

法兰克福美茵河畔的音乐博物馆

——对德国霍赫博士音乐学院教学的探询与思考

王云磊

(新疆艺术学院 乌鲁木齐 830049)

摘要:法兰克福霍赫博士音乐学院是德国黑森州地区一所著名的音乐教育机构。在长达一百多年的办学历史里,培养出了大量优秀的音乐艺术人才。笔者在德期间,多次拜访这所学校,通过对其历史创建、课程设置、文化背景等方面的了解与分析,探索其多元文化下的教学特色及对我国音乐教育的启发。

关键词:霍赫博士音乐学院 教学特色 实践教学

一、德国法兰克福霍赫博士音乐学院的历史

1815年5月,约瑟夫·霍赫(Joseph Hoch)出生在德国法兰克福。他从小学习钢琴和小提琴,出于对音乐的迷恋,他生前用自己毕生的积蓄成立了以自己名字命名的基金会。在他去世后,其好友根据他的遗愿,于1878年创立了德国法兰克福地区第一所正规的音乐教育培训机构。霍赫先生在前取得了法学博士学位,加上学校在成立后迅速达到了具有国际水平的教学实力,因此,这所学校被后人尊称为霍赫博士音乐学院。作曲家约阿希姆·拉夫(Joachim Raff)成为该学校第一任校长。因为创建资金丰厚,学校聘请了包括克拉拉·

舒曼(Clara Schumann)在内的许多著名音乐家作为霍赫音乐学校的教授,并很快获得了全世界众多音乐家的青睐,享誉全球。目前,这所学校已经培养了保罗·亨德米特(Paul Hindemith)、珀西·奥尔德里奇·格兰杰(Percy Aldridge Grainger)、恩斯特·托赫(Ernst Toch)及奥托·克伦佩勒(Otto Klemperer)等一大批世界著名音乐家。

二、霍赫博士音乐学院的培养特色

作为一家历史悠久的私人基金会赞助性质的学校,霍赫音乐学院是一所经国家认证的社会艺术教育机构,在教学方面有许多独到之处。

(一)多元化音乐教学体系的融合与促进

作者简介:王云磊,新疆艺术学院音乐学院单簧管副教授,硕士研究生导师,德国慕尼黑音乐与戏剧大学演奏博士(独奏家文凭)。研究方向:管弦乐器演奏和新疆地区音乐。

首先,霍赫音乐学院招收几乎所有年龄段并具有一定音乐天赋的学生,这些学生必须通过较为严格的面试。此外,除了本科教育以外,许多专业教学设置颇具特色且相互影响。

音乐学院考试预科培训(Pre-College)是为专业音乐院校的入学考试做准备的学习课程,和我国大多数高考培训机构不同,其教学安排更加全面与科学。预科培训的教育方向根据德国音乐高校的招考类别而设置,大多数课程同专业音乐艺术学院接轨,除专业课学习外,还包括音乐作曲理论、视唱练耳、音乐史等公共课,同时还有室内乐、合唱团和管弦乐队等实践课程。

青少年与成人项目(ANE)包括早期古典音乐及新音乐研究、作曲理论、爵士表演及芭蕾舞等不同专业方向,为学生提供了必不可少的基础训练和专业知识学习。该项目专注于以实践为导向的系列课程,不仅适用于有天赋的青少年学习,也有针对成人的专项培训。学生在通过专业考试后,学校根据不同的专业程度而不是年龄来划分学习课程。

有趣的是,学校在不同的教学方向中,实现了不同年龄和专业的混合编制,即由专业公共课、实践教学平台模块化教学为横线,同时以多个专业音乐教学法研究教学和儿童音乐早期教育课程为纵线组成的综合教育实验平台。我们可以看到音乐学院里从牙牙学语的幼儿到爱好音乐的老者,从学制固定的本科学生到进行专业音乐训练的少年,所有人都有其对应的教学课程并且一起参与其中,同时所有学生在学习中又能相互配合,各取所需。比如,学习基础音乐的孩子是本科学生上教学法的合作对象,而不同年龄学生组合而成的室内乐和重奏课程,则是大家沟通音乐的实践教学基地。所有的音乐学习形态及授课教育方式交错互补在霍赫博士音乐学院这个平台下。霍赫博士音乐学院的许多基础音乐和儿童早期音乐公开

