也希望借此消除部分学生以及许多人的误解：当今智能时代的“实验音乐”，不是模仿他人形式上的“荒诞”和“怪异”，而应该是在艺术观念和艺术创意的牵引下，调动人工智能等各种要素，探索音乐新的可能。

为了让计算机音乐更富有实际应用意义，音乐工程系的师生不断强化和企业的联系。为游戏产品设计音乐与音效，为电动汽车定制车内沉浸式音频，为大型文旅项目及影视剧创作影视原声，与敦煌文旅集团合作推出“敦煌石窟互动音乐特展”……针对市场需求，各类项目不断产出、落地。

校际之间的合作也在加深。系副主任李秋筱介绍，音乐工程系与浙江大学信息技术中心联合成立音乐人工智能实验室，与西湖大学、复旦大学等建立了良好的合作关系，一同开发音乐数字化场景，开设人工智能与音乐相关课程，并通过开展科研项目、举办学术讲座、组织实践活动等方式，为学生提供更多的学习和实践机会，以培养出一批既有扎实音乐基础，又掌握人工智能技术的复合型、创新型人才。

为人民 德艺双馨，培育合格的“后备军”

“太忙了。经常早上排练，下午上课，晚上继续排练。”管弦系大四学生杨景瑞表示，同学们从大一开始，就有机会像职业乐手那样登台，和知名音乐家合作，“技术好的才能被选上”。

他难忘11月1日晚上，在校音乐厅参演的“青春音乐力量——全国11所音乐学院联合音乐会”。作为纪念中国人

记者手记

从“音乐为何”到“我能何为”

■ 严粒粒

近年来，在“服务社会”“立德树人”的目标下，艺术教育既要满足传统的技艺训练需求，也在向跨学科融合、参与公共议题和产业对接等方向拓展。

采访中，我们得知，大大小小的音乐会、从筹备、排练到演出，基本占用的都是学生的课外时间，但大家都很乐于

民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的专场音乐会，上半场的钢琴协奏曲《黄河》改编自《黄河大合唱》，下半场肖斯塔科维奇《C大调第七交响曲“列宁格勒”》也诞生于反法西斯战争，都承载了一个时代的精神光华。

“大概是题材的原因，听说现场来的很多人都落泪了……”这一刻，一句抽象的“用音乐谱写人民心声”，在杨景瑞心中具象化了。

教学汇报音乐会、学术指导音乐会、名家专场音乐会、校际交流音乐会、毕业音乐会……校园内，音乐会大部分免费向社会开放。爱好音乐的老人、学琴的孩子、周边茶余饭后来休闲的百姓……常把音乐厅挤得爆满。

教育是一个双向的过程。“作为艺术实践和社会美育的平台，惠民的高质量音乐表演，既丰富基层百姓文化生活，也让学生在参与过程中逐渐体悟到‘艺术为民’的含义。”浙音艺术处处长冯小娟说。

为丰富实践育人成果，每个暑假，浙音团委都会联动各系组建“文艺轻骑兵”，把音乐会送去乡村，送到百姓中间。

嵊泗是全省最偏远的海岛县，也是他们每年都会去的地点之一。

什么是艺术最本真的追求？亲历中，学生们对这个问题的认知逐渐变化。

管弦系大三学生陈子璇从从未有过乡村演出经历，因为好奇而主动报名参加后，越想越担心：如果在室内演出，村里剧场的硬件可以吗？如果是在室外，弦乐四重奏讲究声部完美结合，海风会不会影响音准？要是观众不合时宜地欢呼，打乱演出节奏怎么办……一个个顾虑，都源于自己的技巧和专业。

后来，她发现“这些都不是问题”。第一场演出在文化礼堂。凉凉的海风，伴着舒朗的乐声，步履蹒跚的小朋友、抱着婴儿的妈妈、头发花白的老人止不住地载歌载舞，欢快的氛围感染着学生们。那一刻，音准、仪态、观演礼仪都不重要了。

越是文化生活薄弱的地方，越是需要专业的艺术工作者去培土、去拓荒。基层的演出经历，让学生们更好地理解艺术从业者肩负的责任。“以前，我们总是追求完美表演。实际上，音乐也可以不追求音符和技巧，在与人的互动中传递情感同样重要。”陈子璇无比享受这种“我被需要、音乐被需要”的感觉——这也让她看见了自己选择学音乐的初心。

有的队伍，侧重送表演；有的队伍，侧重教唱歌；有的队伍，挖掘当地文化，定制原创音乐作品；有的队伍，则侧重宣讲党的创新理论……据浙音团委负责人介绍，目前，浙音“文艺轻骑兵”已经覆盖服务全省11个设区市，建立20余个校级艺术实践基地，形成“相约浙音”等服务品牌。近两年，项目累计开展服务活动1000余次，线上线下惠及群众达5000万人次。

德艺双馨是当今社会对优秀文艺工作者的要求。

艺术院校如何培育国家艺术事业的合格“后备军”？

回味浙音这些演出，我们看见了一种探索、一种回答。

参加。同学们认为，参加音乐会不仅能锻炼自己的专业能力、展示学习成果，也可以接触到更丰富的社会生活，拥有更宽广的视野，进一步认识到“音乐为何”与“我能何为”。

在这种意义上，音乐学院发挥所长，举办高质量音乐会，不仅仅是一种面向全社会的文化服务，也是学校教育体系建设的一部分，对学生的成长起着至关重要的引导作用。