

作为一所世界级的音乐学院,柴可夫斯基音乐学院以其行之有效的教学体制,目标明确的教学大纲,名师荟萃的教师阵容,高质量的生源队伍,良好的校风和音乐传统,无与伦比的专业氛围,在教学水平始终保持在世界领先地位。笔者于2004年被教育部国家留学基金委选派到俄罗斯留学,同年3月考入国立莫斯科柴可夫斯基音乐学院做访问学者,为期一年半。作为1994年以来公派赴俄的留学生当中唯一一个进入柴院学习的中国留学生,笔者特将此次学习的收获、提供给同行,希望能对大家的工作和学习带来一些帮助和启迪。

走进柴可夫斯基音乐学院

□张淑珍

柴可夫斯基音乐学院,虽比西欧的音乐学院建立晚了两个多世纪,但它的办学宗旨:在尽力吸收西欧音乐文化的同时,牢固地树立起俄罗斯音乐学派的大旗,这两条脉络清晰可见,走得坚定顽强。这也是它在吸收外来文化艺术的同时,而不失自我的明智之举。实践证明了他们所走的道路的正确性——借鉴了别人,发展了自己。也正是在这个宗旨下,它的成果对俄罗斯乃至世界音乐文化的发展产生了巨大的影响。

(一) 选拔人才的机制

柴可夫斯基音乐学院现有学生近1000名(不包括研究生)每年招收外国留学生200名左右。

俄罗斯本国的学生可享

受免学费、免住宿费、并能得到助学金等优厚的待遇。一旦考入,不会给学生造成任何经济压力。

优厚的待遇、名牌学校的吸引,使大批国内各地的优秀音乐人才争相报考柴院,使得入学考试的水平越来越高,竞争也越来越激烈。由于俄罗斯的初级、中级艺术教育非常规范和严谨,考生大都具有比较坚实的音乐理论基础和比较过硬的音乐技能,因此能考入柴院的学生是具备相当实力的。大批的家庭和学校会为此一目标而进行艰苦而长期的努力,这已经成为一个传统。因此,柴院的招生考试实际上是优中选优。多少年来,柴院不会因为生源的质量而担忧,这就为其日后培养高质量人才提供了坚实的保证。

相比之下,柴院对于外国的留学生却实行的是另外一

种政策。由于柴院的名气和在国际上的影响,想在此求学的各国留学生络绎不绝,但柴院的要求非常严格,不管你是哪个国家的留学生,首先要通过预科班的考试,合格后,进入预科班学习,每人每年交学费6000美金,除不再另行交纳住宿费以外,其它一切费用自理,没有任何补贴。经过一年的学习后,再参加入学考试,通过考试正式入学的学生,每人每年需交纳7000美金学费;没有通过入学考试的学生,需要一直留在预科班学习,学费照收。柴院之所以这样做,是为了严把留学生的质量,维护名牌学校的国际声誉。而对于留学生本人来说,高昂的经济代价,会促使学生在短时间内努力提高自身的业务能力和俄语水平,以尽量缩短在预科班的学习时间,节约投入,早日通过考试。

本文作者与音乐学院副院长苏哈诺夫合影

严格有效的选拔机制,在某种程度上,使得各国的留学生在经济上支持了柴院的发展;柴院也为各个国家培养了音乐人才,也为世界音乐事业做了贡献。这是一些国家所必须付出的经济代价,柴院的教学水平确实走在世界前列。

(二) 教学机制

柴院现设有作曲系、理论系(音乐学系)、钢琴系、合唱指挥系、声乐系、管弦乐系等六个系,根据专业的不同设有相关的教研室:

作曲系:下属作曲、配器与总谱读法两个教研室。

理论系(音乐学系):以阿萨菲耶夫、斯波索宾、玛捷尔等著名学者为首创立的理论学派,具有鲜明的俄罗斯风格。理论系设音乐、俄罗斯音乐史、音乐评论、外国音乐史等教研室。

钢琴系:以资深教授为中心设有四个教研室。

合唱指挥系:戴弗林教授是公认的世界第一流合唱指挥家。

声乐系:设有音乐会独唱与歌剧演唱两个教研室。

乐队系:设有三个小提琴教研室以及中提琴与竖琴、大提琴与低音提琴、管乐与打击乐、交响乐与歌剧指挥等七个教研室。

跨系的教研室有重奏与室内乐、表演艺术理论、钢琴公共课、社会科学、外语(以英语、德语为主)、俄语、体育等7个教研室。学院还设附属中学及附属中央音乐学校。

柴院的教学机制,始终围绕一个目标——一切从培养人才的角度出发。一切有利于人才成长的方法和手段,会尽力实行和推广。从日常教学的安排和教学过程,到一些辅助课程和手段,再到名目繁多的艺术实践活动,无不显示了这一点。