课都全程录像,以便作为资料进行相关的学术研究,并在全国范围内为音乐学校和小学教师和教育工作者提供高级培训。

因此,大量的音乐教学实验数据和教学方法研究使得霍赫博士音乐学院在德国诸多教学机构中独树一帜,也使得1931年成立的霍赫博士音乐学院音乐教育系至今都是德国重要的早期音乐教育学术中心,并且是德国基础音乐教育协会(AGEM e.V.)的重要成员。我们可以想象,为什么这所有着一百多年历史的音乐教学机构涌现出了那么多有思想的作曲家和音乐学泰斗,为什么许多现代音乐的课程发源和运用都在这所并不年轻的学校?霍赫音乐学院独特的培养架构让它在发展中不断积累深厚的社会人文素养和丰富的教学模式,成为了一座名副其实的音乐艺术教育的现代博物馆。

(二)与奖学金紧密结合的实践教学制度

与其他德国公立院校不同,霍赫博士音乐学院基于创建人对有音乐天赋的孩子要免费进行教育的理念,在开办初期,便用大量的基金会资金赞助和减免学生的学习费用,培养了一大批穷苦出身的优秀音乐家。此后,虽然历经战争,但是由学校基金会及政府、企业、文化机构和个人共同赞助支持学生,这样的赞助政策还是延续了下来,虽然学生要交付一定的学费,但是多层次的奖励制度让许多学生都可以得到资助,并且有大量的免费课程供学生们学习,而这一切都与实践教学紧密联系。

首先,每个学生都有申请奖学金和补助的机会。学生可以根据奖学金的不同要求进行申请,除了学校自己基金会的奖学金,许多民间音乐文化协会也有相应支持。如理查德·瓦格纳协会的奖学金资助学生参观拜洛伊特的瓦格纳音乐节和其他相关活动;格特鲁德·阿斯曼博士基金会则偏重于资助有杰出音乐表现的成人和青少年学生;

安娜玛丽施吕特基金会和伊芙琳和马丁·温兹基金会赞助有才华的钢琴专业学生;伊姆古特和纽曼基金会支持同年龄有优秀音乐天赋的孩子。奖学金的范围涉及不同年龄、专业、学制的学生。1915年,作曲家亨德米特在读期间就因表现优异获得了750马克的奖学金和一把珍贵的小提琴。

为了提高竞争强度和扩大申请范围,部分奖学金申请范围扩大到整个法兰克福地区的所有学校的音乐类学生,而衡量标准主要是采取实践教学为主的评估,通过对学生的比赛成绩及平时的学习情况,舞台及各类艺术实践表现来对学生进行评定和推荐,整个过程由学院的学术委员会监督,确保公平和规范。

霍赫博士音乐学院的教师大部分都是法兰克福当地职业院团的职业艺术家,他们都有着丰富的舞台实践经验。此外,学校还有交响乐团、室内乐、爵士大乐队、巴洛克弦乐团等诸多教学实践团体和课程,学生在这些平台的表现及演出、比赛、实习等不同层面的成绩,决定了学生申请奖学金的排名,这样极大程度地促进了学生的实践学习积极性。良好的师资与丰厚的奖学金制度让霍赫音乐学院从开始就吸引了全世界各地的优秀学生,成为闻名世界的国际化音乐学院。

三、霍赫博士音乐学院的成就及其文化影响

(一)现代音乐教育和儿童早期音乐教育的先驱

伴随着对现代音乐和新音乐的关注,在霍赫博士音乐学院成立的一百多年间里,历任校长几乎都是音乐史上著名的作曲家和教育家。作曲专业也理所当然地成为了霍赫博士音乐学院的传统优势科目,其课程设置上可以说是与时俱进。阿诺德·勋伯格代表的维也纳作曲学派(第二阶段)积极接受创新理念,许多现当代最新作曲手法一

出现很快就在霍赫博士音乐学院进行讨论和学习,具有先进理念的教师通过与学生的分享和分析,强调新音乐的创作意识与传统作曲手法的相互促进,形成了一个在欧洲中部具有开放思维理念的现代音乐的学习平台和教育启蒙基地。

