

参加北卡罗莱纳大学教堂山分校的音乐系 Guitar Ensemble 吉他合奏课之体验

今天（2024. 11. 26）我偶然在 UNC（北卡罗来纳大学教堂山分校）的图书馆网站上，音乐图书馆的目录里搜索到了 2002 年吉他合奏音乐会的 CD！昨天听 Stewart 老师说，他所知道的吉他合奏演出已经举办了近 40 年！YouTube 直播已经有十多年的工作了！天呐，这个吉他合奏课在我上小学的时候就有啦！

The University of North Carolina at Chapel Hill Department of Music
presents

UNC Guitar Ensemble Fall Concert

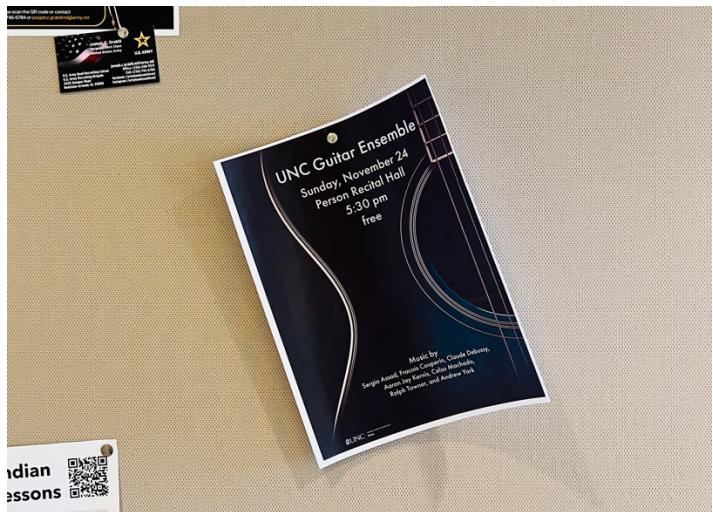
Billy Stewart, director

Sunday, November 24, 2024 5:30 pm Person Recital Hall

Program

Bensusan Arranged by Alan Hirsh	Michael Hedges (1953-1997)
UNC Guitar Ensemble	
Ponteio (Agalopado) Ryder Klein, Yu Wang, NaTasja Jeter, Christian Rollison	Celso Machado (b. 1953)
A Sacred Place Kenneth Stewart	Ralph Towner (b. 1940)
3. Farewell, 11. Invitation from Suite "Summer Garden" Katerina Leedy, Lucas Jorgensen	Sergio Assad (b. 1952)
Mysterious Barricades Arranged by Alan Hirsh UNC Guitar Ensemble	Francois Couperin (1668-1733)
III. MOR – Easy Listening Slow Dance Ballad from 100 Greatest Dance Hits Lucas Jorgensen, guitar, Woody Livesay, Gilda Ferrie, violins, Jacob Bandy, viola, Jenny Zhang, cello	Aaron Jay Kernis (b. 1960)
Arabesque Arranged by Alan Hirsh Lucas Jorgensen, Katerina Leedy, Rhys Gilliam, Kenneth Stewart, Héctor Aizpurúa	Claude Debussy (1862-1918)
Yamour Arranged by Alan Hirsh UNC Guitar Ensemble	Andrew York (b. 1958)
UNC Guitar Ensemble	
Héctor Aizpurúa, Rhys Gilliam, NaTasja Jeter, Lucas Jorgensen, Ryder Klein, Katerina Leedy, Christian Rollison, Kenneth Stewart, Yu Wang Billy Stewart, director	

