

浅析巴黎国立音乐学院小提琴专业的 课程设置与教学模式

——张志英

【摘要】 本文通过对巴黎国立音乐学院小提琴专业的课程设置、教学模式和人才培养模式的研究与分析,总结出值得我们借鉴与学习的方法与经验,并以人才培养为目标,从小提琴专业的角度出发,提出了课程设置与教学模式优化调整的观点与建议。

【关键词】 巴黎国立音乐学院 小提琴专业 课程设置 教学模式 人才培养模式

巴黎国立音乐学院创建于1795年,是法国最早的高等音乐学府,也是世界最著名的音乐学院之一。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地。学院小提琴专业更是培养出众多著名的小提琴家和教育家,如克莱采尔、罗德、马扎斯、伊萨依、萨拉萨蒂、维厄当、内弗、费拉斯等,并形成了著名的法国小提琴学派。法国学派的演奏风格细腻、声音优美,对小提琴演奏史的发展产生了深远的影响。

2008年在法国学习期间,我对巴黎国立音乐学院小提琴专业的课程设置、教学模式及人才培养模式进行了深入地研究与分析,总结出值得我们借鉴与学习的方法与经验,希望在今后的教学中能进行实践与深化。

课程设置与教学模式

巴黎国立音乐学院对于大学阶段小提琴专业学生的课程设置分为必修课、主修课、副修课三部分。其中必修课包括专业课、室内乐课、乐队合奏课、视奏课、音乐分析课、视唱练耳课;主修课从钢琴、合唱、和声、巴洛克小提琴四门课里选修一门;副修课从民族音乐、电子音乐、戏剧表演课等课程中选修两门。

从时间安排上,专业课一周两次,每次一个小时,分别由教授和助教单独授课;室内乐和视奏课分别各占一个小时,由专门的老师教授;音乐分析课一周四小时,视唱练耳课一周五小时,主修课一周两小时,副修课一周两小时;乐队合奏课要求每个小提琴专业的学生每年至少参加四场音乐会,每场音乐会排练时间为一至两周,因此每个学生每学年有近两个月的时间需要在乐队进行排练。

从巴黎国立音乐学院的小提琴专业课程设置比例来看,音乐分析课所占课时量最大,内容分两个阶段。第一个阶段:主要选取中世纪到古典乐派的作品进行音乐分析;第二阶段:主要选择浪漫主义时期和20世纪后的现代音乐作品进行分析。要求学生必须通过第一阶段的考试后,才能进入第二阶段学习。最后的结业考试内容也很难,要求很高,因此学生至少需要学习两年。

音乐分析课的授课形式为教师选择音乐作品给学生听,然后让学生写出作曲家、年代、基本的曲式与调性。在此基础上,再引导学生聆听细节,深入地分析作品的配器特点、转调之间的关联、复调手法等,并说明理由。最后,老师会对与作品相关的创作手法、曲式结构、风格特征等给予全面详细的音乐理论分析。因此,音乐分析课实际是让学生将感性的聆听与理性的分析相结合,并通过老师全面细致的分析讲解,把和声、复调、曲式、配器、

音乐风格等知识内容融入课堂之中。

与之相比较,我国大部分音乐学院没有针对小提琴演奏专业的学生开设音乐分析课,但设置有作曲理论方面的课程,如在大学二年级开设和声课,三年级开设曲式课,学期均为一学年,复调课在四年级开设半年;也开设有中、西方音乐史课程。但从学习与教学的实际效果来看,经常会出现学生不能主动地运用所学的理论知识分析研究自己演奏的作品,而依赖于专业老师的讲解和分析,不具备独立思考与分析的能力。音乐风格的把握成为教学与演奏的难题,演奏成了与作品内容、音乐内涵无关的技术训练。通常学生演奏曲目的深度与他们所具备的音乐分析与理解能力不相符,并且学生在做毕业论文时,也因缺乏理论分析的常识和学术语言的能力而感到非常困难。