霍赫博士音乐学院在世界音乐教育的历史上,还创造了诸多教学纪录。首先,它是全世界第一所开办爵士乐专业本科教育的音乐学院。19世纪末及20世纪初,爵士乐从美国发展兴起,慢慢向全世界传播,音乐学院在作曲家伯纳德·塞克尔斯(Bernhard Sekles)的领导下,已经成为欧洲的一个开放式音乐教育中心。匈牙利作曲家马蒂亚斯·塞伯(Mátyás Seiber)结束在美国的访问后,率先在霍赫博士音乐学院开设了世界上第一个爵士音乐专业,第一届共有19名学生报名参加。1931年12月12日,南德广播邀请马蒂亚斯·塞伯和霍赫音乐学院的爵士乐团参加在法兰克福广播中心大厅的演出,这场演出的录音已经成为了欧洲甚至世界爵士音乐教育的一个重要历史坐标和见证。1933年,由于希特勒纳粹政府的干预,所有12名犹太裔及外籍教师被强行辞退,爵士专业被勒令关闭,马蒂亚斯·塞伯也在1935年移民到英国,后任教于伦敦莫利学院。他在英国创作了大量影视音乐,并积极推动了当地爵士乐和手风琴音乐的发展。

二战期间,许多学生依然通过不同方式延续着爵士乐的学习,著名小号手Carlo Bohländer和爵士乐传奇人物Emil Mangelsdorff就是其中的代表。上世纪70年代,霍赫音乐学院重新恢复爵士专业的教学,举世闻名的爵士长号大师阿尔伯特·曼格斯多夫(Albert Mangelsdorff)开设了即兴演奏和爵士风格的课程,并于1978年成立了著名的霍赫博士音乐学院爵士大乐队,培养出了克里斯托夫·劳尔(Christof Lauer)、乌里·伦茨(Uli Lenz)和托斯滕·德·温克尔(Torsten de Winkel)等诸多爵

士乐著名演奏家。

1931年,基础音乐系(Elementary Music Department)的创建,使其成为德国及欧洲儿童早期音乐教育的重要学术中心。在霍赫音乐学院,几乎所有的专业教学里都有大量的教学法和教学实践课程,这在一般的社会音乐教育机构中是不多见的,这也使霍赫博士音乐学院在职业教育和社会实践方面成为德国教育的典范。

霍赫音乐学院的学生通过对不同时期音乐发展理念的不断学习和积极探索,加上对音乐教育教学的重视和实践传统,使得这些学生日后成为了其它地区音乐教育领域的专家和传播者。其中给美国音乐教育事业作出极大贡献的就有一大批霍赫博士音乐学院的校友,包括最早茱莉亚音乐学院的合唱总监艾玛·玛格丽特·德索夫(Emma Margarete Dessoff),纽约大学音乐系主任、美国爵士教育的先驱、合成器前身的发明者珀西·奥尔德里奇·格兰杰(Percy Aldridge Grainger),费城柯蒂斯音乐学院的指挥和歌剧班主任、达拉斯交响乐团的第一位指挥的马克斯·鲁道夫(Max Rudolf)等等,都是其中的代表。

(二)城市文化现象的产生及犹太民族的影响

霍赫博士音乐学院的发展与兴衰一直和法兰克福这座城市紧密相连,如今,这所学校已经成为法兰克福必不可少的艺术名片。追溯霍赫先生的个人成长经历及法兰克福城市文化的发展环境,我们看到,在19世纪德国国际化教育的背景下,法兰克福特殊的经济地位和文化需求对其教育环境的构建产生了潜移默化的影响。

作为欧洲的金融中心,19世纪初,仅有4万人口的法兰克福就已经有了近百家银行。由于法兰克福极高的金融地位,以及文化需求逐渐增加,基金会会在城市文化方面的支持和运作中扮演了重要的角色,如斯特德美术学院、森肯伯格自然科学学会、法兰克福艺术博物馆都是在基金会的支持下

