

法国儿童钢琴教育概况

■ 夏云

法国音乐教育经过数百年的发展与改革，形成了以巴黎为中心的网状分布结构，实行着“宽进严出”的金字塔式教育结构：公民只需经过简单的入学考试就可以进入当地的公立音乐学院（或是音乐学校）学习。每阶段学习结束后，需通过严格的级别认定考试后，方能进入下一阶段的学习。级别越高，考试标准越严格，专业性越强。最终能考入巴黎和里昂这两所高等音乐学院并拿到最高文凭的人更是凤毛麟角。值得一提的是，尽管法国的音乐学院众多^①，但师资力量雄厚，许多院校的教授大多毕业于世界著名音乐学府。这要得益于法国政府数十年来坚持推行“全法音乐教师必须通过统一的专业考试（CEFEDM）才能受聘于音乐院校”的政策。

2009—2010年间，笔者赴巴黎的一所公立音乐学院访学。出于教师的职业习惯，笔者利用课余时间旁听了该院为儿童设置的大部分课程。除了声乐、舞蹈、器乐等技能课之外，法国的儿童在正式学习乐器之前都要学习“音乐启蒙”课。该课程主要针对3到6岁儿童设置，以舞蹈和歌唱的方式培养他们对音乐语言的初步感受力。另外，“音乐能力培养”课是音乐学院各专业学生的必修科目，这门课与国内视唱练耳课有些相似，但在教学内容上更加全面，难度系数也更大。有了这两门课的基础，儿童学习器乐就轻松了许多。

本文主要从法国儿童钢琴教材、教师教学特点、儿童课余艺术活动三个方面来介绍法国儿童钢琴教育的基本情况，以期给国内的幼儿音乐教育工作者提供一些参考。

儿童钢琴教材

在法国儿童钢琴课堂上，比较常见的钢琴启蒙教材有《今日之巴赫》^②（De Bach à Nos Jours）^④、《开启的钢琴》（Le piano Ouvert）^⑤、《彩虹钢琴》（Le Piano arc en ciel）^⑥、《钢琴进阶练习》（Pianolude Volume）^⑦、《习琴第一年》（Ma première année de piano）等。这些教材的编作者大都是法国本土音乐家，其活泼的设计、动漫式的彩色插图、儿童化的文

字语言，无不彰显着法式幽默及其独特的艺术品味，同时也体现了“以音乐本、以人为本”的法国钢琴教育理念。我们从以下几方面可窥见一斑：

（一）“一份诱人的菜单”

在《今日之巴赫》第一册——这本仅有59页的入门级教材里，编者就收纳了西方音乐史上二十位伟大作曲家的作品，包括：巴赫、巴托克、巴伯、贝多芬、克列门蒂、格列恰尼诺夫、古利特（Gurlitt）、卡巴列夫斯基、哈哈图良、鲁托斯拉夫斯基、莫扎特、普罗科菲耶夫、舒曼、柴科夫斯基、斯特贝尔特（Steibelt）、泰勒曼（Telemann）。这些作品篇幅短小、风格各异，还有与之配套的CD附送。

在卓越亚马逊书店的法文网站上，顾客一致给出了五星的好评。网友Johan Rivalland评论道：“对于初学者来说，这真是一份诱人的‘菜单’。我的儿子在他的生日和许多节日场合演奏了这些小曲，他开始对录制自己的‘音乐表演’乐此不疲。”另一位网友Frangipane写道：“我的钢琴教授建议我通过练习作品理解音乐理论，而不是专门去研究文字理论，他很欣赏这套教材……书中的作品简短易学，且十分富有音乐性，这也是我选择这本教材的重要原因。”^⑧

（二）“让孩子自己去寻找和发现”

