

文艺

音乐

■演奏中的吕思清。
王雷摄

春节刚过，吕思清现身青岛耶胡迪梅纽因学校全国巡演活动的启动现场。这所落户青岛的音乐特色学校，作为英国耶胡迪梅纽因学校唯一的海外学校，即将在今秋开校，创校校长正是从青岛走向世界的青岛籍小提琴演奏家吕思清。

历史创造了一个美妙的“轮回”。上世纪 80 年代初，小提琴演奏大师耶胡迪·梅纽因来到中国，选中 11 岁的青岛少年吕思清。少年远渡重洋，进入大师在英国创办的天才音乐学校——耶胡迪梅纽因学校，从那里出发，开启了迈向世界舞台的步履。四十年后，谁都不曾想到，耶胡迪梅纽因学校的唯一海外分校会落户青岛，而当年的青岛少年接受任命，成为创校校长。

这一次，奔向世界的小提琴演奏家选择了家的方向，人到中年的他将从人生的原点重新出发，续写音乐的美好感召，将之传递给更多对音乐心怀热爱的懵懂少年。

■青岛耶胡迪梅纽因学校音乐厅效果图。

从英国耶胡迪梅纽因学校的天才少年，到青岛耶胡迪梅纽因学校的创校校长，青岛籍小提琴家吕思清归来——

四十年跨度的美妙“轮回”

□青岛日报/观海新闻记者 李 巍

普及工作，他会一直等待这样的良机到来。

耶胡迪梅纽因学校在青岛的落户即为良机，成全了吕思清所有的不甘心。他甚至拒绝了校方提出的名誉校长的最初设定，明确表示：“要么不当，要么就把‘名誉’二字去掉。我还是想要真正为青岛的音乐发展做点事。”

尽管不能时时在青，吕思清依然全程深度参与了学校的筹建，包括运营策划，外方校长、执行校长、音乐总监和教师的面试，事无巨细。从青岛籍小提琴演奏家，到青岛耶胡迪梅纽因学校创校校长，吕思清终于觅得良机，投入到他最为理想的事业中。他说，经典音乐是需要传承的，只有一代代优秀人才接续辈出，艺术才能保有其创造力和青春。而他，作为传承者，得以在挚爱的家乡播撒音乐的良种，何其幸运。他笑言，这一校长之位就仿佛是量身定制一般，非他莫属。

两座梅纽因学校的 DNA

1981 年，11 岁的吕思清踏上赴英国留学之路，在其自述的《往事如乐》一书中，他这样描述在英国耶胡迪梅纽因音乐学校的学习生涯：“在这里，小提琴的演奏不单纯是作为一种独奏形式或一件乐器在学……教学的重点不是基本功的训练，它注重的是对音乐理解能力的提高和音乐素养、音乐知识的积累。学校还经常举办一些小型音乐会，场面不大，但特别正规，很容易调动人的情绪，每一个参加者都有一种神圣的感觉在里边……除音乐之外，我在梅纽因的课程还包括英文、英国文学、化学、物理、历史、图画、戏剧、地理、自然科学等十几门功课，所以在英国的留学不仅仅是小提琴的学习，而是一个综合的学习过程，也是一个感知西方社会、感受西方文化的过程。”

吕思清说，他一直相信人的一生是被一只看不见的手操纵着的，仿佛在冥冥之中有了定数，偶然间，命运之门就会为你打开。当然，命运的垂青也是有条件的，你必须有被垂青的资本，做好充分的准备。英伦初行让这个青岛少年看到更广阔的世界，似乎也决定着他未来的职业生涯路径。

如今想来，他在耶胡迪梅纽因音乐学校的日子是快乐而任性的。每天 8 小时的课程安排，会有三个半小时用来学习文化知识，四个半小时学习音乐知识和练琴，吕思清在那里还迷上了体育，爱踢球，也爱看球，当时英超和其他欧洲强队的球星他能认识一大半，谁的身价多少、转会费多少，都背得出来。在这样一个宽松的学习氛围里，他既没有感受到压力，也没有对枯燥的音乐练习产生厌烦情绪，始终保持着对一切新鲜事物的高兴。

至今吕思清都记得学校里玛格丽特夫人的教导：有了曲子不要急着去演奏，先在脑海里阅读，形成一种概念，然后自己感受、练习，最后再回过头来听大师的演奏。这样做的理由是，大师的演奏已经是一种固定模式，听早了，会限制自己的发挥，失去演绎的灵感。直到今天，吕思清仍然保留了这个习惯。童年时先后接受的中西方两种截然不同的教育方式，彼此互补，潜移默化地塑造着吕思清的音乐人生。

这些都成为吕思清所认定的理想的校园模式，“育人要有素质全面的人，我们不是只培养天才和音乐家的学校，而是要培养拥有全面

丰富知识、能够发挥自己天性的学生。将来从这里毕业，即便不从事音乐专业，也完全可以把音乐作为一种高水平的爱好……”

青岛耶胡迪·梅纽因学校即将正式开启，吕思清期待它与英国本校一脉相承的 DNA，即便两者在规模和体量上相去甚远。英国本校的学生数目不足百人，且专业单一，即将开校的青岛分校则是全学科设置，专业设置除小提琴、竖琴、吉他等弦乐和钢琴外，还拓展到了管乐，并按照近千名学生的容量打造这所学校。“我一直崇尚先进的校园设施，这里不仅有良好的自然环境，还有特别好的练琴房、演奏厅、图书馆、博物馆和音乐艺术中心，我特别要说一下将于明年建成的超过 1000 座席的艺术中心，为追求音效极致，我们请来了世界顶尖的音效设计师操刀，他也是上交音乐厅的设计者，将给师生提供最好的音乐学习体验的氛围环境；还有音体广场，用来举办户外音乐会，人们可以沐浴着自然海风欣赏古典音乐……”吕校长已经忍不住担当起学校的第一推广人，而我们也有理由相信，正是基于切实的履历与经验，这位创校校长真正理解和领

