

赴纽约茱莉亚 和曼哈顿音乐学院讲学有感

文 / 曹 敏

今年3月下旬我应邀到纽约的曼哈顿和茱莉亚音乐学院讲学指导大师课，此行感触颇深。首先，这两所世界著名音乐学院大提琴学生的才能和演奏水平给我留下了很深的印象。尤其是茱莉亚的学生，的确是具有很高的音乐天赋和技术功底，而且自学能力极强。

走进“茱莉亚” ——音准，不是问题

一位“茱莉亚”的美国女生在大师课上为我演奏了《所罗门狂想曲》，整个演奏除了有点偏于理性及缺少些揉弦和音色的变化外相当完整。但令我真正感到

意外的是她的教授Richard Aaron 告诉我，这个乐曲他只给她上过一次课，在美国，这也就意味着只是一个小时的课而已！只上了一堂课学生就能达到如此水平！我不由自主地联想到同样的乐曲，我得花多少时间和下多么大的功夫才能教会我们的学生掌握它呢？！此外，回想起来在整个上大师课期间我完全没有意识到“音准问题”的存在。大师课的主要内容基本上都是围绕在音乐结构、线条，乐句的走向和音乐诠释方面，当然，右手的发音及音色的变化也是涉及到的话题，然而，在国内上课中时时刻刻困扰我的“音准

问题”却是唯一无需涉及的，因为这些大提琴学生的音准都精确！事实上，我再一次意识到这个问题的存在是当我回到上海，恢复上课时，旧的记忆才猛然被“唤醒”。这使我联想到在纽约感受到的

清新空气和蓝天、白云……纽约-上海，同样是有着2千万人口的大都市，同样拥有那么多的汽车，为什么那里没有我们所面临的颇为严重的环境和空气污染问题？同样演奏大提琴，为什么那边大提琴学生的音准就这么精确，而我们的大提琴学生却普遍存在着严重的音准问题？这虽然是两个性质不同的现象，但其中是否有着某些类同的问题因素呢？

“茱莉亚”的“韩流” ——卓越的才能和投入

韩国裔学生的出色表现再次让我感受到“韩流”的强力存在。我在茱莉亚和曼哈顿音乐学

院的大师课中共听到四位韩裔学生的演奏。去年在瑞士举行的“小老柴”国际大提琴比赛中获第一名，来自茱莉亚附中的那位韩裔小伙子也来听了我的课，他的姐姐在大师课上为我演奏了贝多芬第三奏鸣曲第三乐章。在我看来她同样是一位具有很高音乐才华和扎实基本功的学生。她演奏的非常有乐感，非常投入，但右手的音色变化略嫌不足，有时发音中缺少“核心”或者说“聚焦点”。在某些乐句中，她演奏的乐句线条或音乐的走向受到了因弓段用力不合理而产生的干扰，进而破坏了乐句的正常shape和走向。

在曼哈顿音乐学院，一位韩裔女生为我演奏了舒曼A小调协奏曲第一乐章，又是一位才华横溢的韩国人！她的演奏同样非常乐感，技术上同样没有任何负担。她是曼哈顿音乐学院副院长、大提琴教授David Gaber的学生。Gaber教授在我讲课之前就特地向我提到了他的这位韩裔学生，说起她的右手持弓和用力方法还没有完全达到令人满意的状态，特别希望我在这一方面给她些建议。我当然遵命在上课时着重在这方面向她提出了些建议，并当场验证效果。可喜的是她反应挺快，做出来的效果很好，这就皆大欢喜啦！为此Gaber教授在我回国后给我的email中还特地提到他的这位韩裔高才生现在非常认真地在按我给的一些建议练习右手发音，很认真的在进行调整。其实，我明白

Gaber教授同样也看出了她的问题，也做了她的工作希望她改进右手的发音方法。这次正好借我这个“外来和尚”再助他一臂之力，促进和加强这位韩裔女生调整方法的内心愿望。

两所学院学生的共性 ——艺术水平高 文化水平更高

我们都知道，大师班的讲课基本上只能起到蜻蜓点水的作用，但有时候是会有这样的情况，多几个“外来和尚”强调相同的问题，学生们就会对所提问题更加给予重视。此外，我还注意到了美国教育体制及文化大环境下培养出的“通才现象”。例如，目前就读于茱莉亚附中的一位出生在美国的华裔女生在大师课上演奏了肖邦大提琴奏鸣曲第一乐章。我认出了这位去年在瑞士小老柴大提琴比赛中进入半决赛的她和她的母亲，一位二十几年前移民美国的上海人。这位华裔女生的演奏同样很出色，非常有乐感，非常投入。我认为她如果在右手运弓方面再讲究一些，再多下点功夫，将来完全可能成为一名非常出色的大提琴演奏家。但从她母亲口中得知，她女儿不但学习大提琴，而且钢琴的演奏水平也同样达到了相当的高

度，曾与著名的纽约爱乐合作在乐团为少年儿童演出的专场音乐会中演出过钢琴协奏曲。与此同时，她的文化课也好到足以考取美国一流的高校！听她母亲说她女儿很可能会选择后者作为附中毕业后的去向。这个现象十几年前当我生活在休斯顿时就注意到了，当年我认识一位学小提琴的华裔男生和一位学钢琴的韩裔女生，两人各自的演奏水平都达到了极高的水准，都在全美级的比赛中获过奖，但最终却都堂而皇之地考进了哈佛大学，一个学医，一个学法律。

两所学校的大提琴招生

最后顺便提一下，从两所音乐学院的教授口中得知，茱莉亚音乐学院今年有来自世界各地3百多名大提琴学生报考，经录像筛选后只剩下120人有资格参加面试，最终录取18人，其中本科生10名，研究生8名。曼哈顿音乐学院今年有91名大提琴学生报考，最终录取本科和研究生共17名。■