

海大交响乐团参加该校2017年新年音乐会。

音乐界中对于交响乐有一种共识:交响乐是现当代高雅艺术中最优秀的形式体裁。在海南大学校园里,就有一群玩交响乐的师生。

他们中有音乐专业的老师、学生,也有来自其他专业的音乐爱好者,这些人虽是“票友”,却玩得像模像样,有被《芳华》剧组选中参演电影中的文工团长号乐手,有凭借艺术特长实现第一次出国梦的,也有靠艺术才华塑造出个人标签的“工科女神”。

音乐的世界那么大,他们为什么独独偏爱交响乐?作为业余选手,他们在玩交响乐的过程中,都有哪些乐趣呢?

交响乐团是乐手的“光荣与梦想”

“‘华乐盛典’演出中有你吗?”记者在海南大学思源学堂排练厅见到单簧管乐手高邈、小提琴乐手靳梦楚与长号乐手孙墉三位同学的时候,这句话像是一句暗号用以确认对方的身份。“当然了,能参加国乐团,参演新年音乐会,那是我的梦想。”高邈下意识地理了理衣领,骄傲地回答。

海南大学国乐团与海南大学管弦乐团这两支乐团,可以看作是海南本土高雅音乐艺术的翘楚,作为一位业余选手,能在众多学生中脱颖而出,着实是件不简单的事情。“大一时就加入了国乐团,那时还没有西洋乐团,我们都在国乐团里,西洋乐团成立后,我们这些西洋乐器的小伙伴就被拉过去了。”靳梦楚解释道。

比起独奏,乐团更强调团队合作,既在无形中锻炼了他们与人相处的能力,也让他们感受到不同乐器交织在一起所迸发的艺术魅力。“演奏交响乐,就要在指挥下有条不紊地演奏,每个音的节奏都要求准确,跟所在声部的其他人保持高度一致,尤其是小提琴,弓法错误的话,懂行的观众马上就能听出来,所以要有大量的排练和准备,成员之间才会有高度的默契。”

对靳梦楚来说,这不仅仅是种登台演出的荣耀,更加深了她对音乐的了解,让音乐成为自己生活的一部分。她从四岁开始学习小提琴,后就读于食品学院2014级食品质量与安全系专业,作为一名工科学生,学院的男女生比例本就不协调,玩交响乐,不仅能认识更多志同道合的小伙伴,更能让她在学业之外,找到了更多乐趣。

在交响乐中重新发现生活之美

音乐,尤其是交响乐,在许多人眼里,那是阳春白雪的代名词。从小学音乐的孩子,

乐“享”交响乐

文海南日报记者 徐晗溪

长号乐手孙墉

徐晗溪 摄

小提琴乐手靳梦楚

徐晗溪 摄

单簧管乐手高邈

徐晗溪 摄

有些立刻就能感受到音乐的魅力,自主地学习;可更多的则是像高邈,是在父母的逼迫下学音乐。

学习这些有什么意思呢?虽然被逼着掌握了一门技能,可他始终无法理解音乐之于自己的意义,直到初中那年被派到日本演出。他初中就读的学校与日本爱媛县的初中一直有交流,被学校选派到日本表演,他不懂日语,却能在合奏中用音乐交流。

这种感受仿佛为他打开另一扇窗,让他从合奏中领悟音乐有种超越语言的魅力,可以跨越国界,直抵人心。“所以上大学,我就非常期待能够加入交响乐队,让我可以继续合奏中静静聆听音乐,在交响乐中,重新发现生活之美。”对高邈来说,交响乐让他在世俗生活与精神世界中找到一个契合点,让他有机会跳出琐碎,换种视角审视生活与学习。

交响乐队由弦乐、木管乐、铜管乐、打击乐四个组别组成,单簧管则是在较晚时候才被加入到木管组。在音乐语言中,单簧管一经加入到木管组,就令交响乐展示出耳目一新的音色魅力;在队友看来,有点冷萌段子手属性的高邈,则为他们的日常生活,奏响了一曲别样的乐章。

他们每周二定点去排练,风雨无阻,虽然丰富的大学生活有那么多诱惑,但他们还是坚持练习,力争不拖累队友,做最好的自己,发挥出自己在乐队中应有的角色。对高邈而言,排练交响乐已逐渐成为自己的精神寄托,每当心情烦躁或者有什么心事,都会伴随着月色,用单簧管吹奏一曲波尔卡。

“交响乐有一种魔力,可以让我的心情平复下去,它已经是我生活中的一部分了。”高邈坦言,作为英语专业的学生,每次练习交响乐乐曲的时候,他都会有意识地了解下乐曲的创作背景,结合自己所学的英美文学史,尝试去还原作曲者当时的心情。“对于自己喜欢的乐曲,我会去查阅它的文化背景以及它所表达的意义,这对学习英语也有很大的帮助。”

电影《芳华》戏里戏外的乐手

业余满级是这三位业余乐手的标配,对孙墉来说,让他更兴奋的则是参演了冯小刚导演的电影《芳华》,在剧中扮演文工团长号乐手。作为该剧的跟组演员,他在拍摄期间

亲身经历电影拍摄流程,更是见到了偶像冯小刚,还与主演黄轩合影,这令他雀跃不已。“当时,我就跟父母商量好了,就算没报酬,我也愿意去参演,因为这会是一次很棒的经验。”

《芳华》剧组来海口取景,因故事涉及到乐队乐手,故剧组便就近招募能演奏乐器的演员,孙墉得知这一讯息后,便及时投了简历。“在开机晚宴上,冯小刚导演还告诉我们,他非常羡慕懂乐器的人,能在乐队中演奏是件很棒的事情。”提及这段经历,孙墉像是打开话匣子一样,抑制不住内心的喜悦。

在他看来,自己之所以能被剧组录用,除了较为娴熟的音乐技巧外,很大程度上得益于自己在现实生活中本身就是学校艺术团的交响乐长号乐手。因此,他非常感激自己能够在海南大学遇见了交响乐,带给自己不一样的人生经历。“乐队的总指挥曹量老师认真负责,他希望我们能打造出一个精品学生乐团,激励我们用高标准要求自己,让我们受益匪浅。”

除了深刻体会不同乐种在交响乐中的分工合作,孙墉更是从中感悟到大文豪的心境。“交响乐能给人带来一种美的享受。著名作家列夫·托尔斯泰听过柴可夫斯基《如歌的行板》之后,情不自禁地流下了眼泪,他说他已经接触到忍受痛苦的人民的灵魂深处,这正是音乐与人们心灵进行交流时感情之弦被波动而产生的情感交融。”

在孙墉看来,交响乐与最伟大的诗歌、电影、小说一样,能够丰富一个人的精神维度,而这在现实生活中意义独特。“毕业以后,我可能参加乐团演出的机会就少了,但是我会把这个爱好坚持到底,自己坚持练习,坚持去听交响乐。”他说,音乐能开启人们的智慧,丰富人们的想象力,提高创造力。“交响乐能够同时表达情感的内容,又表达情感的强度,它是具体的、可感的。”