

第24届
中国上海国际艺术节
THE 24TH CHINA SHANGHAI
INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

校园里 剧院内 大师倾囊 经典绕梁

北德爱乐大师走进立信,赋能“艺术+教育”

路新景观

“开头的音要软一点,还要把声音‘送’到观众耳朵里!”上海立信会计金融学院上川路校区音乐厅内,小提琴家德田智子握着学子的琴弓耐心点拨,秋日暖光为这场跨国艺术交流铺上温柔底色。

前昨两晚,上海东方艺术中心迎来北德广播易北爱乐乐团的精彩演出。昨晚演出前,北德爱乐的演奏家走进立信校园,给热爱音乐的学子奉上难能可贵的“私教课”。

作为本届艺术节“遇见大师·走近经典”活动之一,北德爱乐演奏家的到来让整个校园沸腾。舞台上,都佳彤演绎了维奥蒂《G大调第23协奏曲》选段,德田智子耐心倾听,并一针见血地指出:“你的技巧很好,但技巧只是手段,我们最终是要通过音色来传递情感。”

宇蕊用长笛吹奏了极具意境的中国作品《渔舟唱晚》。长笛演奏家詹卢卡·坎波同样提出了要把乐声送出去的建议。从气息控制、弓速均匀度到口型与音准配合等细节,大师和学子同台,悉心地逐一点拨,让学生受益匪浅。

立信艺术教育中心负责人魏启旦副教

艺术家指导学生

为筹备这场大师课,乐团成员跨校区每晚排练到八九时,团队凝聚力也在这个过程中变得更强了。活动尾声,学校向音乐家赠送蕴含立信校史文化的非遗算盘,乐团回赠纪念奖杯,定格中外艺术情谊。

作为北德爱乐时隔7年的再度访沪之旅,这是他们此次在中国内地的唯一一站巡演。若说校园课是“艺术启蒙”,东艺演出堪称“巅峰呈现”。领衔这场盛宴的是上海观众的“老朋友”——首席指挥艾伦·吉尔伯特与小提琴家约书亚·贝尔。

为满足不同观众的审美需求,乐团精心准备了两套风格迥异的曲目。昨晚曲目聚焦19世纪经典:德沃夏克《d小调第七交响曲》融入捷克民间元素,勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》被誉为古典历史上的“伟大之作”,更有

2019年新作《无眠之海》,以女性乐手歌声、跺脚等元素注入女性力量,让经典与现代碰撞出别样火花。

本报记者 朱渊

艺术节·马上评

不止于演

艺术节的魅力从不局限于舞台上的演出。近年来,随着台上台下的互动愈发密切,越来越多名家名团把演出之余的艺术普及和美育课堂作为艺术交流的重要渠道。

此前,柏林爱乐驻演申城时,演奏家纷纷组团走入乐团、高校甚至小学,他们带去世界顶尖的表演和前沿的音乐理念,同时也通过和不同年龄、不同领域的爱乐者交流,感受这座城市的爱乐之心。

名家名团登台献艺,不仅带来殿堂级的听觉盛宴,更以艺术教育的溢出效应,让高雅艺术走出剧场、走进校园,让更多学生与市民触摸艺术的温度。北德爱乐四位音乐家细心、细致的指导,让小小演奏家的眼神有了自信的转变。他们亲自“搭脉开方”,让学生的演奏水平迅速提高,引得学生纷纷感叹自己“好像打通了任督二脉”。

突破台上台下的界限,深入高校,拉近高雅艺术和普通学子的距离,让专业艺术资源转化为可触可感的教育养分……对于上海这座艺术之城而言,举办于金秋的艺术节,远不只是一场盛宴,而且提供了让普通市民观众对话世界、触摸艺术的机会。

大大小小的公开课、大师班、开放排练,演出前的导赏、探班、舞台探索,这些艺术福利是在演出短短几小时之外的延伸,这种“溢出效应”早已超越了演出季的价值所在。正是这些“不止于演”的活动培育着市场土壤,滋养着未来的演奏家、艺术爱好者、传播者,为艺术发展注入长远活力。

陆千一(第二排左一)和学生

职校师生共创一本文集

从“写他们”到“他们写”

上课 爱为起点

在学校里,陆千一带的是语文课,开学第一课,学生课堂状态不佳,比预期尤甚。她抛开了课本,课堂主题谈“爱”,人生之爱 and 少年之爱,爱他人也爱自己。她给学生讲电影《情书》,从电影理论、现代文学史的角度切入,效果出奇地好。

她在课堂上布置了两段即兴写作,其中一段名为“第一次心动”。陆千一让学生自己保存写作成果,如果愿意与老师分享的就交上来。最后学生全都交了,其中还收到写得特别长的一篇。

这沓长长短短的纸条,陆千一都整理好,装进了纸箱,时不时翻出来看看。其中的一篇被收入了《我是职校生》书中,篇名为《大大的无聊和小小的爱》。

“无论跨入或跨出这道校门,爱和自由都是一件奢侈的事,我始终相信这一点。”陆千一说。

倾诉 自我和解

《我是职校生》最终收录了12名同学的故事。同学们的口头表达能力各不相同,有些同学有很多想倾诉的观点,有些同学一个问题只能回答一两句话,这样一聊就得聊好几个小时。在操场上,陆千一找会乐器的学生一起聊聊天弹弹琴;宿舍里她会约几个女生,在值班室里谈心……

学校里70%的学生来自农村和进城务工人员家庭,他们的职业方向和未来发展各不相同,陆千一希望能尽可能呈现职校生的多元面貌。有一个同学对她说,自己从来没有对人说过这么多话,没有人能这么长时间听他说话。他的话被认真记录下来,这本身就是一种鼓励。还有一个同学讲述了自己家乡的故事,成长过程中的经历,包括与家人分离、不得不去大城市等,讲完后,他觉得自己仿佛回归故里,也与某一部分的自我和解、重新连接了。

写作 生活温度

当陆千一的文字渐渐走红,有越来越多的人找上门来时,她却停下了手中的笔。这位敏锐的写作者开始思考,当有了向更多人讲述职校生故事、传递职校生形象的机会时,自己应该怎么写?于是她沉寂了半年多,最终选择了一条更具挑战性的道路——将笔交给学生自己,让被叙述者成为叙述的主体。

在《我是职校生》中,读者看到的不是经过文学技巧精心打磨的“他者故事”,而是带着生活温度的原生语言,是未经修饰的情感流露,是职校生用自己的话语构建的世界。他们的语言生动、具体而充满生命力,陆千一的创作历程也不再是“关于他们”的写作,而是“与他们一起”写作,甚至是“由他们自己”写作。《我是职校生》成为新大众文艺的一次实践——它证明了,真正有生命力的文艺创作可以来自任何人,只要有表达的渠道和真诚倾听的耳朵。本报记者 徐翌晟

新大众文艺

艺中人

三年前,陆千一前往西北一所职业学校任教,“开学第一天,简直不知所措”,因为环境与自己的认知落差,使常年保持写作习惯的她开始在公众号和微博上记录自己的教学生活。这些朴实无华的生活日记,意外地吸引了众人的关注。陆千一在接受采访时坦言:“这种关注让我开始反思应该如何书写这群职校生。”

职校教师的经历催生了《我是职校生》这本书。最近,由一篇作者自序、十二篇受访学生自述、一位专业课老师自述构成的《我是职校生》一书,由上海译文出版社出版。