

原创音乐是青春最美的载体

——艺术教育中心徐红老师谈校园音乐

■ 采写/本报记者 蔡梓榆 徐津阳

徐红老师指挥合唱

我对每一位曾倾力培养的中大校园歌手和原创学生都怀有深深的感情，正是因为他们，我实现了普及校园音乐教育的梦想；也正是因为他们，中大的校园音乐一直在中国高校中遥遥领先！

——艺术教育中心徐红副教授

庆祝孙中山先生创办中山大学九十周年系列丛书之一《珍藏那些笑脸——中山大学校园音乐30年》，即将与师生、校友见面。本报记者专访了主编、中山大学艺术教育中心的徐红副教授。徐老师身处音乐教学一线19年，创建了中山大学原创音乐社，多年来不遗余力地进行中大原创音乐的挖掘、整理、专辑的制作，参与指导并力促了中大校园原创音乐的发展，同时也经历了与其同波共振的校园文化，见证了校园原创音乐对大学精神文化的独有贡献。

原创音乐最美

从上世纪八十年代中期开始，中大学子创作出了许多反映大学生校园生活的旋律，《向大海》、《毕业谣》、《让梦飞翔》，这些原创专辑中充满着青春气息、自然淳朴的歌曲成为无数中大校友的共同回忆。原创音乐的璀璨成绩，还体现在全国歌唱比赛和央视等舞台上，涌现出了一大批优秀作品。这些歌手、这些声音是中大的魅力之一，是中大的宝贵财富，吸引着一大批优秀学子踏入这歌声的殿堂，也将中山大学的美好形象推向全国。

记者：《珍藏那些笑脸——中山大学校园音乐三十年》一书的名字很温暖，编这本书的缘由是什么？

徐红老师：中大是一所综合大学，人文底蕴深厚，学生的文化素质都很高。校园音乐在我校有着良好的历史传承传统。可以说，音乐是校园里最美丽的声音，原创音乐则是青春最美的载体。我本人在大学时期也非常喜欢音乐创作，曾经把音乐当日记写，现在执着于推动中大的校园音乐，也是圆我的梦。我们推原创，以记录不同时代中大学子独特的校园生活。我们推创新，时代的浪潮瞬息万变，我们的校园文化也要紧跟时代，永葆活力。《珍藏那些笑脸》一书，将记录中大校园音乐30年来的发展历程，也为我们讲述一个个关于中大人的音乐故事，这些都是中大人特有的回忆和人文精神的体现，值得我们珍藏和回味。同时，这更是我们为母校九十周年校庆准备的献礼。今年校庆我们还将举办《校友音乐作品及校园歌曲演唱会》，邀请历届“维纳斯”获奖的校友和校园歌手演唱，展现书中的人物故事。

记者：中大校园音乐一个重要的特点就是原创，能给我们讲讲原创者的故事吗？

徐红老师：校园歌手既要追求艺术，还要兼顾学业，所以他们付出的会更多，他们的故事也更丰富。当年的 Lucky Boys 组合以一首《星星索》在校园里引起轰动，给我印象很深，后来我就为他们三个排了和声，其后，94级管院的王巍也加了进来，专门负责组合的创作。那首经典的《珍藏那张笑脸》就是在熊德龙学生活动中心诞生的，我当时住在舞蹈厅里间的阁楼里，王巍每天中午就在我隔壁的琴房，摆弄我向学校申请购置的当时很稀罕的电子合成器，也没有空调，他总是弄得满头大汗，可就是在这种艰苦的环境下，创作了一段段美妙的旋律。这些年来，我接触过很多维纳斯的歌手，他们在舞台

上光彩夺目，在舞台上默默流汗流泪，让我又感动又心疼。中大校园音乐确实是中大的一个加分点。“宁宇刚组合”的成员陈宇刚说，高考前看到广东卫视对我的一个专访“用艺术之光照亮学生的心灵”，其中还有 Lucky Boys 组合清唱了一段合音，被中大浓厚的音乐氛围所吸引，义无反顾地报考了中大。他个人特别喜欢吉他弹唱，顺利考入中大后，成了吉他迷的“刚师傅”。

记者：“舞台上”是辉煌的，但平时的训练也是辛苦的，最后演出是成功的，我们在北京人民大会堂举行的颁奖晚会上展现了中大学生的风采。”这一段文字源于一位校友对当年在人民大会堂演出的回忆。能讲述当时的情景吗？

徐红老师：2005年我们参加全国第一届大学生艺术展演，我编导的《校园之声——中大校园原创歌曲联唱》，不仅拿到了全国二等奖和创作奖，甚至还没决赛，中央电视台就指定这个节目一定要上人民大会堂颁奖晚会，所以我们一边忙比赛，一边还要为晚会量身改制节目，千头万绪。这个节目还参加了由教育部和中央电视台主办的2005教师节晚会演出。现在回想起当年辛苦的排练和演出以及和同学们在京都度过的快乐日子，内心还是非常激动。