成立的。

同时,许多著名音乐家如尼科洛·帕格尼尼、舒曼、克拉拉都曾多次在法兰克福举办音乐会,可惜的是法兰克福从1861年才有了自己的音乐厅,之前许多音乐会都是以租借酒店大厅和博物馆的形式出现的。出生在富裕家族的霍赫看到了这个不足,于是在中年就立下遗嘱,希望用自己的全部积蓄去为法兰克福建立一所音乐学校。伴随着城市和音乐学院的共同发展,在100多年的历史里,每次面临诸如货币贬值,校址二次炸毁搬迁,纳粹政府多次拆解合并等艰难时刻,都是在法兰克福无数喜欢音乐,热爱这所几乎代表城市音乐历史的霍赫博士音乐学院的金融家、政治家、艺术家甚至无数普通市民的齐心努力下,才让这所历经磨难的传奇学校几度重新恢复并保留名称,顽强地活了下来。可以说,霍赫博士音乐学院已经和歌德故居、美茵河畔博物馆群等许多文化地标一样,成为了法兰克福的城市象征,每年法兰克福市的许多文化活动都会在霍赫博士音乐学院的克拉拉·舒曼音乐厅举行。德意志联邦银行发行的100马克钞票的背面,是法兰克福霍赫音乐学院老校址(1942年被炸毁)的照片,而正面则是霍赫音乐学院第一任钢琴教师克拉拉·舒曼的头像。在世界文化艺术和科学史上,犹太民族以他们对教育的不懈追求和超凡的智慧为全世界做出了巨大的贡献,法兰克福也是有名的犹太之城。据历史考证,12世纪犹太移民就已经在法兰克福地区活动了。几个世纪以来,在罗斯柴尔德和施派尔等犹太银行金融家族的支持下,歌德大学、法兰克福汇报等诸多文化教育机构蓬勃发展起来。霍赫音乐学院由于历届许多校长和师生都是犹太裔,也深受影响。

1933年纳粹政权上台,自由独立的学术氛围突然被强权与极端势力打破,1938年法兰克福音乐高等学院(Staatlichen Hochschule für Musik)成

立,原霍赫博士音乐学院被降级为学前培训机构。1943年霍赫博士音乐学院被空袭炸毁,1944年新校址又被摧毁。二战后,由于霍赫基金会和董事会的坚持,霍赫博士音乐学院保留了自己的名字。随着德国音乐教育事业的恢复与发展,音乐学院相互合作,共同进步,在黑森州与法兰克福市政府多方面的扶持下,美茵河畔的法兰克福拥有了两个著名的音乐学院——法兰克福音乐与表演艺术高等学院(Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main)与霍赫博士音乐学院(Dr. Hoch's Konservatorium),而这两所学校有着太多共同的故事,也一起谱写着德国音乐教育的未来。

霍赫音乐学院强调人文精神的办学理念,这也使从这里毕业的学生成为许多其他学科的大家。德国著名社会学家、哲学家、犹太裔作曲家,法兰克福学派的主要成员之一狄奥多·阿多诺(Theodor Adorno)就曾就读于霍赫博士音乐学院。他与众多的霍赫博士音乐学院的犹太裔师生一样,为美国和世界的音乐教育和文化建设做出了大量的贡献。可以说,霍赫博士音乐学院是德国近代音乐教育机构的代表,它的历史也是20世纪犹太裔艺术家和金融资本在欧洲的生存缩影,犹太裔音乐家不但在德国和欧洲做出了巨大贡献,而且也为美国和其他许多国家翻开了二战后高等音乐教育飞速发展的新篇章。对他们的深入研究,无疑有着巨大的学术价值和历史意义。

四、我国音乐教育新方向的思考

纵观霍赫博士音乐学院的发展过程,从最早洪堡提出的大学改革运动,到开放的学术环境与民间捐赞资本的教育体系,德国的高等教育成为了世界近现代教育舞台的一个亮点,许多地方值得我们探索学习。

