

孙子兵法，烽火狼烟

—— Spartan Marching Band: "The Art of the March Halftime

11月14日下午2点，万众瞩目的中场秀终于揭开了它的神秘面纱。Marching Band一边演奏音乐，一边变换队形，电视屏投影出山川河流，氤氲墨点和众多人像，还有坐在观众席上的卡片方阵，一次次地随着音乐组成不同的图案。最令人津津乐道的应该是两首中国风的曲子和color guard 的应用。孙子兵法，烽火狼烟，这些看似与Marching Band毫无关联的中国元素，就这样巧妙而和谐地在观众面前铺展开。

毫无疑问，这次的中场秀是美观的，然而幕后团队所期望的远远不止美观那么简单。

“我们希望能把艺术和音乐带给观众”，音乐学院院长James Forger说道，“而观众就像是一把伞，下面的空间包容着各种各样的可能。”

通过朋友介绍，他们找到了马文女士，希望能与她合作Marching Band中场秀，并邀请她到MSU观看了一场橄榄球赛。对美国橄榄球、Marching Band一无所知的马文刚开始还有些疑虑，但是在观看完那一场球赛之后改变了想法。

“赛场的氛围深深地感染了我。在我搜集资料的时候，了解到Marching Band还拥有各种文化背景，军队文化、音乐文化、体育文化……它的形象是立体的，饱满的。”马文说。

John Madden, Jon Weber, Peter Eichler, 他们笑称自己是Marching Band的“三头怪”，对待音乐的选择，他们近乎苛刻。

为短短12分钟，他们花了好几个星期的时间，什么都不做，只是听音乐。当马文拿到他们挑选出的音乐小样时，觉得非常惊讶。

“这些音乐非常有感觉，和我一拍即合。”马文笑道，“我并不知道下一首曲子会是什么，只是那么听着，眼前仿佛出现了一幅画卷：轻柔悠缓，这是早晨，有人才刚刚起床；力度加大，他应该是在晨跑，高潮迭起，这应该是中午，一天中精力最充沛的时候，节奏又慢了一下，应该到了夕阳西下的时候……”

“最令我惊讶的是，这些音乐都是经过剪辑的，精确到秒。”

《茉莉花》的入选，对马文来说是“出乎情理之外，又在情理之中”。在中国人心中，《茉莉花》早已蜚声中外，然而事实是Marching Band的“三头怪”们却不知道这首歌已经这么出名了，选择它仅仅是因为喜欢。这似乎更能说明艺术的纯粹：**我不会因为你的荣耀而锦上添花，更不会因为你的盛名而卑颜屈膝，欣赏就是欣赏，是发自内心的喜欢。**

而孙子兵法的想法来自于Marching Band的军队文化。中国文化广袤而深邃，它不可能寻找明确的一点来涵盖所有内容。要让美国的观众接收并且理解，需要下狠功夫。马文看了中、英文等三版本的《孙子兵法》，摘录出所有她觉得有思绪的句子，画了八十多张草图。马文坦言，有一段时间她压力很大，校方不断跟她说：“今天是最后一天了”、“时间不够了”、“我们来不及了”……她不停地画，不停地画，才突然找到灵感，一步一步走到现在。

这一次中场秀的投入，无论在时间还是金钱上，都是史无前例的。当幕后团队接受媒体采访的时候，主要问题永远都是：“花了多少钱？”James Forger的回答有些任性得可爱，翻译成白话就是：我们是花了很多钱，我们乐意，咋地？

John Madden说：“你看孩子们眼睛，会看到很多不同的东西。他们在变化，在成长。”从7月到11月，他们看着这个project慢慢地成熟、完善，看着乐队里的孩子们也通过这次中场秀变得更加亲密无间，还有什么值得抱怨的呢？

12分钟的中场秀，说起来，也不可能真的就这么让美国人疯狂地爱上中国文化，扭转他们对中国留学生根深蒂固的某些想法。从根源上说，这还是两种文化的碰撞与较量。马文提到，想要别人来理解你，首先你要开放自己。只有当你把自己全身心地打开，接受别人，别人才会来关心你，了解你。

这不禁让我想起了Gerald Cott，一位特地从底特律赶来听马文的演讲的先生。他穿着Spartan的夹克，带着鸭舌帽，笑着对我说：“我来这里就是为了了解一下她的作品和文化背景，这样我就能更好地理解她设计的中场秀了。”

比赛那天，我并没有看见Gerald Cott，但是我想，他大概会在欣赏中场秀的时候乐呵呵地想，我好像真的可以理解那么一点点呢。

彩蛋（一）来自MSU校长、董事、校务长的分享

Q: 您认为中国学生可以为MSU带来什么?

