

走过 20 载岁月,一代代人才脱颖而出 打击乐界的“奥运会” 迎来“当打之年”

20年前演出“凑不齐一台乐器” 如今一个展演盘活了整个行业

虽然打击乐在中国的历史由来已久,但作为现代音乐的表现形式,从乐队里的伴奏位走向独立声部,从音乐学院里的附属学科到独立专业,打击乐的发展尚不足百年。对此,“中国打击乐第一人”陈少伦很有体会。

1963年生于青岛的他,15岁师从中央音乐学院打击乐教育家刘光泗,是中国早期屈指可数的打击乐科班演奏家。他至今记得早年打击乐学子面临的窘境:1991年在上海音乐厅办音乐会,现成的乐器根本凑不齐一台演出,要从上海电影乐团、上海交响乐团、上海歌剧院等等好几家乐团东拼西凑借来才能勉强够数,“匮乏到没法想象”。

彼时“台上的演奏员比台下观众还多”的处境,让他立志要推广打击乐教育。这些年他不断传承着这个有些小众的音乐门类,成立上海市打击乐协会、培养学生、编撰教材、创办一系列赛事和展演活动,希望让打击乐在中国也逐渐繁荣生长起来。

2004年,他创立上海市打击乐协会,带着团队编撰《小军鼓考级教程》《爵士鼓考级教程》《马林巴考级教程》等系列教材,逐渐成为目前业界覆盖乐器种类最多、跨省承办点最多的打击乐专业考级资质颁发机构。

上海市打击乐协会正式成立后,赛事策划也同步启动。“学习乐器的孩子,必须要有一个试炼的舞台,他们收获的鲜花和掌声是自信的来源,而严格的赛事氛围也能让更多音乐学子快速成长起来。”陈少伦下定决心,一定要为这个行业打造一个交流进步的平台。

2005年,首届全国青少年打击乐比赛正式拉开帷幕,首办地点在上海东方绿舟。以各大音乐学院在读学员及周边地区选手为核心参与群体,主打“以赛代练、发掘人才”的定位。

随着赛事影响力扩大,全国各省也加入了进来。2014年浙江、安徽、北京成为最初自发联合地方协会举办省级预选赛的省份,2015年上海、山西、河南、内蒙古、山东、湖北等地紧随其后。很快,赛事就覆盖了中国大陆所有省级行政区。

从2024年开始,全国展演参赛人数个人选手已达到数千人、百余支团队,每年累计参与超万人。从第16届开始,“全国青少年打击乐比赛”正式更名为“全国青少年打击乐展演”,增加各类音乐会演出,成为打击乐界既有赛事也有展演的一个全面综合的交流展示平台。

“在国内,很少有一个赛事活动能够持续举办20届,这其中有太多人需要感谢。”陈少伦很感慨。全国青少年打击乐展演从未申请过任何资金补助,靠着一批批学子的信任奔赴以及各大乐器制造商的商业赞助下独立行走至今。虽然一路并不容易,但见证了行业发展,也可谓硕果颇丰,被业界爱称为“打击乐的奥运会”。

除了一代代人才在这里脱颖而出,甚至还见证了中国乐器制造的发展。“20年前我们中国的打击乐的乐器的制造是非常落后的,选手比赛都没有什么好乐器能用。选手的现场演奏是对乐器质量最好的检验,这些年来制造商们通过赞助打击乐展演,也能发现问题并不断改进。现在中国的打击乐器在全

世界都已经名列前茅,每年出口成绩都非常不错。”

展演的平台,演奏家的摇篮

过去20年,展演最动人的风景,是一批批人才的长成。曾经的少年选手,多年后坐进了评委席。00后打击乐演奏家张放正是其中最鲜活的注脚。

早年参赛还只是空手而归的少年,后来强势归来斩获了最高级别全能奖“刘光泗特别大奖”。凭借年少时师从陈少伦打下的基础和历届全国青少年打击乐比赛的实战经验,2020年,张放力压钢琴、弦乐、铜管、木管组别的选手脱颖而出,获得了英国BBC青年音乐家大奖,成为自1978年大赛开赛以来,凭借打击乐类别获得冠军的第二位音乐家(1998年第一位以打击乐专业获得冠军的是Adrian Spillett),也是历史上第一位获得该大奖的中国人。

去年开始,张放的身份多了一重,开始化身全国青少年打击乐展演的评审,成为评委席上最年轻的面孔。“你不能只按个人喜好评选,要根据专业类别、乐器种类和选曲风格综合判断。”和去年的紧张不安相比,今年的他

显得从容很多。“台上有时候会遇到和我同龄的同学、朋友,台下的评委席里都是我的前辈、老师。”对张放来说,每年的展演季都像是打击乐专业的一次“过年”,可以和良师益友们切磋,交流,自己也收获了不少。

张放告诉记者,目前他正在学习德语,准备报考德国柏林的汉斯·艾斯勒音乐学院。这里的打击乐专业在德国乃至欧洲含金量都很高,张放希望自己可以在这里继续深造,把演奏这条路走得更专、更深。

