

收稿日期:2023-04-25

美国钢琴艺术指导专业博士培养模式解析

——以美国北德克萨斯大学为例

徐 静

(扬州大学 音乐学院,江苏 扬州 225009)

摘要:音乐高级人才培养既需要根植于专业教育和自身文化传统,也需要作出针对性、灵活性和多元化的改变和调整。在这方面,美国一些大学的培养模式和教学探索对我国音乐高级人才的培养具有借鉴价值。美国北德克萨斯大学在钢琴艺术指导专业博士培养上形成了非常系统的培养模式,在课程设置、博士入学选拔、博士论文评估、学位考核体系上进行了大胆的改革和创新。该大学在培养钢琴艺术指导专业博士生课程设置上的理念与实践方法、博士课程体系、考核与淘汰机制等,不仅为我国钢琴艺术指导课程的设置提供了新思路,也为我国钢琴艺术专业人才培养方案改革提供了可行范例。

关键词:美国北德克萨斯大学;钢琴艺术指导;博士生;课程设置

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1003-6873(2023)04-0096-07

基金项目:扬州大学教学改革研究课题“学科融合在高师歌曲弹唱课程中的运用研究”(YZUJX2021-D33)。

作者简介:徐静(1979—),女,江苏扬州人,扬州大学音乐学院讲师,博士,主要从事钢琴合作和声乐艺术指导研究。

DOI:10.16401/j.cnki.ysxb.1003-6873.2023.04.056

钢琴艺术指导专业(Collaborative Piano)融钢琴演奏、伴奏、作品分析、乐队指导、舞台表演等为一体,此专业专门培养具有较强团队协作能力的音乐表演艺术家。钢琴艺术指导随着钢琴伴奏与其他表演者的团队协作地位的不断提高而产生,并作为一个独立的专业在欧美高校建立。钢琴艺术指导专业建设在我国刚刚起步,近些年来,我国部分音乐院校相继增设了钢琴艺术指导专业,主要是本科和硕士层次。全国范围内仅中央音乐学院在2018年新增了博士层次的歌剧艺术指导专业^[1],其专业建设及人才培养体系初步形成。本文试图通过对美国北德克萨斯大学(University of North Texas,以下简称UNT)钢琴艺术指导专业博士(Doctoral of Music Arts,以下简称DMA)培养模式进行较为客观的解读和分析,旨在为我国音乐院校该专业人才培养提供借鉴和参考。

一、UNT钢琴艺术指导专业博士(DMA)产生的背景

1947年之前,艺术指导这个术语还未出现,专业教学尚未建立,很多钢琴家都被要求去“弹

伴奏”,并作为声乐的附庸而存在,甚至不认为是合作关系,其“艺术指导等同于钢琴伴奏”一度成为共识。直到上世纪 60 年代初,这一认识才得以改变,主要源自很多美国独奏钢琴家在经历了压力巨大的演奏之后。比如,在现场演奏像弗朗克 A 大调奏鸣曲的第二乐章难度极高的伴奏谱,或者视奏并担任钢琴协奏曲的乐队部分而没有准备时间的情况下,钢琴家们意识到“伴奏”的独立地位理应得到重视和提高,应该作为与钢琴演奏、声乐表演一样重要的独立的专业而存在。从这个意义上说,作为钢琴艺术指导,不仅要具备高超的演奏技能,还必须具备敏锐的感知能力和丰富的想象力以及对多国语言的解读能力,而绝不能将其视为只会照谱弹的表演者。这种认识影响并决定了钢琴合作(Collaborative Piano)专业在美国的出现。由于钢琴合作专业的重要任务就是培养艺术指导,内容涵括声乐和器乐,这就是今天人们所说的“钢琴艺术指导”。美国历史上第一个“钢琴伴奏”专业,诞生于 1947 年美国南加利福尼亚大学(以下简称 USC),由加拿大钢琴伴奏家和音乐教育家格温德琳·科尔多夫斯基创建,该专业学位在当时硕士学位还未在全美普及的情况下仅提供给本科生^[2]。1969 年,USC 拥有了美国历史上第一个钢琴伴奏博士学位,到本世纪第一个十年,全美设置“钢琴艺术指导”专业的音乐院校已达到 82 所^[3]。

