

96 年人文教育革新中綱計畫
子計畫三 人文領域人才培育國際交流計畫

【海外專題研習】

【2007 北京國際音樂大師班專題研習計畫】

期末成果報告

指導暨補助單位：教育部

指導單位：教育部顧問室人文領域人才培育國際交流計畫辦公室

執行單位：國立臺東大學/音樂學系

計畫主持人：謝綉莉

執行日期：96/8/11-96/8/27

一、 計畫名稱

2007 北京國際音樂大師班專題研習計畫

二、 計畫目標

計畫主持人於 2007 年 8 月中下旬參加北京國際音樂大師班，於兩週行程中觀摩鋼琴大師之演奏及教學，並與鋼琴大師及參與活動之各國鋼琴教師及學生交流互動，深入了解各國鋼琴教學之現況，藉以吸取各國鋼琴教學之優點，進而引進鋼琴教學新觀念或新思維。

三、 執行情形

計畫主持人於 8 月 12 日抵達北京，由主辦單位接機入住飯店後，展開為期兩週密集音樂大師班行程。北京國際音樂大師班成立於 2005 年，由中國交響樂發展基金會和中央音樂學院聯合主辦；課程有鋼琴、弦樂（小提琴、中提琴、大提琴及低音提琴）及長笛之獨奏及室內樂教學與演奏，並舉辦協奏曲大賽。該大師班招收來自不同國家之學員，共同研習音樂演奏技巧，同時進行不同國家之文化交流活動。鋼琴組為該大師班最先設置之組別，也是參與人數最多之樂器組別。今年大師班參加總學員共約 120 人，其中鋼琴學生佔約 70 人，而其他樂器組別幾乎只有個位數人數。計畫主持人主要參與鋼琴組觀摩，因此以下報告內容僅以鋼琴組為主。今年北京國際音樂大師班鋼琴組聘請 11 位名師（包括 6 位外國及 5 位中國本地音樂學院知名教授）參與授課及演出：

參與大師班之國際鋼琴大師：

Pavlina Dokovska	紐約曼尼斯音樂學院鋼琴組主任 Mannes College of Music, New York, USA
Phillip Kawin	美國紐約曼哈頓音樂學院鋼琴教授 Manhattan School of Music, New York, USA

郭嘉特 Gabriel Kwok	香港演藝學院音樂學院鍵盤樂系系主任 Hong Kong Academy for Performing Arts, HK
Jerome Lowenthal	美國紐約茱利亞音樂學院鋼琴教授 The Juilliard School, New York, USA
HaeSun Paik 白惠善	南韓首爾大學鋼琴教授 Seoul National University, S. Korea
Thomas Schumacher	美國伊士曼音樂學院鋼琴教授 Eastman School of Music, Rochester, USA

參與大師班之中國音樂學院鋼琴教授：

朱雅芬	瀋陽音樂學院鋼琴教授（郎朗之老師）
李其芳	北京中央音樂學院鋼琴教授
凌遠	北京中央音樂學院鋼琴教授
張晉	北京中央音樂學院附中鋼琴主任
趙屏國	北京中央音樂學院鋼琴教授（郎朗之老師）

鋼琴組每日課程大約如下：

時間	課程	地點
8:30 - 9:00 AM	學員練琴及排練時間	音樂學院附中琴房樓
9:00 - 12:00AM	公開大師班	合奏教室
	學員與大師個別授課時間	個別授課琴室
1:30 - 2:30 PM	學員午間音樂會	合奏教室
2:30 - 5:30PM	學員與大師個別授課時間	個別授課琴室

時間	課程	地點
7:30 - 9:30PM	音樂會	北京中央音樂學院或中央音樂學院附中

大師班地點：北京中央音樂學院附中合奏教室

音樂會地點：北京中央音樂學院及北京中央音樂學院附中

個別授課地點：北京中央音樂學院附中教師琴室

每位國際鋼琴大師各有一次公開大師班，公開指導三至四位學生，於北京中央音樂學院附中合奏教室舉行。另外，國際鋼琴大師每天個別授課約5-6小時，於北京中央音樂學院附中教師琴室授課，同時開放予所有參與學生旁聽¹。來自中國音樂學院鋼琴之教授們則各自教授僅一天個別課程，約5-6個小時。每位參與學生於兩週內排定4堂個別課，授課教授由主辦單位安排；如果學生欲多加課，需徵求授課教授同意後，另外付費上課。每天授課時間公佈於公布欄，包括學生姓名及欲彈奏曲目，供旁聽學生參考。國際鋼琴大師們多以英文授課，每位大師排有一位翻譯學生，負責簡單翻譯。個別授課時，如果上課學生英文能力不錯，大多教授不加以翻譯，以節省時間；此時旁聽學生如果英文程度不佳，可能無法聽懂教授授課。中國音樂學院鋼琴之教授們大多只教授中國學生，因此多數直接以中文授課。翻譯學生為北京外語學院古典音樂社團志願者，他們與參與大師班學生一起進住北京中央音樂學院附中學生宿舍，除了參與翻譯工作外，並協助辦公室行政業務。所有音樂會於北京中央音樂學院及北京中央音樂學院附中音樂廳舉行，設備皆相當具有水準。大師班及學生練琴琴房皆於北京中央音樂學院附中，附中專家授琴室大多有三部三角鋼琴，比較國內大學多數鋼琴授課仍只有一部三角鋼琴之情況，北京中央音樂學院附中設之設備相當令人羨慕。

除了每日固定公開大師班及個別授課外，北京國際音樂大師班另有協奏曲比賽，比賽分三階段進行：

- A. 初賽 8/18—各彈 6-8 分鐘，由主審選擇樂章或樂段，於 20 多位鋼琴選手中取 6 名（不排名次）進入複賽
- B. 複賽 8/20—各彈 20 分鐘，由主審選擇樂章或樂段，於 6 名複賽選手中取 2 名（不排名次）參與決賽
- C. 決賽 8/25—以音樂會形式舉辦，參與決賽者彈奏完整協奏曲，樂團