Person Hall 表演前分发给观众的 A4 节目单。

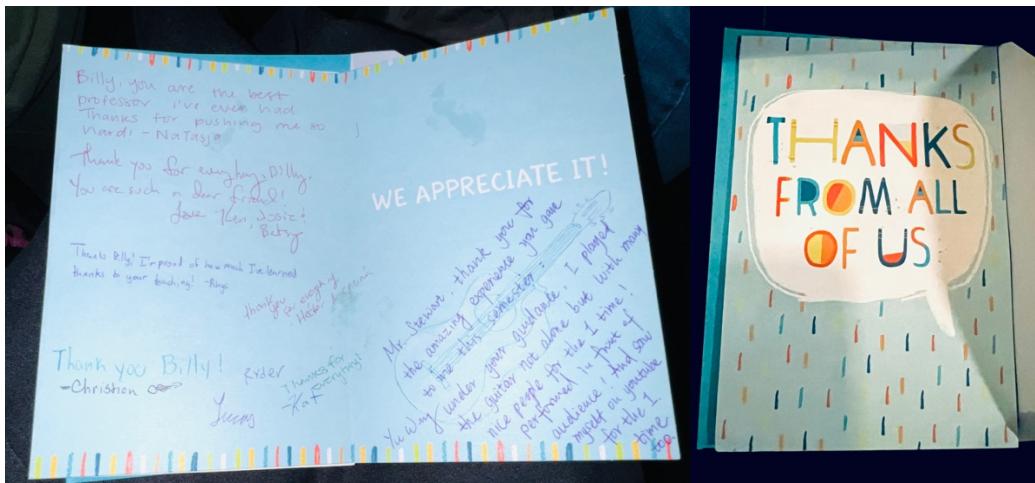
挂在 UNC 音乐系三楼墙上的吉他合奏音乐会招贴画。

真是太幸运了，能够参加 2024 年秋季的合奏课并跟随同学们一起参演了感恩节前夕的 Person Hall 演出！这些年轻的同学们居然有四位来自计算机系，Ryder Klein 活波话多，我告诉他的姓是德文，他说他会教法语的曾祖母还是从德国移民来的，过两天回家过感恩节，他会仔细去问问他们的家史；Rhys 安安静静高挑的个子，但说起话来，那语速就是不让我听明白的感觉；两位主力队员之一 Lukas，上课期间经常纠正我的节奏，让我不要被其他人带偏，我竖着耳朵听他弹，笑着央求他大点声儿，这样我就不会跟着别人跑，而是跟着他跑了，因为我俩都弹第二声部！Katerina 是一位腼腆朴素的波浪金发美女，将要去西班牙做交换学生，打算在那里也不间断学习吉他，毕竟西班牙是古典吉他的故乡，我暗自替她高兴，真是去对地方了！她男朋友是土生土长的华裔，父母都是成都人，准备跟他们学习一点儿汉语呢；Hector 已经钢琴专业毕业还在读历史艺术硕士，有一次我去上私教课，在老师家还遇到了他；Christian 是一位即将毕业却又非常不舍得我们，但却要回弗吉尼亚工作的帅哥，我们的四重奏可是他带队的；Kenneth 是老师的铁粉，音乐会上的独奏非他莫属；我和漂亮爱笑的黑人小姑娘 NaTasia 是今年新加入合奏团队的成员，她的节奏感那是真没得说，怪不得很多曲子的 base 都由她来弹奏，演出后还出奇兴奋的当着大家面告诉我说，她紧张得手心冒汗，生怕弹不出声儿来，好真实可爱的孩子啊！

感恩节前夕，老师请我们 9 个团队成员吃晚餐，我们为老师准备了签名感谢卡和鲜花。

老师心满意足的握着手中的贺卡，然后挨个儿感谢了我们每一个人。

大家在贺卡上的留言。

Top of the Hill 是可以俯瞰富兰克林大街（相当于教堂山市中心）的屋顶餐厅，大敞着滑轨玻璃窗，屋顶墙壁上悬挂着冒着呼呼热气的暖风，室内装了满屋子的老师学生，拿着话筒在大声庆祝 UNC 足球队教练入职，以及足球比赛的一些分享… 于是我们还需要等位，足以看出餐厅受欢迎的程度。我告诉老师这是我——

第一次来 Top of the Hill 餐厅吃饭

老师很吃惊，可能因为这里已经成为了大学生们聚会的必到场所了吧！其实合奏课带给了我很多第一次的体验。

第一次和这么多人一起登台演出 弹奏古典吉他

一个人变十个人，哈哈，包括老师在内… 四重奏的时长比较短，每一次练习完，总是我们四个人偷懒似的提前离开教室，留下老师和另外五名吉他手独自练习，因为他们曲子要更长一些…

