

小贝壳,历经磨砺正闪耀

小贝壳乐团现已发展为全编制管弦乐团。

“少年强则国强,少年富则国富。”一百多年前,梁启超发出了令人振聋发聩的《少年中国说》,之于青少年交响乐团的发展也是如此。进入暑期,由中国交响乐发展基金会组织举办的2023纪念中国交响乐100周年暨第三届全国青少年交响乐团发展研讨会在保定华中小镇举行,来自全国26个城市58家青少年乐团的110多位代表齐聚一堂,研讨乐团的建设与发展。青岛小贝壳少年爱乐交响乐团(以下简称“小贝壳乐团”)作为青岛唯一一家青少年交响乐团的代表应邀赴会,分享了小贝壳的建团历程、运营模式,以及未来的发展规划,受到业界高度评价,并被授予“最具活力乐团”。

专业且规范的排演计划令小乐手们受益匪浅。

摸索中前行结累累硕果

“当时小贝壳的驻地是间玻璃房,夏热冬冷,空调也安装不了。夏天排练完,张向荣的衣服能拧出水。”回望15年来的乐团发展路径,小贝壳乐团团长李瑶仙坦言这一路“痛并快乐着”。没有资金支持,没有资金支持的民营青少年乐团,自力更生确实艰难,普遍面临经营困难等诸多难题,乐团排练场地的租金,演出场地的场租,乐器的购置、保养和维护费用等都是制约乐团发展的障碍。“我们靠教学挣钱,再把挣的钱用到乐团,才慢慢发展起来。”张向荣担任小贝壳乐团的艺术总监兼指挥,曾邀请多位毕业于国内外专业院校的老师负责各声部学生的指导。“以私人力量支撑的青少年交响乐团团员更替频繁,师资难求,并且无法带来直接的经济效益,所以很难得到经费支持,种种条件都制约了青少年交响乐事业的更大普及与推广。”此外,演奏作品的匮乏也是各

类青少年乐团都要面对的难题。对于青少年乐团来说,大部头的作品并不完全适用,“曲目不是越难越好,而是适合自己的才是最好的,在乐团排练过程中如何筛选出一些简单好听、具有美育功能的作品,也是考量艺术总监水准的一件事情。这个过程中,针对不同技术程度及不同条件的乐团,推出一批有技术难度分级的中国音乐作品的改编版或灵版本,也是迫在眉睫之事。”

诸如此类的困境,已经成为业界共识,小贝壳乐团也在不断摸索中克服着种种困难。但有着热爱音乐的孩子们,有着无私奉献的老师,他们以音乐为共同的指向和目标,正在经历着贝壳磨砺沙般的坚持。据不完全统计,小贝壳建团15年以来,学员考入国内外顶尖音乐学院多达150余人,获得国内外大型赛事奖项700余人次。

历经磨砺如珍珠闪耀

从“躲进小楼成一统”的器乐学习,到学员们之间进行重奏、室内乐的排练,对于孩子们来说,不仅仅提高了合作能力,同时也在加深着对于音乐内涵的理解。早在2011年,青岛小贝壳少年爱乐交响乐团就受邀参加德国萨尔茨堡国际音乐节,踏上国际性音乐节演出的征程,而这一良好的开端也成为后续音乐节赛事上频频受邀的理由。2015年,乐团再度受邀德国瓦瑟堡音乐节,参与到当地三天连演三场的演出中,活跃于世界音乐舞台上的钢琴大师、萨尔茨堡表演与艺术联合大学钢琴系(简称莫扎特音乐学院)教授考夫曼在观看了小贝壳的演出后,毫不掩饰对这支来自中国的少年交响乐团的偏爱:“小贝壳乐团在我心目中拥有非常特别的位置,他们年纪非常小,却以成熟乐团的编排进行演出,而且层次分明,完整性、音乐性都很棒。我极为期待他们在不同音乐节,以及音乐赛事中的成长。”

小贝壳少年爱乐交响乐团成为中国音乐学院青岛地区生源基地;当年那些十几岁的孩子们,如吕虹霏、姚佳讯、李佳音等皆已经进入国内外高等音乐院校就读,并在颇具影响力的国际音乐赛事上屡获佳绩;2018年,英国梅纽因学校行政校长凯特·卡兰茜与学校音乐总监奥斯卡·波什受邀造访青岛,在参加“来自音乐之岛的琴声”音乐会时,小贝壳首席崔正元以一曲独奏赢得了两位音乐大师的青睐,破格录取并提供每年4万英镑的全额奖学金,成为吕思清、胡坤等音乐大师的同窗……

现如今,小贝壳乐团在繁华的香港中路租了一间环境更加舒适、交通也更为便利的排练厅,乐团规模也从十几人发展为120余人的全编制管弦乐团。张向荣与李瑶仙夫妇把他们从小学习音乐、并有着商科学背景的儿子也“拖”进了乐团,“一家三口为了乐团而努力,感觉特别幸福。”李瑶仙说。他们的儿子张汉杰对于乐团的未来也有着更为清晰的规划:“精进乐团演奏水平,提高学生业务能力,打造一支全国乃至世界一流水平的青少年交响乐团是近期乐团的最主要工作,也是乐团努力的目标;通过增进与国内外先进青少年交响乐团的交流,参加国内外音乐节、艺术研学等活动,拓宽孩子们的视野,提高乐团知名度,让每一位历经磨砺的小贝壳都能够闪耀出有如珍珠般的光彩。”

坚守15年成业界标杆

1909年,曾志恣创办上海贫儿院乐团,这是中国近现代音乐史上第一支完全由中国人自己组织的管弦乐队。“一个多世纪之后,我们带着美好的心情,在这里交流、探讨和展望中国青少年乐团发展的前景,这是多么可喜的事!”指挥家卞祖善在“2023纪念中国交响乐100周年暨第三届全国青少年交响乐团发展论坛”上如是开场。

的确,近些年来,中国青少年乐团的发展呈现出一片欣欣向荣之势,或是三五位热爱音乐的孩子自发组建起一支室内乐团,自娱自乐;或是隶属于不同的主管单位,有着相对规范的排演计划。此次参与“2023纪念中国交响乐100周年暨全国青少年交响乐团发展论坛”的58支青少年交响乐团,大致呈现了四种生态模式:隶属于学校等教育系统、隶属于少年宫系统、由文化单位或演艺单位主办、由企业或私人主办。而小贝壳乐团就是其中少

之又少的私人主办。青岛小贝壳少年爱乐交响乐团成立于2008年,是青岛首家注册的少年交响乐团。谈及筹建的初衷,青岛交响乐团建团首席张向荣和妻子李瑶仙表示,他们凭借的仅仅是一份对于音乐教育的热爱,“当年就带领着十几个学习提琴的孩子们在市图书馆的员工活动室组建了小贝壳乐团。”

虽然相较于此次论坛上成立已有30余年的老牌青少年交响乐团来说,青岛小贝壳算不上“老资格”,但15年的坚守足以让一代又一代热爱音乐的孩子们从中受益。从创立之初就在关注着乐团发展的我国著名指挥卞祖善也在此次论坛上特别肯定了小贝壳这些年来的坚守:“像小贝壳这样来自基层的青少年乐团,是真正正把心路下来,不想收益,在有兴趣、有能力、有精力以及有社会需求的基础上,对普及音乐教育力所能及地做了许多实事。”