另一套名为《开启的钢琴》教材在法国琴童和教师中也非常受欢迎。其极具特色的动漫式设计——“猴子家族”是琴谱中除了音符之外最活跃的主角，每个知识点都由小猴子诙谐顽皮的动作巧妙作答，妙趣横生。作者Jean-Michel Arnaud将枯燥的理论用彩图、漫画和儿童化的语言展示给读者，就像一位大朋友在娓娓道来，领着孩子们在童话故事的情境下，不知不觉中走进音乐。

“让孩子自己去寻找和发现。”Jean-Michel Arnaud在序言中提出这样的观点：“我们不需教孩子如何迈开双腿行走，也不必在他骑车时解释平衡的原理。只需要帮他一把，扶他上车座，让他自己去发现和了解这一切。……观察那些年

纪幼小的学生，他们识谱能力不足，却能轻松地在琴键上找音。同样的道理，移调练习也是依靠听觉的潜意识来完成的。要相信，这是孩子与生俱来的天赋。”^⑩事实上，“让孩子自己去寻找和发现”的教育理念在法国钢琴教学（也包括其他教育领域）中得以充分体现。

“发掘和培养孩子的听觉潜能和听觉审美”，这是该教材的最大特点。在每册教材的封面印有这样一句话“pour que vos doigts aient des Oreilles”（意译为：让你们的手指学会“聆听”）。仅第一册有关“听觉训练”的课题就占据了一半，比如：“给书本改错、调换音的位置、找变化音、填写漏掉的音符、听两个片段中的音阶、找出伴奏的和弦”等。显然，作者认为听觉训练要从孩童学琴的入门阶段开始，因为拥有“鉴赏力”的听觉远比机械的手指训练重要许多。相比国内的琴童，从识谱、手型、指法……最后才是对音乐的感受，在枯燥的技术训练中错过了儿童听觉开发的最佳时期，是不是本末倒置了？

教师教学特点

法国人崇尚自由、平等，师生之间的关系更像朋友，他们相互间以礼相待，既相处融洽又保持着适当的距离，这种微妙的人际关系也是法国文化的一种体现。课堂上，孩子们很乐于提问题，而教授们并不觉得这是对师道尊严的冒犯；相反，大多数教授十分尊重孩子们的意见，有时会给予赞赏和鼓励。每位教授都有自己的教学特点，但“尊重儿童的个性发展”、“开发儿童的听觉审美（也可以说是艺术鉴赏力）”是他们所共同遵守的原则。

（一）“你听到了什么？”

这是教授们在课堂上问得最多的一句话：“你听到了什么？”当学生弹得“语无伦次”或者“不知所以然”时，教授会说：“我没听懂你的意思，可以再来一遍吗？”

注意听自己正在演奏的音乐是否表达出了“乐句的意义、音乐的色彩”，并兼顾到“双手的平衡”，对于年幼的学生来说，这些要求既难又不难，关键在于老师是否从一开始就在不断提醒和指引学生“养成听的习惯”。让他们懂得，在今后的学习中哪怕再遇到了技术瓶颈，也依然要采用“耳朵指导手指”的方法来帮助我们找到最佳的演奏方式去化解困难。

（二）强调“和声、结构”的重要性

课堂上，教授正在指导一名初级程度的小朋友认识和弦。琴架上没有琴谱，教授只是鼓励她在琴键上摸索着找音，仅凭听力的判断：大三、小三、增三、减三……学生完成得很好，尽管她尚不知这些和弦的名称，但那又有什么关系，先让耳朵熟悉它们的音响吧！接下来她就能很轻松地分辨出新课的和弦了，因为她已经在先前的摸索过程中提前认识他们，并感受到

它们的奇妙了。

在高级别学生的课堂上，“完整流畅地体现出和声语言”，也是教授们所强调的。当遇到复杂段落时，停下来，分析和声，寻找作曲家的创作思路，再来弹就不那么困难了；在结构庞大的作品中力求体现“低音发展带来的动力性”，也是表现作品结构的重要方式。

（三）“没有体现作品风格的演奏等于零”