四重奏的排练间歇 老师给每个人做示范。

五重奏组合练习得最认真。

演出前，在排练厅里的紧张练习。

最后一次在演出厅排练如何谢幕，大家都右手握着琴颈，只有我顺势左手拎住了吉他 面向观众席准备鞠躬时，老师看向我们大家，最后对着我问：are you left hand?（你是左撇子吗？），我没加思索的立马回答：sometimes（如果给我时间，我还真准备解释一下为什么说有时候呢…）。然后才发觉大家握琴的手都是右手，只有我一个人左手拿着，很不协调，立刻明白了老师问话的意思，原来是希望我能调整过来，最后引来了大家所有人欢快的笑声，结束了这最后一次彩排。当然，在正式演出时，我还是及时注意调整了握琴姿势，以一种毫无准备的放松愉快的心情完成了本次演出。我想这主要还应归功于平时大家的默契配合和勤学苦练，才有今天的愉快氛围吧！

第一次弹了这么多不同的声部

在 Bensusan 这首曲目中，我弹的是第三声部，Mysterious Barricade 里我弹第二声部，Yamour 我弹第四声部，四重奏里我还是二声部。我问老师这有什么不同吗？他说一般数字越靠前，乐谱就会越难弹奏一些。老师会在我们每个人的乐谱上写上各自的名字，在新学期开学第一周，被老师钉在办公室外面的小告示板上，我很庆幸自己没有领到吉他一的乐谱，这些对于我的水平，已经够难的了。以至于刚开课就听到同学们各自半流畅的弹奏，彻彻底底吓了我一大跳，我还在识谱找节奏阶段呢啊！幸好，坚持上每周一次的私教课以及在家里加紧练习，终于在第二个月赶上了大家的进度，每周一晚上两个小时的合奏课，尽管坐下后屁股就没离开过椅凳，中途老师问起来需不需要休息时，我们也一直摇头，老师之后自己出去喝了口水，再回来继续指挥我们这 9 匹“wild horses”。慢慢的，合奏课上起来越来越从容坦然，继而还有更多精力去体会其他同学的弹奏，以及在最后一个月又开始了新的四重奏曲目的练习…

这里介绍一下乐曲的背景：

《Bensusan》是一首由美国著名原声吉他演奏家 Michael Hedges（迈克尔·赫奇斯）(1953-1997) 创作的经典吉他曲。这首曲子以其独特的开放调弦、复杂的演奏技巧和梦幻般的旋律而闻名，是原声吉他音乐史上的杰作之一。

“Bensusan” 是法国指弹吉他演奏家 Pierre Bensusan (皮埃尔·班苏桑)

的姓氏。这首曲子是 Michael Hedges 向 Pierre Bensusan 致敬的作品，表达了他对这位法国音乐家的敬佩之情。

《Mysterious Barricades》（中文译名：神秘的障碍）是一首由法国巴洛克时期作曲家 François Couperin（弗朗索瓦·库普兰）创作的经典键盘乐作品，原名为《Les Barricades Mystérieuses》。它原本是一首为羽管键琴（Harpsichord）而作的曲子，后来被改编成吉他独奏曲，最著名的版本之一是由 Alan Hirsh 改编的吉他独奏版本。充分保留了巴洛克音乐的精髓——“无尽旋律”风格，旋律和节奏交织在一起，不断前进，同时展现了吉他独特的音色和表现力，整体结构紧凑但充满变化，让人感受到音乐的层次感和深度。原曲中的复调结构被巧妙地移植到吉他的指板上，强调了吉他的多声部演奏能力；改编版本通过琶音技巧表现了原曲中复杂的和声层次；保留了音乐的连贯与流动性，让旋律优雅地贯穿整首曲子。