记者：这也许就是原创音乐的魅力？

徐红老师：是的。“星海之声”2007年开始举办，已经成为中大校园文化中很重要的一部分。其初衷是为了丰富研究生的校园文化生活，加强同学、师生间的沟通交流。每年五月，几乎所有的研一学生都参与其中，从刚开始只是演唱冼星海的作品到后来演唱曲目的扩大，活动的影响力也越来越大。刚开始还有导师出于对学生学业的考虑持反对态度，但看到合唱艺术陶冶情操、培养性情、加强凝聚力的作用后，学院、老师也积极地参与了进来。这几年我几乎去过所有的院系以及附属医院指导合唱，看到师生们一起认真排练，从中享受音乐和集体带来的快乐，感到很欣慰。我一直有个心愿，希望艺术不仅仅只属于百分之十的人，它应该属于百分之百的人，属于所有中大人！

让音乐属于所有中大人

音乐在中大有很深厚的土壤，中大人爱音乐。除了原创音乐，学校还举办各种音乐活动，以满足中大人对音乐的喜好和追求，让音乐滋养中大人的心灵，如标志性的学生盛会“维纳斯”歌手大赛、专属研究生的五四“星海之声”合唱节、艺术节、校庆合唱舞蹈大赛、各院系各社团举办不定期的歌唱比赛，教工合唱团、老教授合唱团等等。

记者：学校有专为研究生举办的一年一度的五四“星海之声”合唱节，这在全国高校还不多见吧？

徐红老师：是的。“星海之声”2007年开始举办，已经成为中大校园文化中很重要的一部分。其初衷是为了丰富研究生的校园文化生活，加强同学、师生间的沟通交流。每年五月，几乎所有的研一学生都参与其中，从刚开始只是演唱冼星海的作品到后来演唱曲目的扩大，活动的影响力也越来越大。刚开始还有导师出于对学生学业的考虑持反对态度，但看到合唱艺术陶冶情操、培养性情、加强凝聚力的作用后，学院、老师也积极地参与了进来。这几年我几乎去过所有的院系以及附属医院指导合唱，看到师生们一起认真排练，从中享受音乐和集体带来的快乐，感到很欣慰。我一直有个心愿，希望艺术不仅仅只属于百分之十的人，它应该属于百分之百的人，属于所有中大人！

开始还有导师出于对学生学业的考虑持反对态度，但看到合唱艺术陶冶情操、培养性情、加强凝聚力的作用后，学院、老师也积极地参与了进来。这几年我几乎去过所有的院系以及附属医院指导合唱，看到师生们一起认真排练，从中享受音乐和集体带来的快乐，感到很欣慰。我一直有个心愿，希望艺术不仅仅只属于百分之十的人，它应该属于百分之百的人，属于所有中大人！

记者：我校的合唱团在全国高校中享誉颇高，很多活动里都能看到他们的身影。

徐红老师：我校共有四支学生合唱团，主要活跃于四个校区，多次代表学校参与国内外比赛和演出。在学校的关心支持和各位艺术老师的专业指导以及同学们共同努力下，屡创佳绩。比如，2005年荣获全国第一届大学生艺术展演一等奖；2014年合唱团的“Cabin 小屋人声乐团”荣获第四届全国阿卡贝拉音乐大赛亚军等等。合唱团还培养了很多优秀的音乐传承者，比如，原南校区合唱团团长陈诗诗，现为环境科学与工程学院的团委书记，她组建了环境学院“天籁之音”合唱团，将合唱艺术巧妙地融入到学生的教育管理中，获得了许多骄人的成绩，她也凭借自己独特的教育方式获得了“全国十佳辅导员”称号。原东校区合唱团团长郑理，现为中大校友会老师，2014年8月他指导的东校区合唱团荣获第十二届中国国际合唱节金奖第一名。合唱团的蔡丽娜、曹雪妹、刘洋冬一先后到西藏林芝中学和云南澄江一中支教，帮助学生们组建合唱团，孩子们唱出自己的梦想，也给校园生活增添了一抹色彩。

除了我们的学生合唱团，还有教工合唱团、老教授合唱团。团员们积极参加校内外的演出活动，乐在其中。

老教授合唱团以“老有所乐、老有所学、老有所为”为宗旨。最令人感动的是老教授们对学校的深厚感情，八十周年校庆的时候，老教授合唱团参加了《校歌》和《山高水长》的演唱。11月初广州的天气还很闷热，在一周的露天彩排里，教授们穿得整整齐齐，晒着太阳等待排练。老教授们的严谨认真，让所有在场的人都感动不已。

