

中俄音乐人才培养比较研究

刘东兴

(哈尔滨音乐学院 黑龙江 哈尔滨 150028)

摘要: 俄罗斯的高等音乐教育水平在世界处于前列, 音乐学院和高等师范院校是培养艺术家和爱好者的摇篮。借鉴国外的先进教育理念和办法, 是我们培养音乐类专业人才的首选之路, 音乐教育课程体系的构建中既要注重因材施教、学以致用, 又要对音乐人才培养意外地对社会和生活以及人生的认知。本文从中俄音乐专业教育特点、授课方式、课程设置、教育理念以及提升音乐人才培养质量几个方面进行了论述。

关键词: 中俄比较; 音乐人才; 教育

A comparative study on the training of music talents between China and Russia

Liu Dongxing

(Harbin Conservatory of Music)

Abstract: Russia's higher level of music education is in the forefront of the world. Conservatories of music and normal universities are the cradle of cultivating artists and lovers. Learning from foreign advanced educational ideas and methods is the first choice for us to train music professionals. In the construction of music education curriculum system, we should not only pay attention to teaching students according to their aptitude, but also cultivate music talents with unexpected knowledge of society, life and life. This paper discusses the characteristics of Chinese and Russian music education, teaching methods, curriculum, education ideas and improving the quality of music talent training.

Key words: comparison between China and Russia; music talents; education

俄罗斯的音乐教育及文化有着比较悠久的历史, 在近现代, 俄罗斯出来很多音乐界的大师, 由于地理位置的原因, 俄罗斯的管弦乐在中国有着广泛的传播, 尤其是黑龙江的哈尔滨, 哈尔滨被誉为“东方小巴黎”, 有着非常光辉的历史, 当年的俄侨大量在哈尔滨居住, 为管弦音乐的发展提供了人文环境。中国在管弦系人才的培养方面, 既有俄罗斯的影子, 也有自己的创新之处。

一、中俄音乐专业教育特点

俄罗斯音乐教育的特点十分鲜明, 宗教音乐是俄罗斯音乐早期教育的主要形式, 以 17 世纪的莫列夫斯基学校及 19 世纪的斯拉夫—希腊—拉丁学院为典型代表。斯基学校及 19 世纪的斯拉夫—希腊—拉丁学院为典型代表。在 19 世纪后期, 俄罗斯出现了以莫斯科音乐中专等为代表的专业音乐学院, 此时音乐专业教育得到了迅速发展。到 20 世纪初期, 俄罗斯音乐教育发展趋于成熟, 其标志是音乐家的不断出现, 使俄罗斯音乐在世界范围内得到了广泛认可。俄罗斯在音乐教育中有着科学的教育原则, 因材施教, 以培养学生的兴趣爱好为主, 使学生能享受学习和音乐的乐趣, 鼓励学生通过音乐抒发情感、表达爱意, 理解音乐的本质, 提高音乐的创新能力。

中国的管弦乐起步较晚, 这方面俄罗斯音乐是我们的师傅。我们的音乐教育主要是借鉴国外的音乐教育。新文化运动以后, 西方音乐传入中国, 以陈洪、欧漫郎、萧友梅为代表的有识之士提出中国应该借鉴西方音乐教育理念, 并开启了新音乐文化之路。在此期间, 我国建立了音乐专科学校, 通过教授西方的声乐让国人接受西方音乐, 从而提升对音乐的审美。西方音乐的引进并不是替代中国音乐, 而是将西方的音乐理念与中国的音乐相融合, 从而推动音乐教育的发展。在 20 世纪 30 年代, 以冼星海、聂耳等为代表的音乐家, 将民族曲调与西洋发声技巧相融合, 创作了大量具有时代特点的优秀作品。新中国成立以来, 我国音乐教育得到迅速发展, 以专业音乐院校、师范院校为主体, 形成了覆盖全国的音乐教育网络。在中国的音乐教育中以“传帮带”为主要形式, 认师傅是大多数学习者成为艺术家的一条道路, 其遵循的观念是在继承的基础上突破创新。

二、授课方式的不同

在俄罗斯的大学或者专门的培训机构, 关于管弦乐的授课方式主要有两种, 一种是观摩式, 即老师演奏, 学生在旁边观看; 另一种是参与式, 即高年级学生给低年级学生演奏, 老师在旁边指导,

学生以老师的身份出现。由于演奏的课程需要反复训练, 因此在课时设置上安排的较多, 学生有充裕的时间进行训练或者演奏, 由于这种课程设置不能安排过多的学生参加, 因此都是小班授课, 一般不会超过 6 个人。学生除了理论课以外, 实践课多于理论课次数。

中国的授课理念与俄罗斯大致相同, 但是在实际的操作过程中有一些问题。首先, 中国音乐专业的学生数量较多, 不能够满足小班教学; 其次, 在课时安排上不是很多; 最后, 在教育理念上, 中国传统的尊师重道思想左右着教学过程, 无法形成以学生为主导的课堂。因此, 在整个课程教学中, 中国高校依旧采用以教师为主导的大班集体授课形式。

三、课程设置

由于俄罗斯的音乐文化比较悠久, 在课程设置上, 主要由公共课、专业课和实践课三部分组成。由于俄罗斯对文化艺术领域的重视程度较高, 因此设置了很多与音乐文化相关的课程, 其中比较重要的有音乐心理学、音乐哲学、美学、音乐创作心理等课程, 这些课程与音乐表演没有直接相关性, 但这些课程的设置, 更有利于学生对音乐的理解, 能提高学生的音乐创作力。除了公共课, 专业课设置中俄大致相同包括了舞台乐器、舞台声乐艺术、即兴作品基础等。