(一)加大专业部门的监管,规范和强化社会艺术教育环境

由于我国许多社会艺术培训机构缺乏专业的教学监管机制,相关专业音乐协会和音乐艺术教育部门的管理介入不足,面对巨大的音乐艺术教育市场,许多地区青少年早期的艺术教育培训几乎等同于业余兴趣培养和单一技能的商业培训。一些音乐学院附中和艺术特色中学虽然承担了一部分本科前青少年的专业音乐教育工作,但是还远远达不到社会需求。而我国虽然拥有众多音乐琴童数量和巨大商业市场,但在重要的本科前综合音乐素质教育和实践教学中还缺乏一个比较成熟的专业教育环境。许多学校在教学和实践要求方面没有制定细致的专业标准,造成我国青少年整体的重奏、室内乐、交响乐团的演奏水平和艺术综合素质同日本韩国都有着一定差距。参照德国青少年音乐教育,德国全部二十多所音乐学院都没有类似于我国音乐学院附中的设置,除了个别天才学生在部分音乐学院接受一定的音乐专业课程(Jungstudium),其文化课学习也是在普通中学完成的。其他大部分学生在音乐方面深入学习的方式也都是在校外音乐学校或私人教师那里接受音乐教育,而想要更加专业和全面系统学习,便可以去霍赫博士音乐学院这样的经过当地教育职能部门认证的第三方机构。除了专业课程外,许多像儿童早期音乐基础训练、室内乐、合唱、交响乐团、及亚历山大训练法等课程都可以进行正规且低成本的专业学习。课程多以模块选修形式设置,方便不同兴趣和专业水平的学生多元发展,同时,还有德国青少年音乐比赛(Jugend musiziert)这样的全国体制下的音乐实践教学平台。许多专业程度和年龄各异的学生都可以灵活选择自己的学习方向,在保证正常的文化课学习的同时,可以尽早开始自己的专业音乐学习和实践。拥有一千多名学生,可以辐射整个黑森州和德国中部地区

的霍赫博士音乐学院无疑在地区青少年音乐教育方面起到了巨大的作用。

同时,由于我国专业音乐学院和普通民办大学基本上都没有入学考试的培训和引导,艺术类高考巨大的市场需求和众多监管不足的艺考培训机构造成了许多混乱局面,严重影响了我国音乐艺术类高等教育的深度发展和提高。我国民办音乐艺术高校虽然进步很快,但由于起步晚、教学质量建设不足,和公立大学相比,生源的质量和社会认可度较低,民办教学特色也没有充分发挥,远远不能起到灵活补充甚至积极引领公立大学的作用。在国内,虽然涌现出了大连艺术学院和北京现代音乐学院这样的有影响有特色的民办类艺术院校,但同美国茱莉亚、伯克利等世界著名的私立音乐学院相比还有漫长的路要走。因此,出台相关政策,扶持和刺激企业对专业艺术教育进行投资,加强师资和培训,鼓励推动社会精英及有识之士设立教育基金或成立高水平民办大学,是我国艺术教育水平持续高效发展的必由之路。

在目前我国缺乏正规专业的基层社会艺术培训机构的情况下,由我国地方政府牵头,民间资本同国外高水平大学共同合作,或许可以成为发展的新方向。2015年成立的天津茱莉亚学院就是其中的一个代表。在其教学培养方向里,8到18岁的青少年在正常文化课学习之外,可以进行正规的综合音乐教育,这填补了我国社会音乐培训同高等音乐院校之间的专业音乐教育空白。

(二)立足中华传统文化,开辟通向世界的音乐教育之路

回顾霍赫博士音乐学院近150年的历史,其每次的教学创新都可以看到人文传统和民族文化的沉淀与影响。作为全世界第一个开设爵士乐专业课程的音乐学院,它依托的不但是当时德国开放的学术环境和强大的经济文化实力,更是

德国与欧洲众多犹太音乐家承载数百年的即兴音乐传统和现代爵士音乐的自然结合,从首位登上美国卡耐基音乐厅的爵士领班本尼·古德曼到今天法兰克福蔡尔大街上那些用单簧管吹奏克莱兹莫音乐(Klezmer Music)的流浪艺人那里,我们可以感受到犹太音乐家骨子里摇摆轻快的优雅和布鲁斯般的哀怨,还有那些往来于欧洲和美国游轮上的犹太裔音乐家,他们将同胞乔治·格什温的音乐带回欧洲的故事也成为众多小说和电影中的经典片段。