音乐教育是“爱”和“美”的事业

中大是一所文化底蕴深厚的学府，校园音乐书写着动人的校园精神。多年的音乐教学生涯，徐红老师回忆起来尽是美好。对她而言，选择教育事业，是因为心中有“爱”，选择艺术教育事业，是因为心向往“美”。“如果没有十二分的激情和责任心，怎么能更好地感染和带动学生呢？我享受跟同学们一起相处，一起努力的快乐。”

“书里既有满满的回忆，也有满满的正能量，音乐是真善美的体现，回首过往，我心无悔！”

谈到未来的方向，徐老师介绍，将一如既往地做艺术普及工作，并对有艺术潜质的学生重点培养，继续谱写工作中的中大艺术教育之歌，并呼吁号召广大的校友、师生一起加入这热情洋溢、精彩绝伦的事业。

难忘故事

亚运志愿者之歌

2009年正值第16届亚运会筹备期间，中唱的音乐总监王厚明正在帮我们制作出版《让梦飞翔》专辑，他和我商量想为亚运会写首歌放进专辑里，我欣然应允，有一天我组织校园歌手们一起坐在小礼堂门口的台阶上，王老师拿着吉他和我们边哼边唱，就这样这首脍炙人口的《一起来，更精彩》在中大诞生了，同学们兴奋不已，直接就进录音棚录制了。没想到在《让梦飞翔》专辑的发布会上，亚组委的一位领导听后深受感染，直接就把这首歌推送到组委会，后来就成为了家喻户晓的亚运会志愿者主题歌了。2010年亚运会期间，比赛场馆内外、街头巷尾到处传唱着由中大校园歌手演唱的这首动感十足的亚运歌曲。

难忘故事

《向大海》CD制作

每一张专辑的诞生都包含着大批人的心血。1995年，我来到中大团委工作，担任艺术老师，上世纪80年代在中大就读的校友们多次跟我说希望能得到一张《向大海》的磁带作为收藏，但自90年代之后原版磁带就很难寻见了。我通过校友陈小奇找到了当时中唱的出版人，最后在中唱的档案馆里找到了一张原版《向大海》的磁带。

2004年校庆之际，我把《向大海》磁带再版成CD唱片，与《毕业谣》拼在一起制作成CD双碟的纪念版，作为给八十周年校庆的献礼。我和艺术教育中心姚友毅老师几个通宵设计封面和内容，都熬病了，终于在11月11日晚上拿到CD碟，12日的校庆晚上顺利地发给校友们。当时台上同学们在唱，台下校友们一片跟唱，有的校友甚至直接站了起来，随歌声律动，结束时掌声不息，我也为之感动得流泪。随着时间，仍然可以看见那些挥动的手，听见那些深情的吟唱，激情如南国的阳光一样铺展。

中大校园音乐获奖和参加活动情况

- 2001年，参与首届全国大学生“五月的鲜花”汇演活动，演出《校园情景歌舞剧》，深受观众喜爱。
- 2002年，中大学生原创歌曲《珍藏那张笑脸》获团中央“五个一”工程奖。
- 2003年，制作中大原创校园歌曲MTV，选送团中央全国大学生校园歌手大赛，获优秀校园歌手及创作奖。
- 2004年，原创歌曲《分分钟秒》参加在武汉大学举办的第四届全国大学生“五月的鲜花”汇演活动的演出。

- 2005年，在中央电视台于中大举办的“青春万岁”国庆庆晚会上演唱校园原创歌曲。
- 2005年，合唱《雨后彩虹》和表演唱《校园之声——中大校园原创歌曲联唱》分别获得教育部举办的全国第一届大学生艺术展演声乐比赛一等奖、二等奖和创作奖。该节目作为唯一一个高校节目参加了由教育部、中央电视台主办的2005年教师节晚会演出。

- 2007年，千童同学夺得第三届“两岸大学校园歌手邀请赛”金奖。
- 2009年，蔡丽娜同学荣获全国第二届大学生艺术展演声乐比赛一等奖。
- 2009年，曹雪妹同学荣获第四届广东省大学生艺术节校园歌手比赛第一名。
- 2011年，张程同学演唱的原创歌曲夺得在台湾举行的第七届“两岸大学校园歌手邀请赛”银奖。
- 2011年中大校园歌手参加中央电视

- 台(CCTV-1)录制的《毕业歌》中山大学专场《中山情》的演出。
- 2014年，校园歌手组合荣获广东省高校“唱响中国梦·百歌颂中华”歌咏比赛(组合类)一等奖。
- 2014年，南校区合唱团“Cabin 小屋人声乐团”荣获第四届全国阿卡贝拉音乐大赛亚军。
- 2014年，东校区合唱团荣获第十二届中国国际合唱节金奖第一名。