二、UNT 钢琴艺术指导专业博士(DMA)课程设置

北德克萨斯大学创立于 1890 年,是位于美国德克萨斯州北部登顿市的一座大规模州立综合性大学,也是美国南部都市圈——北德克萨斯地区规模最大的大学。课程涵盖 106 个学士学位,88 个硕士学位和 36 个博士学位。北德克萨斯大学音乐学院则是美国最知名的音乐学院之一,其爵士乐专业在全美排名第一。在 2014 年至 2015 年由 Musical America 的编辑们从美国音乐学院数据库中列出的 1 278 所音乐院校中,UNT 音乐学院被评选为世界前 54 所学术及专业成绩最杰出音乐学院之一。同时获得此殊荣的音乐学院包括英国皇家音乐学院、美国茱莉亚音乐学院、柯蒂斯音乐学院以及中国的中央音乐学院、上海音乐学院等^[4]。UNT 的合作钢琴项目,设有合作钢琴硕士学位和博士学位,其博士学位要求博士生完成两项目标:第一是在修满所需课程修满学分的基础上通过博士生资格考试,第二是在完成三场学位音乐会的基础上并通过毕业论文答辩。为了方便读者更直观地了解课程,笔者以表格形式列出课程的主要内容,课程主要分为两大类。第一大类是专业核心和选修课程(表 1),第二大类是综合能力和科研课程(表 2)。

从表 1 和表 2 的课程设置不难看出,UNT 对钢琴合作专业这一课程的设计既考虑到了 DMA 学生学习基础知识的重要性,也充分照顾到了作为一名职业音乐家需要具备的特质和较为高深的专业及学术修养。而且,每个学生必须从表 1 和表 2 所设课程中修满 60 个学分方能拿到学位。此外,为了提高学生的实践能力和指导水平,每位学生要在导师的指导下,定期或不定期参与歌剧、合唱或室内乐的排练演出以及创业活动,以此积累舞台实践经验。同时鼓励学生积极探索,并注重发展优势和特色,力争每一位学生都能成长为优秀的艺术家和专门人才。学生除了要修满以上 60 个学分以外,还要为多门其他课程担任伴奏,例如高级语言课和歌剧研究课。不仅如此,钢琴合作专业还分为器乐艺术指导和声乐艺术指导,分别由专门的教授负责。器乐艺术指导必修课是研究所有重要作曲家的室内乐作品文史课、视奏课乐队排练。声乐艺术指导必修课包含研究所有重要作曲家声乐作品文史课、艺术歌曲伴奏课、歌剧排练课和英法德意语音课。其中,声乐艺术指导必修课还需要钢琴演奏者和演唱者共同完成艺术歌曲歌词中诗歌的翻译。翻译分为三种:第一,逐字翻译,做到一一对应;第二,直接翻译,把每一句歌词直接翻译成连贯通顺的一句话,使歌词更易理解;第三,文学性翻译,在忠于原文的基础上提升诗歌的内涵和情感。这样做是为了保证此专业学生在提高伴奏技艺的同时,也学习了多门语言的语音课。