多次了。“梅纽因”将成为一个开端。如何打造音乐之岛，要从培育、引入和输送优质音乐人才开始，这所学校将构筑起一个人才推介、交互的广阔平台。”

吕思清直言，从跨入 50 岁门槛开始，发掘和培育青年一代已经成为他事业发展的重要方向之一。他在国内外重要赛事中担当评委，开办大师班、主持弦乐艺术活动，与全球华裔青年演奏家、琴童同台公益演出，一系列活动的策划、开展，都是期望搭建更多的优质舞台，给予年轻人施展才华的机会。而现在，他要在青岛做这件人生中重要的事。

从 40 年前远离家乡，奔赴世界，吕思清几乎每年都会回家，他目睹这座城市的嬗变，但依然觉得这变化发生得还不够快，“青岛面朝大海，地理位置、自然环境得天独厚，而大概就是这种优越性让这座城市太过安逸了。青岛本地的音乐人才大都走出去了，并没有给本土音乐发展带来太多东西。音乐需要更广泛的共同努力，仅仅倚靠乐团和乐迷的支撑还远远不够。希望学校成立后，能给青岛音乐发展注入新的力量。”

■吕思清在学校全国巡演中为琴童带来大师班课程。

会音乐之于个人以及城市的意义与价值。

为青岛续写“传奇”

青岛在吕思清的记忆深处，永远是一个充满“传奇”的城市。似乎他自己也正是这个“传奇”的一部分。

青岛又被称为“琴岛”，中国第一把小提琴在这里诞生，越来越多音乐人才从这里走出去，具有国际影响力的音乐盛会选择在青岛举行，青岛民间古典音乐爱好者的阵容不断扩大，甚至影响到市场对于演出项目的遴选……传统的音乐文化底蕴和现代的音乐元素，共同构成了城市传奇的音乐文化基底。吕思清说，这些都彰显着青岛这座城市的艺术气质和音乐发展潜力。他还记得指挥家前辈李德伦先生曾经说过，“全国所有的交响乐团里，几乎没有一个乐团没有青岛籍的乐手。”

进入 2022 年，吕思清的演出档期已排得满满当当，即便如此，他依然决意将更多精力和时间投入到这所学校当中。在他看来，这所学校十分重要，对于青岛而言，它所承载的已超越了一所学校的功用，“它将真正为青岛的音乐文化发展带来一次品质的跃升。”

“一直以来，青岛拥有音乐之岛的盛名，却缺少一所正规的音乐专业学校，我曾公开提及

以学校为依托，青岛的音乐人才流入和储备将一步步实现。吕思清透露，学校的首批师资已经到位，其中包括一位奥地利的小提琴老师，他原本在成都工作，现在来到青岛定居。“一个城市需要营造充满活力的氛围，来源源不断地吸纳、留住人才。未来世界著名音乐院校的音樂家们都将在此汇集，人们将会在这里看到，城市最高水准的音乐教育理念和方向，世界音乐最新的发展趋势。与本土音乐家以及乐团的合作也将提上日程……”

如果说童年时的音乐启蒙最初只是出于多掌握一门技艺的需求，而今，音乐对于孩子们而言则是感知和寻求美的媒介，是培育审美能力和领悟事物能力的基础。吕思清说，音乐能够让人们真正感知人生的美好，而他的目标就是让人们脱离考级与比赛的误区，感知到这种美好。当然，必要的“逼迫”是必不可少的，要感知真正的美，一定是要付出艰辛的努力的，而热爱就是克服一切艰难的法宝。

从前，我们倚靠家庭耳濡目染的熏陶，来获得学习音乐的动力，未来，耶胡迪梅纽因学校将会推动整座城市形成沉浸式的学习氛围。大师们的聚集将吸引高品质的音乐向青岛流动，注入城市的血脉。

吕思清说，接下来他要讲述的，不是个人的传奇，而是城市的传奇。

新闻延伸

青岛耶胡迪梅纽因学校

的设计方案。撷取“建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑”的设计思想，使青岛耶胡迪梅纽因学校的建筑充满音乐的韵律、节奏和灵动，并具备服务于音乐艺术演奏的严谨结构 with 形式，探索出音乐与建筑的共生性。

她是一所学校，更是一片在城市艺术律动中生长起来的建筑群落；又如同一个星光熠熠的舞台，敞开巨幕、乐章即启，面向城市奏响山海音韵。

学校的校园包括文化课教学区、音乐专业教学区、综合行政区、生活后勤区、配套功能区、室外功能场地等，高标准配置齐备的教室、实验室、舞蹈室、音乐教室、排练厅、综合音乐厅、体育场馆及设施、图书馆、博物馆、餐厅、教职工及学生宿舍等。同时还建设了一处包含 1000 座音乐厅的国际一流水准音乐艺术中心，

在对社会开放的同时，应用于学校的学生演出、音乐节、大师班等。

鉴于声学设计对高水准音乐特色学校的重要性，学校邀请了国际音乐声学大师丰田泰久亲自主持声学设计，东京三得利音乐厅、洛杉矶沃特迪斯尼音乐厅、德国汉堡 Grand Hall、悉尼歌剧院声学更新项目、芬兰赫尔辛基音乐中心、上海交响乐团音乐厅都是他的代表作。