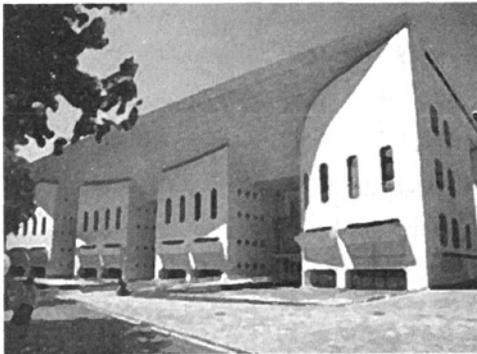

顺时而变的巴黎音乐学院之 教育革新

□李佳炬 编译

巴黎音乐学院创建于1795年。几百年来,它培养了布列兹、梅西安、福雷等一大批驰名世界的艺术家,成为法国最重要的艺术人才培养基地。随着世界科技的发展,尤其是网络技术突飞猛进的革新,跨领域合作、多文化交织逐渐成为当今世界发展的重要趋势。在此情况下,巴黎音乐学院对传统的艺术教育观念和培养模式的改进应运而生。

在过去的几年中,巴黎音乐学院发动了数次旨在促进艺术与其他领域合作的活动。一方面,学院在机构内部开展了诸如爵士乐家和舞蹈家的合作音乐会,作曲家、萨克斯管合奏团、当代舞蹈家的合作音乐会等活动;另一方面,学院与院外各方也积极洽谈了多项合作项目。在此尤其值得一提的是“聆听卢浮宫”和“创新者之夜”这两个经典之举。

一、“聆听卢浮宫”

自2006年起,巴黎音乐学院和卢浮宫合作开展了“聆听卢浮宫”项目。为吸引更多的卢浮宫参观者,特别是年轻的参观者,卢浮宫教育文化服务部将与音乐学院的合作活动设在每周五晚18时30分至21时,并对26岁以下的年轻人免费开放。活动由学院的各个音乐专业学生与舞蹈专业学生协同合作完成,他们以即兴或传统的形式来表现博物馆的艺术内容。为了保证工作质量,卢浮宫教育文化服务部不仅让学生们提前参观博物馆,对博物馆中的艺术品进行实地研究,还积极配合学生们对不同场

地的音响效果进行测试。每次演出前,博物馆工作人员和学生们都会根据彩排内容,结合场地条件,对音响等做最后的调整。虽然没有任何条款对观众在演出时的行动予以限制,但是,观众们却通常席地而坐,并在观看过程中自觉保持安静的状态直至演出结束。中场休息时,学生与观众会就一些问题进行沟通,演出结束后还通常会有自发的互动,如在2006年的一次活动中,当博物馆保安人员宣布闭馆时间已到,顶楼的爵士乐演奏者开始沿着楼梯向下,边走边演奏,他们身后上千名观众则自发地、兴致勃勃地跟着演奏队,形成队列,一同汇集在卢浮宫的金字塔下。

2006年3月,在该项目进行的第一次活动中,学院共有65名不同专业、不同组合的学生参与其中。表演内容从爵士乐到巴洛克音乐,表演形式从即兴班、萨克斯管乐队到二三人组合,其内容之丰富、形式之灵活令参观者耳目一新,吸引了3400名观众聚集在瑞西里亚(Richelieu)侧厅之中。随着工作的推进,“聆听卢浮宫”活动逐步深入人心,参观人数日益攀升。2007年3月,当60多名学生在该展馆的两个侧厅进行演出时,听众数量已增至6500名,比前一年增长了近一倍。

这一活动无疑是巴黎音乐学院顺应时代发展,对音乐教育大胆革新的成功之举,惠泽了多方参与者。就学生而言,“聆听卢浮宫”这一与传统音乐会迥然不同的演出活动所具有的非常意义在于,学生们有机会在这全新的艺术表演环境中,从这些具象的、可视的艺术作品中获得灵感,将其转化为抽象的、具有听觉效果的作品,并迅速体现艺术成果的价值。就观众而言,该活动灵活多样的形式为诸多非音乐专业人士提供了欣赏音乐和交流音乐的平台,使其能共享视觉与听觉的艺术之美。有观众在参加活动后表示:“聆听卢浮宫”是一次穿越声音、手势、形象的音乐旅程,是一次魔幻般的有声兼无声的交融。活动促成了听众与卢浮宫的美丽邂逅,赋予了古老的艺术品以新的时代气息。