表1 UNT 钢琴艺术指导专业博士(DMA)核心课程和选修课程

课程类别	课程性质	课程名称	授课方式	学分
核心课程	专业实践课(共16学分,必修)	钢琴合作课* (分成5—6学期完成16学分)	个别课+单独授课	16*
	专业理论课(共6学分,必修)	声乐文学课*	小组课	3*
		钢琴合作文学课*		3*
	音乐学/乐理/民族音乐学 (从右侧课程中选择6学分)	音乐论文写作导论	小组课+专题研讨 (Seminar)	3
		高级音乐论文研究*		3*
		文艺复兴/巴洛克/中世纪/ 古典音乐/室内乐*等选一		3*
		世界音乐文化		3
		民族音乐学导论		3
		演奏分析课 (从右侧课程中选择6学分)		音乐分析和演奏*
	演奏分析课 (从右侧课程中选择6学分)	分析技术I(古艺术)		3
		分析技术II(1700—1900)*		3*
		分析技术III(1900后)		3
		世界音乐分析		3
		声乐曲目大师课*	小组课+一位演唱者和一 位合作钢琴家成对上课	2*
器乐曲目大师课	2			
歌剧研究	3			
选修课程	拓展实践课程 (从右侧课程中选择2学分)			

表2 UNT 钢琴艺术指导专业博士(DMA)相关课程及论文研究

课程类别	课程性质	课程名称	授课方式	学分
综合能力课程	拓展理论课程 (从右侧课程中选择12学分)	声乐教学法*	集体课	3*
		钢琴教学法		3
		歌剧文学课		3
		清唱剧*		3*
		高级语言语音课(英法德意)		2
		声乐、指挥等课程选一* (需要修满两学期)	个别课	3×2*
科研课程	论文及音乐会 (共12学分,必修)	音乐会(一)*	个人音乐会	3*
		音乐会(二)*		3*
		音乐会(三)*		3*
		讲座音乐会*		3*
总学分	表1和表2获得的总学分需达到60分,*为笔者攻读博士期间所修课程			

三、UNT 钢琴艺术指导专业博士(DMA)学位考核机制

(一) 博士资格考试(DMA Qualified Examination)

博士资格考试作为 UNT 课程设置最关键的部分之一,包含笔试(闭卷)和口语两项综合考试,笔试时间共 9 小时,分三次进行,每次考试时间 3 小时,口语面试为 2 小时。笔试共有三次机

会,不及格和重新参加考试可能会推迟预期的毕业,三次均失败须重修博士期间所有课程。为了通过这项考试,DMA 学生要了解与合作钢琴演奏和文学各个领域相关的适当程度的所有知识,以及具备熟读外文(英、法、德、意)歌词和语言翻译的能力;要了解各音乐流派的历史发展和代表性曲目,如各流派重要作曲家的器乐奏鸣曲和所有涉及钢琴的大型室内乐作品,各合作乐器的主要协奏曲、艺术歌曲、声乐套曲(英、法、德、意)以及重要歌剧的知名唱段等。除此之外,学生还须在当场写作的论文中展示解决问题的能力。

例如,钢琴合作专业(器乐部分):①请从四个方面分析和论述以下几首乐曲的历史背景、乐曲风格、技术难点和音乐性;②比较弗兰克 A 大调小提琴奏鸣曲和勃拉姆斯 D 小调小提琴奏鸣曲的异同;③请概述 20 世纪长笛和钢琴主要曲目。

钢琴合作专业(声乐部分):①为什么德彪西的歌曲被认为具有创新性?请列出他与福雷(Fauré)、杜帕克(Duparc)和拉威尔(Ravel)的作品异同之处,请从每一位作曲家作品中选取自己熟悉的作品,并从风格、和声语言、文本绘画、歌唱旋律和钢琴伴奏部分的关系等方面加以分析;②追溯 19 世纪德国艺术歌曲的演变,讨论形式、文本、风格、整体特征、歌唱旋律和钢琴伴奏部分的关系、诗意的文本、键盘的使用及其如何影响作曲家的选择等;③请简述美国艺术歌曲发展史。

辅修专业(以声乐为例):①请简述声乐套曲的发展史(诗人、故事情节、歌曲长度、钢琴伴奏的作用和地位);②请简述 20 世纪欧美艺术歌曲的发展;③什么是“民族主义”?请简述“民族主义”和欧美艺术歌曲的关系并举例说明;④若干定义及重要音乐家阐述。