拿声乐教学来说,每个教授都配有专职的钢琴伴奏,有些教授同时配有几个钢琴伴奏,来共同完成教学任务。而任钢琴伴奏兼声乐艺术指导的教师,全部经过钢琴伴奏专业的学习和训练。这些教师,无论是钢琴弹奏的水平,还是

与演唱者的合作水平都是很过硬的,他们对各个时期声乐作品的演唱风格的把握和艺术处理、对演唱者和伴奏者的合作要求,细致入微。因此,在声乐教学过程中,他们除了负责给学生弹奏原谱伴奏外,还会指导学生如何处理、把握作品特征和艺术个性等一些相应的要求,大部分钢琴伴奏教师在工作中兢兢业业,对音乐上细小的地方也从不过放,一丝不苟、精益求精。笔者看到柴院有不少钢琴伴奏教师,通过长时间课堂上的磨练,与演唱者的合作达到十分默契的程度。

(三) 教学与实践的关系

柴院的教师和学生与舞台的关系非常紧密。在国内,舞台是演员的阵地;校园是教师的阵地,两者区分得比较严格。而在柴院两者结合得是那么紧密:在柴院任职的很多教授、教师同时也是国家乐团、歌剧院的演员。在教学的同时,他们还要兼任各种音乐会的演出,许多教师要穿梭于课

堂与剧院之间。虽很辛苦,但舞台的艺术实践给教师注入了充足的养分,教师依靠舞台锤炼了自身的艺术水平、并能及时地将实践经验和感受带入课堂;与此同时,教学上的理论和体会又带动和促进了教师艺术上的成熟,使之更趋于理性化。

由于多年不间断的、频繁的艺术实践,造就了教师持久的艺术生命力,在柴院,你会经常看到七八十岁的教授仍然活跃在舞台上,举办各种各样的音乐会,甚至在重大的国际比赛期间,也要穿插评委举办的音乐会。开音乐会每位教师和学生必须的实践活动,教师自己有音乐会;学生要参加自己教授的班级音乐会、教研室的音乐会、学校的音乐会和各项演出活动;教师和学生同时还要参加社会上的演出活动。课堂上的作品一旦比较成熟,马上拿到音乐会上,去接受实践的检验。

在这大大小小的音乐会上,很少会看到教师和学生为将要登台而紧张,他们会很自如地,甚至非常大胆地(几乎是张扬地)展现他们的艺术个性和魅力。是他们的教师和学生比我们国内的教师和学生天生胆量大,还是他们天生善

于自我表现?通过仔细的观察,笔者发现,原因只有一个——频繁的舞台实践,给了他们经验和自信。在柴院读书的学生,要应对各种名目的、大大小小的音乐会,学校和社会为学生创造了各种各样的实践机会,使学生应接不暇,这促使教学和舞台实践有机地结合起来,其目的,就是要生产出一个个成熟的“产品”——演员。教学目标简单明了、教学过程科学合理、实践活动纷繁多样,但最重要的一点:一切围绕目标而战!教学和实践相互促进、密不可分。

实践证明,他们的“产品”是合格的,是被社会广泛认可和欢迎的。教师和学生频繁的艺术实践,使得教学与舞台互相影响,互相作用,互相补充构成了柴院丰满的教学体系,使学生既接受了古典传统的教育基础和训练,同时又能适应当今音乐新趋势的、完整的专业教育,因此,学生在舞台上,能够有很突出的表现,也就不足为奇了。

(四)从量变到质变

在日常教学中,他们是很看中“量”的作用,以量取胜,逐渐达到从量变到质变的

教育目的。

柴院的教学大纲对曲目量的要求比较大,所以学生的压力也就比较大。这里的学生作业量大;课堂上的内容量大;考试的曲目量大;音乐会的数量大;比赛的曲目量大等等。学生要完成这些数量,只有刻苦的训练和顽强的努力,这也是柴院教学质量高的原因之一。各个专业的学生要完成沉重的学习任务 and 课业负担,不得不刻苦努力。