“我觉得他们带来了有别于美国学生的特殊的才华、不同的性格和迥异的生活经历。”

Q: 2008年中国举办了奥运会，那你觉得在那之前和之后有发生什么样的变化吗?

“2008年给了世人一个绝佳的机会去了解在中国，让人知道中国现在有如此多富有文化意义的元素，而其数量及种类之繁盛也使我们更加深入地体会到了它丰富的多样性。”

Q: 您有什么想对中国学生说的吗?

“我很高兴，也很感谢你们成为MSU这个大家庭的一员，希望你们能够充分利用在这学习的时光，因为它将会是你平生仅有的一次的独特经历。”

——Lou Anna K. Simon

President of Michigan State University

Q: 您对中国学生有怎样的印象?

我非常喜欢他们。有那么多人千里迢迢来到这里寻找一些他们想追求的东西，这是非常激动人心的事。我去过几次中国，我知道中国学生有着非常多的选择。因此他们能够选择来的MSU，对我来说是非常荣幸的一件事。

Q: 你对这次的中场秀有怎样的期待?

我非常喜欢这次的中场秀，因为它包含了教育意义在里面。我们平时的中场秀当然也很棒，但是那只是一种娱乐，而不像这次的中场秀。在这次中场秀上，如果你不够了解中国的一些文化，你就没有办法完全理解他们在场地上的表演。这次表演可以帮我们学习到很多之前从未了解过的知识，这非常令人激动。

—— June Pierce Youatt

Provost and Executive Vice President for Academic Affairs

Q:您怎样看待MSU的多元文化?

我认为对于MSU及整个密歇根中部地区来说都是很棒的，对于每一个斯巴达人也都是一个很好地经历体验。

Q:您对中国人和中国文化有怎样的印象?

能够有机会去探索东兰辛的中国文化是一件很有趣的事情，我从没去过中国，但是能从中国学生那里了解到很多文化精华。我认为MSU的中国留学生对于教育和知识有很强烈的渴望，他们和每一个来到MSU的学生一样，都希望在这个世界行走的每一个地方留下关于自己的印记。我们也张开怀抱去了解包容这些多元文化，毕竟这世界是一个整体，我们拥有相通的人性感知，所以应该去包容，享受，并且为之庆祝，就像今天球赛的中场秀一样，我真的很期待。

Q: 学校会有其他关于多元文化的活动和打算吗?

我们的国际留学生正在日益增多，所以肯定会在此方面有更多计划。我们正在努力在Student Union做更多活动，因为Student Union是校园里关于多元文化一个最好的代表。

彩蛋（二）采访中场秀设计五人组：用一个词来描述这次中场秀

Newness Jennifer Wen Ma - New York- and Beijing-based artist

Peaceful James Forger - Dean of College Music

Joy John Madden – Director of Marching Band

Excited Jon Weber – Percussion of Marching Band

Cooperative Peter Eichler – Color Guard Director

独家

OISS | OISSMSU

人在东兰辛 | HOELMSU

NEBULAR星云 | NEBULAR2015

设计师马文、中国学生代表韩路易独家个人专访

设计师马文前期讨论会及演讲报道

Tailgate现场报道

橄榄球赛台前幕后综合报道

本期文編：毛冰清

攝影：人在東蘭辛攝影組

視頻：Spartan Marching Band Youtube Channel

統籌：張楚

獨家合作

人在東蘭辛xOISSxNEBULAR

MICHIGAN STATE | Office for International
UNIVERSITY Students and Scholars