教学法:①当你进行器乐曲目和声乐曲目的钢琴艺术指导教学时,请简述教学方法的异同;②设计和规划一场包含 20 世纪和 21 世纪美国艺术歌曲的音乐会节目单,分析每一首乐曲并阐述设计规划的理由。

当学生通过上述 9 小时的书面考试以后,才能获得资格进行下一轮 2 小时的口语考试。同样地,口语考试是考核学生的口语表达能力,旨在培养学生的综合应用能力,不但要求考生就一个话题陈述自己的观点,还要求对该话题进行讨论和论述,并就教授们现场提出的问题和观点进行反驳或补充等。口语考试中还有一个环节是对完全陌生的曲目进行判断、分析并讲述理由。当学生经过这两轮考验并成功通过后,便称之为博士候选人(DMA Candidate)。成为博士候选人后,学生必须每学年成功提交一篇论文演讲或音乐会,否则将有可能被开除。

(二)博士毕业论文撰写形式

毕业论文的撰写有三种形式可供选择:①提交一篇不少于 6 250 字的论文(Critical essay)和以此为基础的讲座音乐会(Lecture recital);②提交一篇不少于 10 000 字的论文(Critical essay)并进行一场以此为基础的讲座(Lecture presentation);③提交一篇不少于 25 000 字的论文。从毕业论文提交形式可以看出,UNT 对于论文撰写不拘泥于一种表现形式,在很大程度上给予表演专业的学生发挥艺术家个性和潜力的机会。

四、UNT 钢琴艺术指导专业博士培养模式对我国钢琴艺术指导专业人才培养的启示

纵观我国高等院校钢琴演奏和艺术指导的学科发展,艺术硕士日趋完善。艺术专业博士的设立有助于艺术学学科建设,对现有的艺术博士点建设起到很好的补充作用,填补了国内专业领域的空白。基于学士与硕士教学体系已经日渐成熟,对于艺术指导学位进一步的发展也具有深远的意义。此外,专业的钢琴艺术指导课程也会在很大程度上推动我国声乐教育事业的发展。面对我国现阶段还不够成熟的声乐艺术指导博士学位的设置,UNT 对我国该专业发展有一定

启示作用,主要体现在课程设置、学位考核、博士论文以及评价机制等方面。

第一,课程设置要坚持传统和优化相结合。从以上的课程设置可以看出,UNT 钢琴艺术指导专业博士生的课程立足系统的训练体系,非常严谨、规范。从专业实践课、专业理论课、拓展课、论文写作课、演奏分析课、专业辅修课、音乐会到博士论文的评价机制事无巨细。核心课程内容丰富,形式多样,专业实践课以个别课和单独授课的授课方式、高学分的设置规格和高百分比(27%,见图1)体现了UNT对实践课的重视,体现了学校对演奏能力的重视,为学生未来的专业道路奠定基础。UNT的核心理论课程的设置兼顾了学生对音乐史、音乐理论的了解与学习,同时,课程设置并不疏忽论文写作和对演奏的分析评述,培养学生多方面的学习能力,引发学生在演奏外的思考并把握整体学习内容。而选修课更注重实践能力的培养,百分比接近专业实践课的比例,达到23%,内容丰富多彩,涉猎范围广,力求做到全方位多角度地培养人才。博士的科研课程设置也更多地体现在音乐会的设置上。整体把握UNT的课程设置,不难体会到课程之间循序渐进的关系。笔者认为,我国在艺术指导博士的课程设置上,UNT的做法有很多值得借鉴的地方:在课程设置上,专业实践课的占比应占据主导地位,强调专业课的重要性,夯实基础,只有坚实的基础才能支撑知识大厦的建立;在注重专业的基础上,要强调音乐史、音乐理论的学习,让学生学会分析作品,培养更加职业化的音乐人才;鼓励学生积极主动探索,以论文与音乐会相结合的方式强化学生的实践能力,积累经验,提高学生的合作水平。