校园音乐传统是中大文化的珍贵要素

——陈春声常务副书记、副校长在星海爱乐协会理事会成立仪式上的讲话(节选)

中山大学是一所综合性的大学。综合性的大学强调人的全面发展，强调人格的养成，强调培养社会精英，培养有领袖气质的人才。比较遗憾的是，1952年院系调整后，中山大学至今也没有一个专业的艺术院系。非常难得的是，由于我们的老师、同学的综合素养非常高，学校一直保持了相当好的校园音乐传统——我们有几张校园歌曲的碟在中国大学里是非常出名的，我们学校对大陆校园歌曲传统的建立和发展有非常重要的贡献。学校历来重视校园音乐的发展。今年建校90周年校庆中将有一个重要活动——举行交响音乐会的专场，这也是近期校团委、艺术教育中心致力在做的。在交响音乐会专场中，将只演出我们本校校友的音乐作品，从冼星海、马思聪、黄友棣，一直到我们近年的校园歌曲。这些努力，都体现了我们重视保持校园良好艺术教育传统的精神，让如此高分数考到我们学校来的同学们，有更好的艺术修养，更好的艺术气质，而这对于将来同学们在社会上各方面的发展都会有非常大的帮助，这也是中山大学最弥足珍贵的文化传统的一部分。

(整理/区丹棋)

黄天骢教授：

“音乐艺术不是多余的”

■ 本报记者 卢旖维

“音乐艺术对我的性情、修养、形象思维、逻辑思维和感悟力，都有比较重要的影响。”黄天骢老师感谢于自己接受的美育。他从小学习音乐，中学时就担任学校合唱团指挥。“指挥一首乐曲，不是打拍子，而是对曲词的重新感悟，是一种再创作。”他认为，在教学和研究上理解、感悟的习惯，在讲课中对语言节奏的精准把握，甚至在行政岗位上的统筹协调度能力，都离不开音乐所给予的滋养。就中文学科对文学作品的领悟而言，用于理解音乐的形象思维和想象力，尤其重要。

逝去的岁月淡淡如风，大半个世纪过去，虽未能潜心心爱的音乐艺术，但这些年黄老师一直支持和投身于校园音乐创作和音乐艺术教育。在中大求学时代，他是学生合唱团指挥；1959年，中文系师生到虎门劳动，他指挥和参与《虎门颂》大合唱的词曲创作，多次在校内外演出，受到好评，至今还为校友们津津乐道；1984年在风雨操场举行的60周年校庆文艺演出中，他指挥800名合唱队员演唱了5首曲目，由军区铜管乐队伴奏；2004年在南草坪上，他再次为80周年校庆文艺晚会，酣畅淋漓地指挥全校师生齐唱校歌，他还常和同学交流如何理解歌曲含义，做到文学性与音乐性并重。

指挥之余，黄天骢老师十分关注音乐创作，他推动了中国第一张全面发行、全部收录师生创作作品的音乐大碟《向大海》的刻录。光碟1986年正式诞生，其中16首歌词都主要出自中文系学生之手，那个年代的康乐园校园文化，也在其中定格。2000年又出版了上世纪九十年代中大经典校园歌曲的音乐专辑《毕业谣》。中大的“校友之歌”《山高水长》深入人心，其旋律创作也接纳了黄老师所提的建议，从校歌的旋律切入。黄老师还将《彩云飞》改写为有关中大的歌词，传唱一时。

对于成才与音乐的关系，黄天骢老师举例指出，许多在科学事业上取得成就的科学家，都有自己的文艺爱好甚至文艺特长，像我校生物学家蒲蛰龙院士，就是小提琴高手。他真切希望学校形成活跃的音乐文化氛围，推广高雅音乐欣赏，让莘莘学子有更多机会在聆听中、在感悟中领会音乐的魅力，让美学更多地融入校园文化。

6月26日上午11时，2014届中文系毕业典礼即将落下帷幕。随着《山高水长》的优美前奏响起，台下的黄天骢老师，突然跳到演讲台上，平素儒雅的先先生变身合唱指挥，挥舞着双臂，他清楚明确地把握旋律，动作在情感高亢处明快苍劲，旋律低缓时轻柔细腻。“我已经很久没指挥同学们唱歌了，没想到当时的气氛和情感，激发了我，就不由自主，莫名其妙地蹦到上台去了。”若非这一次机缘，许多同学仍不知道自己敬爱的黄老师，有这一手绝活，与中大音乐有这样一段不解情结。