

“做手工”

线浆琴墨炼匠心

青春上海

本版摄影 青年报记者 施培琦

传承墨香

书写的自然性。记录日常琐事也好，创作心得也罢，不拘一格，唯一的要求是用毛笔书写，通过融入日常以真正成为日常，而这本日记也将成为同学们个人成长的私家记录。毕业季的时候，每人都可以晒出一厚沓珍贵的笔墨作业。

除了毛笔日记，“一日一联”“一日一印”等创新教学模式，“碑帖导读”“诗词题跋”等特色课程，都是注重日常书写和传统文化的有效落地，以培养适应社会新需求的综合性书法人才。

采访当日，正逢美术学院副教授王客的“书法篆刻创作”课，他正在对同学们进行行草大条幅的训练。王客把课堂时间分为两部分，大家将作业展示出来，被老师逐一点评后，进入下一阶段的教学和创作。

王客觉得，如今的时代正处于特别的情境之中，AI绘画、AI作

曲、AI诗歌创作层出不穷，甚至还有书法AI创作。“从这一层面来讲，我们的学生通过几年的学习都未必能做到AI生成得那么好，这给我们一个紧迫的反思：如果是教授同学对于古人书写的模仿整合，我们是拼不过机器学习的。因此，除了手上功夫的磨砺，整个学习过程中的创造性是根本，没有对优秀传统文化属性的整体把握，包括个人思想上的挖掘，是不足以立足的。”

因而，这一专业始终强调人的整体修养，情感，境界，想象力，创造力，这些都是艺术教育里除了技法外必须赋予学生的能力。“如果只是会临摹，那就是像机器一样的人，这样的人一定会被淘汰。写书法应是一种艺术家的状态，希望我们的学生持敬养正、师古鉴今，以传承中华优秀传统文化为己任，成为具有强烈社会担当与大众美育传播责任感的人。”

华师大书法篆刻专业的学生在课堂上书写。

在上海音乐学院，也有一群特殊的学生。

他们为演奏者打造利器，致力于为乐手们的演奏技术、情感表达提供足够的发挥空间。他们身在幕后，但有一天，如果被演奏家选中自己制作的琴在舞台绽放华美乐音，那一刻，一定也是他们最为闪耀的时刻。一群正在上海音乐学院提琴制作专业学习的年轻人，就是这样的“他们”，正在用4年甚至7年时间，学习制作提琴这样一门“音乐+”的艺术。

在上海音乐学院图书馆的7楼，上音提琴制作中心负责人、管弦系副教授薛彭正带着学生上专业课。他穿行在每位同学的工作台，悉心指导、亲自示范。通常，这门课还伴着经典947音乐频率流淌出的舒缓音乐，让课堂透出温馨自在的氛围，也让每位学生手头正在制作的提琴着上匠心与音乐的灵动。

提琴制作教室就像一间工作坊，各种工具应有尽有。薛彭习惯把各个年级的同学们召集在一起，大家在各自的工作台前按照自己的节奏行进，互相之间亦能相互切磋学习。

大三的祁浩男正在制作自己第一把小提琴的琴头部分，琴头涉及一道优美的螺旋弧线雕刻，“要一点一点把棱角抹平，将大的平面分散成无数个细小的平面，才能形成极致的弧线。同时在下刀之前，一定要有构想，在脑海中做思想实验。”薛彭老师的反复提醒，让他更为聚精会神、谨小慎微。他面前放着的是一张用A4纸打印的图纸——斯特拉迪瓦里琴的琴头，每个关键部位都被祁浩男用铅笔标注了尺寸。这被誉为最高造诣、最精美提琴的样子，也因此，成为大家学习时绕不开的参照物。

祁浩男的爸爸就是一名提琴制作师，让他有着耳濡目染的天然环境，一边学习乐器，一边从小爱把玩积木类、模型类的玩具，到了高中阶段，祁浩男的心中种下“梦校”。他还为此休学了一年，专门用来强化基础知识，备考这一有着严苛选拔门槛的专业。

提琴制作从文艺复兴时期发展至今，上音是新中国最早从事提琴制作研究的音乐学院。如今，上音每年只招收2名提琴制作专业本科生，专业考试时还要涉及提琴演奏、手工艺基础、视唱乐理等，竞争之激烈可见一斑。

制琴需要制琴者超强的耐心、精妙的手艺与炽热的爱。一把琴诞生的背后，是无数个伏案制作的夜以继日。“越了解就越发现这是一件非常难的事情。审美、雕刻、细节操作，涵盖的面非常多，学习的体量很大，到毕业

赋提琴以匠心

薛彭正在指导学生。

提琴制作教室就像一间工作坊。

时，我们要交出2~3把自己做的琴。”祁浩男说道。

当下，社会飞速运转，外界的诱惑也很大，但22岁的祁浩男觉得，总有一股力量让他跨越这个年纪男孩子的普遍急躁和冲动。“就很神奇，只要开始做琴，就会感觉时间像是静止一样，顺着脑海中期望达到的场景，慢慢做下去，很耐心也很平静。”他想继续读研，未来能有一个属于自己的工作室，让一把把凝聚匠心的小提琴从手上诞生。

李辰云是祁浩男的师姐，如今研一的她进入“next level”，学做起了中提琴。她原本所学乐器就是中提琴，一想到今后可以拉上自己全手工制作的琴，她就充满着劲道和兴奋，说话时整个人都洋溢着快乐。如此开朗乐观、落落大方的小姐姐，在本科阶段却常为自己搞砸一个环节而走不出来，“会崩溃啊，大哭一场，有的时候要好几天才能缓过来！”

从普通的木板到变为一把音色悠扬的琴，并且已经亲手制成了两把，但李辰云依然觉得过程是如此的神奇美妙，“像被施了魔法一般，木板通过一道道规范的工序，到最后可以发出它自己的声音，变成了完全不一样的乐器。过程充满艰辛，锯削雕刻等动作也让受伤在所难免，但我觉

得很幸福。”

除了提琴制作，课程中也涉及修复和理论课程。毕业后，李辰云同样期待可以继续做出好琴，让演奏者用自己的琴站上舞台，同时也能凭借修复的手艺让老琴重新散发光彩。

由于木材不可逆转的特性，操作的每一步皆需谨慎，“水滴石穿”“追求极致”是提琴制作贯穿始终的要点，通过提琴各个部位的制作、组装、修整、上漆、调音等一系列复杂的步骤来完成。看似是“美化”用的油漆，实则也会对提琴的声音、风格产生很大影响。薛彭指出，提琴在有标准的部分非常严谨，但同时也有琴角、琴头螺旋、f孔、提琴油漆上，都可发挥艺术性，使提琴在拥有悠扬音色的同时，具备富有美感的外形。

“提琴制作更需要从手感、听觉上仔细揣摩，以热爱和匠心去打磨好琴。”薛彭强调，这一专业培养的是一个全面的音乐人才，本身要懂器乐，而不仅仅是只会做琴的工匠，“提琴制图”“木材学”“提琴修复”“提琴油漆”等专业主干课和大量艺术素养的熏陶，都是希望通过专业的培养，让学生们在未来成为优秀的提琴制作家、提琴方面的从业者。