演奏作为音乐创作和音乐欣赏的中间环节,其本质和意义是赋予作品以生命力的创造行为,它不仅忠实地再现原作,而且还有可能通过富于创造性的表演对原作予以补充和丰富,甚至超出作曲家的设想,使音乐作品焕发出新的光彩。因此,演奏者对作品内容与风格的分析能力将成为正确把握演奏风格的前提。为此,我认为应该针对器乐演奏专业的学生开设学制至少两年的音乐分析必修课,并借鉴巴黎国立音乐学院的教学模式,分时期、分阶段学习。让学生欣赏乐曲的同时,感受作曲家的创作思路与意图,并按时期从易到难将和声、曲式、复调、配器学的知识渗透其中,循序渐进地启发学生的思维与分析能力,从而使学生自觉地将感性认识与理性分析相结合。这样的教学方式既能激发学生的学习兴趣,又能培养学生的实际运用能力,使他们在演奏作品时,自觉主动地了解与作品风格有关的知识背景,分析研究作品的结构、和声与配器,从而提高演奏水平和理论修养,也为写作学术论文奠定基础。而和声、复调、曲式、配器学可作为选修课,依据学生的爱好进行再深入学习。

在巴黎国立音乐学院,室内乐也极为受重视。室内乐原指西欧宫廷贵族中演奏、演唱的世俗音乐,用以区别教堂音乐及歌剧音乐。近代的室内乐,是指每个声部都由一件乐器演奏的小型合奏音乐。在室内乐中,由两件乐器合奏的叫二重奏,由三件乐器合奏的叫三重奏,由四件乐器合奏的叫四重奏。依此类推,有五重奏、六重奏、七重奏、八重奏等等。这些重奏中,乐器和乐器之间的关系是不分主次,互相平等的^①。作为小提琴专业学生的必修课,巴黎国立音乐学院对室内乐的考试要求与专业主科一样严格,通常以音乐会的形式,由学校组织专门的专家评委,对学生的演奏水平、作品风格的把握、声部间的配合等进行全面细致

的评定,考试成绩直接影响学生的毕业。其原因是音乐作品的艺术表现都要通过技术手段来实现,而多声部音乐中的音准、节奏、力度、色彩、层次、配合等问题以及与之相适应的演奏技巧不是个人在琴房里练习独奏曲就能解决的。通过室内乐的学习,有助于提高学生的演奏能力;有助于提高学生对音乐的全面认知能力;有助于增强学生的合作能力;有助于增强学生的社会适应能力。因此,无论从专业角度,还是发挥其素质教育功能,都应当作为专业必修课进行学习和训练。

其实在欧美很多音乐院校中室内乐都被列为必修科目,很多世界一流小提琴家也非常热衷室内乐的演出,国际比赛也将其纳入比赛项目。我国的一些专业音乐学院也已开设并重视室内乐课,但仍有很多专业院校没有将其正式地纳入课堂,形成完整的教学体系。究其原因,主要是缺乏这方面的师资,开展室内乐教学的前提与关键是教师。针对这一问题,可以采取“引进来,走出去”方式进行师资队伍的建设。根据室内乐的特征,授课教师应该具备广博的学识、高水平的专业造诣,通晓各种器乐,涵盖指挥才能,并且还能注重将教学与科研相结合,通晓学科的全局,高屋建瓴。最后还需要在教学中贯彻素质教育理念,实现室内乐的专业技能训练和素质教育功能的统一。

巴黎国立音乐学院还有专门的教师教授视奏课。视奏课的开设实际上是对学生综合能力(即识谱能力、分析能力、技术能力、把握音乐风格的能力)的训练和培养。视奏能力的提高也有助于学生适应以后从事职业演奏(独奏、重奏、交响乐队演奏)的需要。其课程分为两个阶段:一是单纯视奏阶段,内容是视奏不同时期的作品,上课带钢琴伴奏,视奏的作品体裁以奏鸣曲、重奏作品为主,篇幅从一个乐章到整首作品,循序渐进,准备时间是一到两分钟。音符并不是最重要的,而要求必须马上能够掌握作品的风格。所有标明的力度记号、表情符号都要奏出。考试分古典、浪漫、现代三个时期的作品。视奏第一阶段考试通过后才能进入第二阶段,即学习交响乐队的演奏法,并教授学生学习如何做交响乐团的首席和声部长。这个阶段以交响乐的困难片段为学习内容,考试是八个人左右轮流做声部长,并且每个人都要现场排练,指出乐队片段需注意的技术与音乐表现的问题,并说明解决的方法。完成这两个阶段学习的学生才能参加交响乐团的排练。据我了解,国内还没有音乐学院开设视奏课。