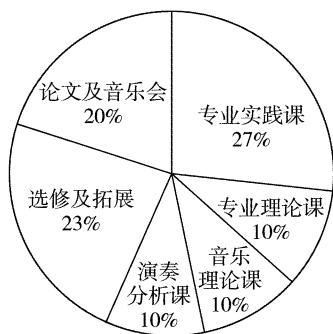

图1 UNT钢琴艺术指导专业博士(DMA)各类课程占比

第二,资格考试机制要规范化和人性化相结合。UNT的博士资格考试充分体现了博士资格获取的规范化。学生必须具备全面而系统的知识架构,从钢琴演奏到文学史、音乐史、语言翻译等,内容丰富。学校更注重学生的综合素质,考核从笔试到口语再到音乐会和论文演讲,彰显了考核机制的完善。博士资格考试在规范化的同时也注重人性化。不同于国内一锤定音的考核方式,UNT的博士资格考试拥有三次考试机会,注重考试的公平性与严谨性。我国在钢琴艺术指导博士生考核方面也可向UNT借鉴其精华部分:将考试规范化,扩大知识点的覆盖范围,完善考核机制,培养全方面音乐人才;给予学生多于一次的考核机会,让学生在每一次考核后对已掌握部分进行自我评估,能够及时总结经验并调整下一轮的学习方向和心理状态,进行有针对性的学习;严格且多样的考核方式更容易激发学生对学习策略的研究,有益于学生知识获得和能力提升的良性循环,学生的最终成绩更具备参考价值,在一定程度上避免了一锤定音的偶然性与非客观性。

第三,毕业评价机制要多元化,并和学生的自主选择相结合。在毕业论文的撰写上,UNT提供三种不同的形式让学生自主选择,学生可以根据自身学习兴趣方向和学习能力来选择适合自己的毕业论文类型,分别是25 000字及以上的论文写作,10 000字及以上的论文写作和演讲,音

乐会、6 250 字及以上的论文写作加演讲。无论选择哪一种毕业论文写作方式,导师对博士论文的要求极其严格,除了本专业的两位导师以外,学位委员会要求学生自选增加一位导师,其主要专注于对学生论文的理论、行文规范方面的辅导和审核。在整个开题报告期间,学生需要定期向三位导师交流写作的进程,主要是论文结构和每个章节的具体内容和使用的办法。开题报告写作完成后,得到三位导师批准即可提交给学院评审,学院审核通过后方可提交学校学术委员会评审。开题报告通过学校评审后,才可以正式进入博士论文写作阶段。不套用模板,不使用套话,应有独立的思考与创新,是美国博士论文的基本要求。三种不同的毕业论文撰写形式,能够让同专业不同研究课题的学生充分发挥个性与潜力,更能激励个人作为艺术创新主体的能动性。纵观我国现存的毕业机制,论文答辩的形式仍为主流,相较 UNT 的毕业考核机制来说,国内的考核机制过于单一。笔者认为,我国的钢琴艺术指导专业博士生在论文写作方面除表演专业导师之外,应增加一到两位理论专业的导师。在理论专业导师的指导下,博士生专注于论文写作的细节、规范和创新。博士生与导师应制定详细的研究计划,如每周一对一的例行汇报和本专业所有学生每月的交流座谈。根据不同学生的学习状况提供不同的毕业论文写作的类型,无论是论文答辩、演讲,还是音乐会,只要能够充分体现学生的学习成果,显示学生的个性与创新创造能力,都是值得提倡的。无论是全方面的综合型人才还是某一方面格外突出的专业型人才,都有充分的发挥空间。