“没有正确体现音乐作品的风格，再流畅的演奏也等于零。”这是很多教授经常提到的观点。

对于初学的孩童，教授会弹不同风格的音乐给他听，教他辨听：“这是莫扎特，这是肖邦，这是巴托克。”高一点级别的班上，当学生混淆风格时，有的教授会有意让学生用两种不同风格演绎一位作曲家的作品，比如用“浪漫”和“印象”两种风格演绎德彪西作品的某个段落，然后让学生用合适的词汇来形容两种风格的不同，由此加深其印象，不再闹出“张冠李戴”的笑话。

在每一间钢琴教室的墙上贴着梵高、莫奈、毕加索、塞尚等著名画家的画作；教授的书架上除了琴谱，还有许多装帧精美的画册：歌剧史、古乐器史、美术史、儿童画册……，这些都是教授们教学中的“辅助教材”，课堂上他们会随手抽出一本讲给学生听。

学习音乐也是学习历史的过程。相比国内的幼儿钢琴教学，对于音乐风格的教学十分缺乏。由于教师没有做这方面的要求，许多孩子认为只要“弹对、背熟”就算学会了一首作品。其实如果按照上述标准，属于“零”级别的琴童大有人在，这是不可避免的事实。所以说，幼儿启蒙教师，不只是帮助儿童认识音符、弹弹小曲，还要多做示范、多用儿童的语言讲解音乐的奥妙，引导他们从多角度去认识音乐语言和音乐历史。

课堂之外的艺术活动

（一）小型音乐会

音乐学院的每位教授会定期组织学生音乐会（Audition），这类音乐会与 Concert 的区别是：它的规模较小，一般在音乐教室、小型音乐厅或教堂举行。学校会提前在市政厅和学校张贴海报，海报的设计或简洁或绚丽，配上彩色插图和文字，总能吸引不少市民驻足欣赏。

音乐会上，“独奏”并不是唯一的演出形式，一些年幼的孩子已经开始尝试室内乐了，他们与大提琴、小提琴、歌者合作。每个孩子先向听众介绍自己将要表演的内容，在听众期待的掌声中从容地开始演奏，虽然他们的技法稚嫩，却那么落落大方，真诚自然。而笔者总会被这样“纯音乐”的氛围所感动：在这里，音乐会不是炫技扬名的喧闹舞台，它的功能纯粹是为了分享、交流与体验，这是孩子成长的宝贵经历，是一种学习方式而不是其他。

(二) 钢琴定级考试

音乐学院每年一次的定级考试,院方会邀请德国、奥地利等邻国音乐学院的音乐家参与评分。钢琴考试的内容不仅有演奏,还有乐理知识考查和口试等。值得一提的是,定级考试中还有一项考查考生自学能力的内容:根据考生的程度,组委会提前一到二周发给考生一首与其申报级别相当的新作品(以现当代作品居多),考生的老师不能参与指导,完全由学生独立学习,最后在考试当天演奏。

此举表明,法国的钢琴定级考试主要考察考生的独立学习能力和综合艺术素养,这也进一步明确了钢琴教师的责任是“授之以渔”,而不是“授之以鱼”。

(三) “星期三”现象

法国的中小学每周三不开课。学校的小课堂关闭了,社会的大课堂却向孩子们敞开了大门。博物馆、科技馆、艺术展览……到处都能见到一群群的学龄儿童,他们在父母或讲解员的引领下,睁大眼睛去发现这个世界的精彩。对于“星期三现象”,法国教育部官员表示:“这只是公民素质教育的一部分。”基于这一初衷,法国所有的博物馆对教师和18岁以下的青少年免费开放,不仅如此,以卢浮宫为代表的许多博物馆及博物馆的出版社、网站,都为学生开辟了学习和了解艺术的新途径。此外,各级市政厅也非常重视学龄儿童的素质教育,他们不断举办各种免费艺术活动,包括艺术展、音乐会、儿童影展等。法国人深知,艺术教育和科学教育一样,能够唤醒人