同时,在多元文化视角下对不同音乐教育的借鉴也是霍赫博士音乐学院成立之初的教学思路。大量从霍赫音乐学院毕业的音乐家在德国各大音乐学院任教,这也对整个德国甚至世界的音乐教育产生了积极的影响。当笔者在慕尼黑音乐学院选修教学法课程时,老师带着我们做各种有趣的游戏,并演示着许多巧妙的教学方法。在休息之余,怀着对奥尔夫教学法的仰慕,我好奇地问老师:“这些都是奥尔夫教学的一部分吧?”老师笑着回答:“我们有些东西是借用他的,但是还包含着许多新的想法,我也在观察你,观察在中国音乐教学体系下训练的学生在课堂中的表现,我们要不断地发现新的素材和更有趣的教学理念,你说对吗?”这时候我才明白,作为奥尔夫教学法的发源地,这些来自慕尼黑和萨尔茨堡的专家,很早就把目光转向东方,我们在欣赏世界的同时,世界也在关注我们。经过多年的建设与探索,以中央音乐学院为代表的我国音乐艺术高等教育也已经处于世界一流的水平,东方文化体系下的中国音乐美学视角和哲学思想已经广泛引起了全世界音乐教育家的关注。在不断融合和发展的全球化教育中,中国音乐家和教师应该去追寻什么?如何进一步从不同层次和维度汲取传统文化内涵,融现代性、民族性、独创性于一体,寻找和创造我们自己的音乐教学理念和

体系,促进和发展符合自己国情的音乐教育模式,已经成为当下我们音乐艺术教育领域工作的重点。用我们自己的创作手法、表演形式、传播媒介和审美标准开创多元文化视角下我国音乐表演和教育的未来,才是当代中国音乐教育者在新世纪的责任。在中国文化与音乐国际教育与传播的交流过程中,我们欣喜地看到了中央音乐学院音乐孔子学院的身影。

我国音乐艺术的教育有着悠久的历史根源,而中华民族的音乐生态环境丰富多样且具有探索潜力,相信在不远的将来,随着我国音乐教育事业不断立足传统,借鉴国际先进理念,下一个改变世界的音乐教育家就会出现在富有魅力的中国。他们或许正踩着安塞腰鼓,迈着坚实有力的步伐,在黄土大地上唱着自由苍凉的陕北歌谣,或许正舞动着像雄鹰翅膀一样的手臂,在帕

米尔高原的阳光里描绘着动人的智慧传说,也许他们就在你我身旁,边跳边唱着……

五、结语

漫步德国美茵河畔,笔者眼前仿佛出现了约瑟夫·霍赫41岁时留给世间那篇真挚感人的文字:如果我独自逝去,我最大的愿望就是在法兰克福,我的家乡,为那些有天赋的孩子成立一个叫Dr.Hoch的音乐学院……

直至今日,德国霍赫博士音乐学院历经沧桑与变迁,他依旧屹立,依旧存在,依然在法兰克福继续谱写着坚韧而美妙的教学之歌,这些动人的旋律伴随着无数传奇的故事,在那些毕业的音乐家嘴边吟唱,他们走上舞台,走向社会,走进课堂与书本里,也走进无数喜欢音乐的人们心间。

The Music Museum on the Main in Frankfurt

—— Teaching Inquiry and Thinking of Dr. Hoch Conservatory of Music in Germany

Wang Yunlei
(Xinjiang Arts University Urumqi 830049)

Abstract: The Dr. Hoch Conservatory in Frankfurt is a famous institution of music education in the Hesse region of Germany. In the history of more than one hundred years, it has cultivated a large number of outstanding musical and artistic talents. During my stay in Germany, the author visited this school for many times, and through the understanding and analysis of its history, curriculum, cultural background and other aspects, explored its teaching characteristics under the multi-culture and its inspiration for China's music education.

Key Words: Dr. Hoch School of Music Teaching Characteristics Practice Teaching

参考文献:

- [1] 代百生.当代德国学校音乐教育观念的变迁[J].中国武汉音乐学院学报,2012(02).
- [2] Vorlesungsverzeichnis[EB/OL].[2020-7-16]. <https://www.dr-hochs.de/de>.
- [3] Wiplinger,Jonathan OThe Jazz Republic: Music, Race, and American Culture in Weimar Germany[J].University of Michigan Press,2017.
- [4] 霍赫音乐学院.[EB/OL].[2020-7-17]. https://de.wikipedia.org/wiki/Dr._Hoch's_Konservatorium.
- [5] 张萌.当代音乐文化创新发展的启示[N].人民日报,2020.08(20).