打击乐带给青年人更丰富的可能

在陈少伦看来,培养和发掘演奏家,并不是全国青少年打击乐展演唯一的目标。他常把“人类最重要的两个教育是体育和美育”挂在嘴边,希望让青少年们通过学习音乐,生长出面对广阔人生的筋骨与底气。

上海市打击乐协会90后秘书长李昊东的故事,恰好印证了打击乐人才的另一个模板。和张放不同,他学音乐的初衷并非为了成为演奏家,甚至如今回看有些功利:希望可以在升学考试中有些优势。于是,中学起李昊东才开始跟着陈少伦先生学习打击乐。“那个时候自己也比较迷茫,很多决定都是遵从父母

为期10天的第20届全国青少年打击乐展演于今年8月在上海向明中学落下帷幕。每年盛夏,全国各地的打击乐选手、演奏家与专家团队都会齐聚在此,在选手们激烈的角逐和十几场高质量的音乐演出中,共度属于打击乐人的狂欢时刻。

把时间拨回2004年。那一年,上海市打击乐协会成立,创始人陈少伦也同步策划起了全国青少年打击乐比赛。彼时,全国打击乐专业的老师和学生加起来也只是一两千人的规模,许多音乐院校连独立的打击乐专业都没有。“我们急需一个交流的平台,填补国内青少年打击乐专业交流平台的空白。”陈少伦说。

全国青少年打击乐展演由此而生——它不只是每年决出比赛的第一名,更把全国的专家学者们聚起来,让新曲子、新打法、新乐器在此交流起来,成为行业发展的加油站。走过整整20载岁月,展演已经摸索出了一套成熟的“以展演养人才、以人才促行业”的机制。当年从这个舞台上初出茅庐的选手们,很多如今已经成了业界的中流砥柱。每年夏天他们中不少人还会以各种身份回归这里,继续把打击乐的“鼓槌”,接力传递下去。

的指挥,不知道前路该如何,也并没有对音乐产生明确的热爱。”

转变发生在大学。当时的李昊东已经成为一名工科生,丰富的校园活动让李昊东的打击乐才能得以真正施展。“当你不再为了考学加分而敲鼓,音乐才真正成为你的朋友。”于是,他创办音乐社团、为了筹办活动独立拉赞助、和朋友们组乐队演出,开始沉浸在打击乐的世界里,感受音符的魅力。

与此同时,他也作为志愿者和参赛选手,常年穿梭在全国青少年打击乐展演的台前幕后。尤其是志愿者的工作给了李昊东不少锻炼——数千人规模的参赛选手和团体不仅人数庞大,演出后台的乐器更是琳琅满目。志愿者最重要的工作就是在紧张的赛程中间,帮助选手们搬运乐器,“只是在后台的方寸之地,有时候1天就能走上两万多步。比赛之后还有音乐会演出,有时候忙完已经是深夜了。”

多年的耳濡目染,李昊东的职业理想也慢慢向打击乐靠近。从校园走出,他并没有从事原本的理工科专业道路,而是成为了上海市打击乐协会的一员,办培训、做活动,承担起了不少运营工作。

与此同时,他还经营着好几家打击乐培训学校,为社会持续输送打击乐人才。而更值得一提的是,他也并没有放弃自己理工科的背景。为了让协会的考级机制、赛事活动更加科学高效地运转,他还特别成立了一家科技公司,研发各类信息平台。“比如我们的展演现在都采用线上电子打分,成绩实时排名,可以做到快速准确和绝对的公平公正。”李昊东向记者展示着全国青少年打击乐展演的评分系统小程序,这里的功能板块全部由他的团队制作而成,“这只是音乐行业数字化转型的第一步”。

“我们还做了音乐陪练的教学软件。”说着,李昊东拿出手机演示了起来,“比如大家可以把电子乐器连接在手机上,也可以在屏幕上完成各种敲击动作,可以很好地帮助用户做乐器的辅助练习。”软件结合了很多AI技术,所有乐器的声音在听觉上可以做到与真实的乐器别无二致。

而李昊东告诉记者,如今AI技术的应用也越来越广泛,未来他们也会继续研发相关的产品,希望可以有更多成果赋能打击乐展演的台前幕后。李昊东说,学习打击乐给他带来最大的改变,就是在原本严谨的理科思维里增添了丰富的想象力和创造力,他喜欢研究一些最新的技术,业余时间里,他依旧会时常在家里练琴,或者组织志同道合的朋友做演出。“学音乐的人大多挺浪漫的,我们有时候做很多事情只是出自真正的热爱。”

像李昊东这样的复合型人才,是陈少伦更希望在展演的舞台上见到的。“不是所有人都要成为音乐家,但学习音乐带给人的影响是深远的。带着在舞台上得到的锻炼,未来他们在任何行业,都会闪闪发光。”

光阴荏苒,二十载步履不停。全国青少年打击乐展演早已突破赛场的定位,构建起覆盖全行业的产业生态网。它沉淀着几代打击乐人的共同印记,更见证了这门曾经小众的艺术,在中国大地绽放出源源不断的生命力。而以此为起点,接力棒正在向年轻一代传递。鼓点仍在继续,期待下一个20年。