类对世界最原始的好奇与敏感,激发人的创造力。所以他们竭力在德育、美育和科学教育上努力,希望能把这个民族优秀的文化和品质一代代传承下去。

结语

纵观法国儿童钢琴教育的方方面面,我们在赞叹其得天独厚的文化艺术环境和优质教育资源的同时,不能忽视其现象背后所体现的教育理念:儿童教材的趣味性、教师的“放养式”教法、社会大环境下各种丰富的艺术活动,这些现象集中体现了法国的教育理念旨在体现在保护儿童的个性和创造力,引导他们在学习艺术的过程中去感悟艺术、认知世界。就中法两国幼儿钢琴教育的比较而言,我们尚存在一定差距。比如:我国钢琴教育界使用的教材大多是外译教材,缺少自己的幼儿钢琴启蒙教材——尤其是融合本民族文化特色的幼儿教材;在钢琴教学上“重技术轻音乐、不重视听觉培养、盲目拔程度”等现象普遍存在;尽管各类比赛、考级开展得十分红火,但热闹之下缺乏的是对艺术教育本质的思考与研究。儿童艺术教育事关民族发展的大计,也是每一位艺术教育工作者不可推卸的责任。希望本文关于法国儿童钢琴教育的概述,能使我们从中获得启迪。

①鞠芳《浅谈法国音乐教育机构的简历及其当今教育体系的特点》,《乐府新声》2004年第1期。

②夏云《法国音乐教育一瞥》,《中国音乐教育》2011年第8期。

③该书的两位作者 Charles Herve、Jacqueline Pouillard 在教材说明中写道:“已逝去的伟大作曲家:巴托克、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇,当然还有莫扎特、贝多芬、海顿、舒曼……如今,他们被我们统称为“古典”音乐家。该书收录的这些作曲家作品是整个“巴赫时代”留给我们的巨大财富。”由此可见作者意用“Bach”之名借喻“古典音乐”,故笔者将书名暂译为《今日之巴赫》。

④Charles Herve、Jacqueline Pouillard, *De Bach à Nos Jours*, Lemoine 1994.

⑤Jean-Michel Arnaud, *Le piano Ouvert*, Salabert 1993.

⑥Muller/Simmerling, *Le Piano arc en ciel*, Combres 2000.

⑦Collective, *Pianolude Volume*, Van de Velde, 2002.

⑧Charles Herve、Jacqueline Pouillard, *Ma première année de piano*, Lemoine, 1993.

⑨参见 <http://www.amazon.fr/Bach-%C3%A0-nos-jours-1A/dp/B000ZGDM36>.

⑩Jean-Michel Arnaud, *Le piano Ouvert*, Salabert 1993.p4

夏云 山东师范大学音乐学院讲师

(责任编辑 张萌)

第十五届北京国际音乐节 10月开幕

北京国际音乐节已经迈入第十五个年头。2012年,北京国际音乐节将以经典与创新、传统与跨界的全新呈现方式拉开“十五周年庆典”的音乐大幕。

以“音乐由你”为主题的本届音乐节,集合了古典、爵士、摇滚、民族等多元音乐文化,融合了传统、创新、跨界、音乐对话、多媒体体验等多种演绎风格,以期更广泛地普及古典音乐,演绎古典音乐的多种色彩,提升观众参与度。

本届音乐节还将持续和加强音乐教育与公益普及力度,不仅会为广大市民和中外来客带来高水平的音乐会,还会带来一系列精心准备的大师课、音乐会导赏和公益音乐会,以及特别在三里屯 VILLAGE 演出场地打造的多场全新体验的音乐会以及“周末家庭日”活动,以更时尚、更贴近生活的方式开展音乐教育、拉近古典音乐与大众的距离。

(宁)