

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。

本报记者 董旭明 通讯员 孟欣 摄

■ 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博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,在不超过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。

受访者供图

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,观众与敦煌石窟仿制乐器AI互动。本报记者 林云龙 董旭明 摄

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?要是观众不时地欢叫,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、观演礼仪都更重要了。

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。

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,也希望借此开拓更广阔的职业发展通道。

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一千部手机时间的精确定步,精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。系副主任李秋秋介绍,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。

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。

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

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

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,音乐学院发挥特长,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。