中国高校音乐专业和其他专业的学生一样, 在课程设置上主要包括必修课、选修课以及实践课。必修课包括高等院校的必修课程, 如大学英语、马克思主义基本原理、大学语文、计算机以及体育等, 每周为 1 至 2 个课时。以及与个人专业相关基础课程, 如视唱练耳、和声、乐理、声乐、器乐、钢琴、音乐欣赏等, 占总学时的 40% 左右。选修课程分为专业选修课和非专业选修课, 这个方面每个学校的要求不一致。

四、教育理念

俄罗斯在音乐人才的培养过程中既重视教学的基本内容, 又重视教学意外的音乐文化和生态的培育。在学校, 声乐教学或者管弦乐的乐谱选择上, 有着非常严格的程序和标准, 多选取欧洲古典时期的经典作品进行教学和学习, 为了提高学生的实践能力, 俄罗斯的音乐学校和社会机构, 每年都举行多次音乐比赛, 其中有专门的古典音乐比赛, 从而提升学生的演奏技能以及培养更多的音乐爱好者参与到音乐活动中来。多年的音乐文化氛围, 使俄罗斯人在音乐方面有着较高的造诣和创作热情, 都能用音乐抒发个人情感。

相比较中国,在音乐教学过程中以应试为主,重视学生的理论和技巧训练,虽然在某些国际比赛上,我们的儿童能获得较高的奖项,但在后期的成长过程中往往走向平庸。我们的教育理念,限制了学生个性的张扬,容易使学生产生厌学情绪。由于我们国家在人均收入上与俄罗斯有着很大的差距的,在我们脱贫致富奔小康的过程中,艺术是一项非必修科目,因此我们国家在音乐文化和音乐生态上还有很大不足。随着我们国家脱贫攻坚取得阶段性胜利,人均收入的进一步提高,对艺术需求的进一步加强,对音乐的追求就可以进一步个性化和创新。

五、提升音乐人才培养质量的路径

1.建设音乐生态

音乐教育和音乐文化是一个社会共同努力的结果,只有教育没有文化,必然面临应试、机械模仿等音乐的初级阶段,既不会培养出大师,也不会创作出经典作品。浮躁的社会不会出精品,好的作品一定是创作者不是为了名和利而做出来的,作品本身没有名利色彩才能得到认可。音乐生态是音乐得以存在和发展的基础,这个生态包括文化、居民收入、学校、社会参与度、相关企业等等,生态系统里的所有物质相互影响、相互促进,只有这样,才能培养出优秀的音乐者和创作出优秀的作品。

2.改变应试制度

我们国家音乐人才的培养以艺考为主线,以上大学为主要目的。很多音乐学习者以艺考为捷径,很多人并不是从小开始学习音乐,很多人是半路出家,学习的音乐技能多以考试为主。音乐教育应该从中小学开始抓起,目前音乐课和体育课是很多中小学的鸡肋课,课表里有,但经常被数学、语文、英语等主课占用,很多孩子根本没有接触乐器的机会,更别说表演。因此以市教育局为主,应该出台强制措施,将音体美强行加入到学生的必修课之中,并配置较高水平的老师。在我们中考环节,应该将音体美的分数合并到升学分数之中。同时,还应该提升师范生的待遇和高考分数,进一

步提升中小学老师的专业素质和文化素质,从源头解决老师们对艺术的认识问题,从根源解决艺术的鸡肋问题。

3.提升学生的综合素养

提升学生的音乐素养,不能头疼医疼、脚疼医脚。并不是能把一个曲子完整的演奏就是高水平,要赋予作品以情感,但情感怎么来?如何让作品有灵魂、有感情,首先要演奏作品之前有扎实的基本功,基本技能是演奏成功的关键和基础。其次要对音乐作品的创作背景、创作时间、创作内涵、创作目的、创作方式等进行全方位的了解和理解,只有这样,才能更深刻的理解,有身临其境的感觉。综合素养是音乐学习者成功的关键,综合素养的学习包括文学、历史、经济、政治等等,因此文化课好的音乐学习成取得成就的可能性更大。

参考文献:

- 1.王琦:《试论高校的俄罗斯音乐教学方法》,艺术评鉴,2016年第26期。
 - 2.杨瑞敏:《加快高师音乐教育改革,为基础音乐教育培养高素质教师》,《中国音乐教育》2003年第1期。
 - 3.张小梅,华进,任也韵:《人才培养模式改革设想》,《中国音乐教育》,2003年第6期。
 - 4.姜晨:《中俄联合办学视域下的音乐学(教师教育)专业钢琴教学与实践》,《艺海》,2014年第1期。
 - 5.米雪:《中俄高校音乐教育课程体系的比较思路构架》,《音乐时空》,2014年第18期。
 - 6.彭程:《俄罗斯“多声部音乐”课程管窥及其与中国同类课程比较》,《齐鲁艺苑》,2013年第2期。
- 作者简介:刘东兴,男,1978年生,哈尔滨音乐学院讲师
项目名称:基于中俄合作机制下的哈尔滨音乐学院管弦系人才培养与实践教学研究,编号:SJGY20170001