我院的交响乐团已成立六十多年了,在此期间为在校学生创造了很好的实践与学习的平台,也培养和输送了大批的乐队演奏人才,然而乐团所需的人数毕竟有限,大部分学生仍然没有机会进入乐团进行学习排练。另外,入选乐团的很多学生由于没有接触和演奏过乐队片段,初次进入乐队后,感到不知所措,难以适应,大大降低了乐队排练的效率和学生演奏的积极性。因此,我认为巴黎国立音乐学院视奏课程分阶段循序渐进的教学理念与教学模式是值得借鉴和实践的。

在巴黎国立音乐学院,钢琴或合唱课是作为小提琴专业学生必须选择的主修课程,其目的是为了培养学生的多声部思维与听觉能力。培养学生知道用眼睛注视声部的进行,知道在与其他人合作时,倾听其他声部的声音,从而调节自己的声部与其他声部的平衡关系;为学生进行重奏合奏奠定了良好的基础。因此,

我们是否可以把钢琴或合唱课作为选修课纳入小提琴专业学生的课堂?因为对于中国的音乐院校学生来说,单声部音乐为特色的中国音乐熏陶着我们这个民族的耳朵,这种审美趣味的历史积淀使得我们的大脑里多声部的成分甚少,和声思维、复调思维几乎完全是靠后天的训练培养起来的,如果要学习西方的音乐文化就得在这个弱项上下更多的功夫。

学生音乐会与人才培养模式

关于巴黎国立音乐学院的学生音乐会,学院规定学生每学期要以教授班级为单位进行汇报形式的音乐会。另外,每周一晚学生可以自由报名参加学生音乐会。小提琴专业的学生还要参加每学年的重奏音乐会和一年至少四次的交响音乐会。平均估算下来,巴黎音乐学院每个小提琴专业的学生在校四年期间可以参与30多场音乐会的演出。

音乐表演作为联系创作与欣赏的中介环节,要求演奏者必须以通过自己的演奏把音乐作品忠实地、富于创造性地传达给听众为最终目的,与听众的联系是演奏者获得成功的最重要的保证。作为演奏者的小提琴专业学生来说,只有在舞台上学生才能够快速成长,演奏才能够逐渐成熟。巴黎国立音乐学院所采用的是以课堂为基础、演奏为中心、舞台为导向的教学模式。从其培养出大批优秀的音乐演奏人才就能证明这种人才培养模式的效果是相当不错的。

所以我们应该借鉴一下巴黎音乐学院的教学模式,针对学生的能力,搭建各种形式的舞台。例如可以是以教师班级形式的音乐会,也可以是以自由报名的周末音乐会的形式,组织独奏、重奏与合奏。每个人都应有参与的机会!在音乐会曲目的选择上教师可以先选取等同于或略低于学生学习所达到的程度,以建立学生演奏的自信心,消除因技术上的困难而造成的精神压力,逐渐培养学生舞台上良好、稳定的演奏状态。

演奏教学应把舞台作为检验教学成果、培养学生的演奏心理、激发学生的表现力、展现个人才华的实践基地,从而克服艺术教学中课堂与舞台的隔离性,把学生培养成在课堂上学有所成、在演奏中成有所用、在舞台上用有所值的合格的艺术演奏人才。我想这是符合音乐表演专业自身发展规律的做法。

艺术教学有其自身的规律和特点,在正确认识和准确把握这些规律和特点的基础上,针对各专业学科的特点和需要,进行相关课程的科学配置、教学模式的优化调整,对培养适合社会需要的具有较高竞争力与实力的实用型人才是非常有益的,也是符合教育改革与人才培养发展规律的。为此,我们有必要去研究和借鉴世界知名音乐院校的相关成功经验,从而指导我们的教学能够更快、更好、更科学地协调发展!

注释:

① 牛津简明音乐词典[S].北京:人民音乐出版社,1991.

参考文献:

[1]王欢.论室内乐课程的素质教育功能[J].中国音乐,2007,1:212.

[2]刘玉霞.以舞台演奏为导向探索艺术教学的新途径[J].齐鲁艺苑,2003,1:42.

作者单位:西安音乐学院 陕西西安