第四,培养模式要与社会发展需要相结合。UNT 秉持一贯的作风,即 DMA 博士生既是职业音乐家,也是未来的大学教师,承担着“授业解惑”的重任,因此,对学生未来的职业发展给予很多规划和支持。为了避免“毕业即失业”情况的发生,除了以上提到的评价机制外,UNT 对博士生的职业发展还提供多种实践的机会。钢琴合作周例会(Departmental),即本专业每周一次的学生演奏和互相观摩学习,鼓励学生举办非学位音乐会。鼓励学生加入北德克萨斯合作钢琴家协会(NTCP),这是一个致力于音乐合作的 UNT 学生组织,该组织促进了演唱者、乐器演奏者和钢琴艺术指导之间的联系,为艺术家们举办音乐会和开展活动提供便利。NTCP 还与全美知名音乐家举办大师班,并每月举行与合作钢琴家有关的会议,所有合作钢琴专业和辅修课程的学生都要成为 NTCP 的会员,导师们也特别鼓励学生在这个学生组织中担任领导角色。国际钢琴艺术指导音乐节(CollabFest)是在笔者的导师 Dr. Elvia Puccinelli 的指导下,每年在 UNT 举行的钢琴艺术指导专业的国际会议,这对教育成长、专业和职业发展都是一个难得的机会,所有合作钢琴专业的学生都必须参加。每年的国际钢琴合作音乐节在 10 月中下旬举行,音乐节期间,来自全球各地的钢琴艺术指导大师会专门为参会的老师和学生举办讲座和音乐会。历届参会者都是蜚声国际乐坛的音乐家,如南加州大学的艾伦·史密斯博士(Dr. Alan Smith),伊斯曼音乐学院的让·巴尔博士(Dr. Jean Barr),茱莉亚音乐学院的玛格·佳瑞特博士(Dr. Margo Garrett),曼哈顿音乐学院钢琴家瓦伦·琼斯(Mr. Warren Jones),等等。通过和大师们的交流合作,博士生逐渐拥有更成熟的演奏能力,也对未来的职业方向更加明确。以上都是值得借鉴的方面,我国的钢琴艺术指导博士不仅仅要培养优秀的合作钢琴家,更要培养综合素质过硬的音乐家。

培养钢琴艺术指导博士不应该将目光仅仅局限在写一篇博士论文上,而是在演奏技能、外语语音及翻译能力、沟通表达能力、教育教学能力等方面都应有严格的考核和较大幅度的提升。钢琴艺术指导专业在我国这些年的发展虽有长足的进步,然而,缺乏符合中国特色的钢琴艺术指导专业博士学位课程设置,仍然是大部分综合性大学音乐学院面临的问题。任何成功都不是一蹴而就的,这背后往往沉淀着一代代乐于奉献的音乐家们经年累月的努力付出和不为人知的汗水,培养具有中国特色的钢琴艺术指导专业人才任重而道远。

参考文献

- [1] 千红. 中国环境下之声乐艺术指导养成计划[J]. 歌唱艺术, 2018(4): 25 - 30.
- [2] Pei-Shan Lee. The Collaborative Pianist: Balancing Roles in Partnership[D]. New England Conservatory, 2009.

**Analysis of the Training Mode of D. M. A.
in Collaborative Piano Program in USA
— Taking University of North Texas as an Example**

XU Jing

(Conservatory of Music, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu, 225009, China)

Abstract: The training of advanced music talents not only needs to be rooted in professional education and cultural traditions, but also requires changes and adaptations that are relevant, flexible and diverse. In this regard, the cultivation models and pedagogical explorations of some American universities are of value to the cultivation of advanced music talents in China. The University of North Texas has a very systematic training model for D. M. A. in Collaborative Piano Program, with bold reforms and innovations in the curriculum, doctoral admission selection, doctoral thesis assessment and degree assessment system. The university's philosophy and practical approach to the curriculum, doctoral course system, assessment and elimination mechanism in the training of doctoral students in Collaborative Piano Program not only offers new ideas for the setting of Collaborative Piano courses in China, but also provides a feasible example for the reform of professional musician training programs in China.

Key words: University of North Texas; Collaborative Piano; doctoral student; curriculum

〔责任编辑:朱 根〕