弹完最后一首乐曲准备谢幕。

演奏 Mysterious Barricades 期间，我隔壁坐着的就是二声部 Lukas。

最后的曲目《Yamour》，我们演奏了足足 8 分多钟。

《Yamour》是著名的美国古典吉他演奏家兼作曲家 Andrew York (安德鲁·约克) 的一部代表性作品。融合了古典和新古典风格，同时带有一些流行音乐和爵士音乐的影子。约克将 Yamour 描述为“love that never dies (永不消逝的爱)”的象征。曲子大量运用了开放和弦与和声转换，使得旋律听起来既有空间感又饱满。节奏多变，包括一些细腻的节奏变化和独特的弹奏手法，右手技巧运用了丰富的分解和弦与滑音技巧，对演奏者的右手控制能力提出了较高要求。Andrew York 出生于 1958 年，来自美国乔治亚州。他是一位集演奏家、作曲家和教育家于一身的全能音乐家，曾是著名的洛杉矶吉他四重奏 (Los Angeles Guitar Quartet) 的成员。他毕业于南加州大学桑顿音乐学院，拥有作曲和古典吉他演奏的学位。Andrew York 在多个采访中提到，《Yamour》是他探索音乐与情感结合的一个尝试，曲子名称的虚构性增强了音乐的神秘和开放性。这首曲子常被约克描述为一首“向过去和未来致敬的作品”。

第一次在 YouTube 上看到了自己

11 月 24 日，是一个周日，演出后我兴奋了整整一个晚上加第二天一天，或许第三天还在继续… 总之这种把演出直播实时发送上传网上的效果，带来的兴奋与快乐，不是我所能预料的，事实上在演出前夕得知会直播，我接收到的更多的是一种压力，毕竟不知道自己是否会紧张过头，是否能按照平时排练的水平正常发挥，索性就没有给太多朋友发链接。结果演出刚开始，国内的小伙伴发来截图，并告知很喜欢很好听的时候，给我后来的演奏补充了更多的底气，以至于最后一首曲子丝毫没有紧张，很享受放松的跟着大家的音乐、跟着老师的手势，顺利的演奏完毕！后来，据老师说当年刚有 YouTube 直播时，要不是他提议，音乐系还没准备好，最后在他提议的第二年 2014 年，终于开通了演奏室摄像头的 YouTube 直播功能。

Christian、Ryder、NaTasja 和我在演奏四重奏 Ponteio — 一位巴西音乐家写的曲子。

Ponteio (Agalapado) 是由 Celso Machado 所写, YouTube 上有很多吉他手弹奏过这首歌。《Ponteio》是一种源自巴西的乡村音乐, 轻快且富有节奏感。其中的“Agalopado”意味着一种马蹄节奏, 如轻快奔跑的马蹄声, 为作品增添了生动的节奏感。Celso Machado 出生于 1953 年, 来自巴西南里奥格兰德州。他是一位多才多艺的音乐家, 不仅擅长吉他演奏, 还精通打击乐器。深受巴西传统音乐的影响, 包括桑巴 (Samba)、肖罗 (Choro)、博萨诺瓦 (Bossa Nova) 等。他巧妙地将巴西民间音乐与古典音乐技巧结合, 创造出既具有民族特色又适合全球演奏的作品。

聚会期间, 大家互相询问是否继续参加下一期的合奏课, 都毫无疑问特别坚定的说一直会在吉他合奏团里, 直到毕业! 不禁感叹这过去的 40 年间, Stewart 老师就这样送走了多少届的毕业生啊! 不免感慨时光真的是一眨眼的功夫!

晚餐, 老师和几位 Senior 的同学们点了啤酒, 我和几位还不够喝酒年龄的同学们 (北卡州的孩子要等到 22 岁才允许喝酒) 拿着冰块水杯互相碰杯祝贺演出成功! 我点了一份野生蘑菇奶油酱汁玉米松饼, 味道超好, 是老师的铁粉 Kenn 推荐给我们的, 上面还点缀了花生瓜子等坚果, 香葱被切成葱丝, 洒落在松饼上, 每吃上一口都很香! 其他几位未来的“IT 人才”点的居然是炸鸡汉堡包! 看来汉堡作为正餐已经由来已久了? 还是因为学生们比较体谅教授的钱包, 真是体贴温暖的一群孩子们啊!

用餐完毕回到音乐系三层老师的办公室, 大家几乎都留了下来, 等我从车里把鲜花取来, 老师指着我问是不是我买的花, 我直接说: from all of us! 大家善意的欢笑着配合点头, 在 Kenan Music Building 的门前, 一起跟老师来了张温馨的九人大合影 (低调的 Kat 总喜欢提前跑掉) !

Kenan Music Building 前的吉他合奏团合影

感恩遇见大家伙儿们！

美好的古典吉他合奏演出季就这样完美告一段落啦！

2025 年再见！