为达到教学目的,学校为学生提供了必要的设施:宿舍的地下室是一层琴房,而且每间琴房全部都配有三角钢琴;宿舍的每个房间再配备一架立式钢琴,这些琴房全部供学生练习使用;除此之外,学生也可以到学校的教师琴房去练琴,这里与宿舍琴房相比,高大宽敞,环境幽雅;大音乐厅的地下室是乐队的排练厅,各个专业的学生根据需要,到这里参加排练。

这种教学理念符合成材规律。在大学时代——这个艺术家成长的关键时期,通过对学生实施必要的压力,强迫性地使学生积累一定数量的专业知识和专业技能,促成了学生在其本专业上质的飞跃,对其一生的专业发展都会产生

巨大的影响,他们的成长过程是实实在在的、基础是牢固的,他们的综合素质和专业素质在这里得到了完善的加工和稳定的增长。如果学生接受了这种“加工”,并能努力配合的话,那么,他将必然是一个具有真才实学的、合格的音乐工作者。

(五) 评价方式

除了注重教学过程的方法和质量以外,柴院在评价方式方面的经验也有值得借鉴的地方,其特点是比较符合艺术规律的。

通过观摩学校各个级别、各个专业、各种不同形式的考试,就不难发现,这里的考核方式具有浓烈的音乐专业特点。一些课程的考核,不是单一的检查;也不是将各个学科分隔开来;而是通过形式多样的综合性表演方式来对学生进行考察的。学生在这种特殊的表演中,认真、积极、投入,可以将自己所学习到的知识和技能充分地展示出来,学生的艺术才华和创造力在这种环境和氛围中也得到进一步锻炼和升华。

每当学生汇报的形式展现他们的学习成果;教师自豪

地欣赏自己辛勤努力而结出的艺术之花时;而台下的观众也正是在欣赏一场别开生面的音乐会。这时,没有答卷、没有很多教师的集体打分,也没有学生为害怕自己考不到好成绩而胆战心惊。总之,看不到任何考试的紧张气氛,只能看到任课教师对他们成才的期望;也能看到广大热心的听众对他们的爱护和欣赏。一个学期、一个学年、一个周期所学到的知识,将在这里与广大观众和师生见面,来接受实践的考验、接受社会的检验。整个过程轻松愉快。教师的教学成果公开亮相;学生的合作表演精彩生动;台上台下气氛活跃,教师、学生、观众同时得到不同侧面、不同程度的、极大的满足。

再有值得一提的是:他们对专业学生进行的国家级考试。学校内外对这一考试的重视程度非常高,笔者曾经听了多场毕业生的“国考”,每场考试都像是在进行一场庆典,在当地备受关注和期盼,有着较大的影响。

在柴院学习的学生,有些在社会上已经是很有名气的演员;有的学生已在各级各类甚至在国际比赛中获得殊荣。在即将走出学校大门的时候,学生们更是希望通过这个考

试上的良好和突出的表现,向公众展示他们的学习成果。因此,在毕业前夕所要进行的国考的水平和大家的期盼程度也就可想而知了。这也是柴院的良好传统和优秀的教学质量的有力体现。

行之有效的教学体制,目标明确的教学大纲,名师荟萃的教师阵容,高质量的生源队伍,良好的校风和音乐传统,无与伦比的专业氛围,使得柴院的名声和教学水平始终保持在世界领先地位。他们用高超的技巧、出色的舞台表现和丰厚的艺术底蕴,在国际艺术舞台上,展示着他们独特的魅力。肥沃的文化艺术土壤孕育了整个俄罗斯民族高度的艺术修养,全民族深厚的艺术底蕴烘托起柴可夫斯基音乐学院。它是俄罗斯音乐艺术的代表,俄罗斯人民通过它将音乐艺术传承、发扬,世世代代,生生不息。

回首望去,高大的柴可夫斯基铜像好像在向世人宣告:这里是柴可夫斯基音乐学院——音乐艺术的殿堂。

张淑珍 天津师范大学艺术学院声乐副教授

(责任编辑 张萌)