二、“创新者之夜”

“创新者之夜”是巴黎音乐学院的又一成功之举。

长期以来,艺术家都面临着如何创新音乐会的形式与内容、如何建立并发展艺术家与听众之间的关系、如何将多种艺术形式融为一体、如何与不同专业的艺术家进行合作、如何利用丰富的艺术展品、如何实现不同艺术作品之间的互动等多方面的问题。巴黎音乐学院经多次研究商讨,决定组织“创新者之夜”比赛,以此作为交流这些问题的平台。参赛者由巴黎音乐学院音乐、音响工程和舞蹈专业的学生组成,由教授、系主任担任评委。

“创新者之夜”比赛首先由评委对参赛项目进行评估,并对最后入围者进行面试,最终方可进入“创新者之夜”晚会。竞赛规则如下:1.参赛者需提交一份举办时长为一个小时的音乐会的书面计划;2.最终获奖者需提交一份有关活动的评估报告;3.比赛的主旨在于对音乐会形式的创新;4.比赛项目中要反映出实验性元素,并需要有一定的实验形式,尤其要将音乐会的进

程、节目的连贯性与作品间的互动、舞台布景、表演者与观众间的互动等重要因素纳入计划之中。此外,比赛项目还要求有一定比例的非同一专业的学生参与。学院不仅为学生提供配备齐全的综合学术大厅、灯光师以及相关的工作人员、乐器并印制节目单,同时还要求学院其他部门全力以赴支持学生的此项活动。

如在对一次活动所收到的十四个申报节目进行评估后,确定了参与面试的五个节目,最终入选的两个节目为《In futurum》和《Hand Scenes》。《In futurum》共有七人参加,一个三重奏(小提琴或中提琴、萨克斯和钢琴)、一名演员、一名爵士乐作曲家、一名音响师和一名画家。作曲家埃尔文·舒尔夫是瑞格的弟子,曾得到过德沃夏克和德彪西的精心指点,《In futurum》是其经典之作。演出时,一名演员和三位演奏家把观众引向了一个变幻莫测的未来世界,灯光的变换和对过去影像的投射宣告着新音乐时代的到来。在叙述、表演、视觉影射之间的不断沟通中,表演、创作、古典音乐、爵士乐、戏剧融为一体,将所视、所闻、所思充分表现出来,形成了一种独特的艺术表现形式。而《Hand Scenes》则是一个借助于丰富的舞台灯光、多样的舞台造型,将不同艺术形式结合在一起,致力于拉动表演者和观众之间互动的节目,由十四位音乐专业学生、两位舞蹈专业学生、五位视觉效果设计者、一名朗诵者共同参与。表演者以“声音绘画”的即兴创作方式强调了音乐创作中“手”的重要性,使音乐、戏剧、芭蕾和视觉艺术等多种艺术成果交相辉映。

通过上述举措,阿兰·普瓦里埃院长表示,巴黎音乐学院着眼于开拓学生的视野,训练其独立的思维方式,培养其探索多媒体、视觉艺术和不同的表演艺术形式综合运用的能力,使之成为复合型人才。同时,学院也非常注重对学生实际工作能力的培养,使其能适应未来工作的要求。

(本文编译自巴黎音乐学院院长阿兰·普瓦里埃在“2007国际音乐院校长论坛”的发言稿)

李佳烜 上海音乐学院音乐教育系

《文系音韵——第三、四届全国音乐教育获奖论文精选》

由《中国音乐教育》杂志社编辑、人民音乐出版社出版的《文系音韵——第三、四届全国音乐教育获奖论文精选》一书现已出版。该书是国内具有权威性的音乐理论与实践指导工具用书。该书选用的论文覆盖范围全面、研究课题广泛、理论性强,收录了包括中小学、高师以及幼儿音乐教育的论文。对音乐教育工作者和音乐专业人员研究我国音乐教育现状、了解国内外音乐教育动态、学习论文写作等方面都具有很好的指导作用。定价:18元(另加邮费10%)。

汇款地址:北京市翠微路2号《中国音乐教育》杂志社 邮政编码:100036 联系电话:010-68219114