¹ 香港鋼琴家郭嘉特只參與教學 4 天。

部分以第二鋼琴代替，如無伴奏，由主辦單位負責安排伴奏

今年協奏曲比賽冠軍由目前於美國研究所進修之中國籍學生張優優（You-You Chang）獲得，可獲得 500 美元獎金及與中國樂團演出之機會。

除了白天之課程外，晚上安排各式音樂會（獨奏或室內樂），於北京中央音樂學院及北京中央音樂學院附中音樂廳舉行，每位國際鋼琴大師皆參與演奏；音樂會並對外售票，但是每位參與大師班學生可免費入場。

參與大師班之外地及外籍學生集中住宿於中央音樂學院附中校內之學生宿舍（2-4 人套房），方便授課及練琴；參與教學演奏之國際鋼琴大師則住於附近旅館（約 5 分鐘車程）。三餐則委由北京中央音樂學院附中附近一家餐廳負責，提供中式自助餐點。學生與教授們憑餐券於用餐時間（約 2 個鐘頭）內自由前往用餐，並可於用餐時互相交流。中國籍學生大多未住校，也未於餐廳用餐，可能是考量經濟因素；因此，不太容易與中國籍學生有太多之互動。經與主辦人（旅居紐約之中國鋼琴家）訪談中得知，中國籍學生大多只顧上課、練琴及準備比賽，並不喜歡與其他學生互動交流，其實是有些可惜。另外，也有不少中國籍高中學生參與，大多由母親陪同（主辦單位要求未成年學生需有監護人陪同）。這些母親們大多並非學音樂者，但是她們幾乎全程陪同學生坐於琴室內聽課，有時甚至與學生於不同琴室聽課，幫忙記筆記，精神令人敬佩。

除了音樂活動外，主辦單位並安排了四次北京半日遊活動，分別參觀歷史古蹟萬里長城、頤和園、紫禁城、天壇及傳統雜技表演，不但推廣東方文化，並增進學員間交流互動機會；此項活動為其他大師班或音樂營少有之項目。外籍學生對於觀光活動非常讚賞，尤其所參觀之地皆屬世界有名之歷史遺跡，更是一大吸引學生之方式。

四、 結論與建議

● 國內音樂界需多舉辦類似密集音樂活動

計畫主持人實際參與全程大師班課程，獲益良多，深感國內音樂界需多舉辦類似密集音樂活動，聚集各地教授與學生，互相切磋研究，與世界音樂界多加接觸交流，才能快速提升國內音樂水平。對於舉辦相關活動，計畫主持人有以下幾點具體建議：

1. **邀請國際大師授課並演奏。**讓參與教師及學生除了與大師上課外，也能親自聆聽授課大師之親自演奏示範，對學生會有加乘之啟發作用。
2. **廣收各國學生參與。**目前國內暑期也有一些音樂節或大師班活動，雖也聘

請外國教授前來授課，但對象多為國內學生而已，並無外國學生參與；因此國內學生無機會與外國學生交流，實為可惜。外國音樂節或大師班多以比賽（得獎者或獎金與演奏機會）吸引學生參與。此次北京大師班亦是以協奏曲比賽吸引學生參與，可作為參考。

3. **除了個別課、大師班外，可增加演講課程 (seminar)。**此次大師班課程完全為術科上課，並無演講課程。然而，計畫主持人於旁聽觀摩中，深感大師們有許多豐富可貴之知識與經驗，於短暫之術科上課時間（不到一個鐘頭時間內）並無法深入暢談，實為可惜。如能邀請他們於術科課程外，再加開一些演講課程，講述個人專精之研究，如單一作曲家或樂派詮釋問題或鋼琴技巧探討等相關課題，可增加活動之多樣性，吸引更多參加學生，參與學生必能受益更深。
4. **可加入觀光行程。**安排觀光活動除了讓學生活動多樣化外，也是吸引外籍學生參與之方式，也讓國內學生有機會與外籍學生多作文化交流，甚至還有推廣觀光之額外效應。或許也可藉此機會爭取更多觀光相關產業之贊助資源。
5. **可增設外文課程。**特別針對音樂相關之外文表達方式加強訓練，加強國內學生音樂相關語文能力，以期能以第一手資訊於第一時間接收教導。此次北京大師班雖有翻譯學生，但是由於他們為北京外語學院古典音樂社團志願者，並非音樂科系學生（雖然少數於小時候曾學過音樂），也尚未是翻譯專業人士，於音樂教學翻譯工作中並不是非常稱職，甚至常有翻不出來或是完全錯誤之翻譯出現；如此之翻譯會使大師們的教學大打折扣。而一般學生既使英文程度不錯，也常連簡單之音樂表達都不懂（如 meter, upbeat, downbeat, off-beat 等簡單詞彙）；其實是因為學校英文教育並未特別介紹音樂用詞，音樂課程又一直以中文進行，難怪學生無法了解簡單音樂用詞。因此，應趁機會找適當師資，密集訓練學生之語文能力（包括專業用語之介紹），使學生能更容易了解大師們的教學內容。
6. **可增設簡易中文課程。**外籍學生對於學習外語很有興趣，如能教授簡易中文，應可吸引外籍學生參與。

● 針對平時鋼琴教學建議：

計畫主持人認為國內除了需多舉辦類似密集大師班音樂活動外，針對平時鋼琴教學有以下建議：

1. **加強各級音樂學校之軟硬體設備。**此次大師班各活動分別於北京中央音樂學院音樂廳及北京中央音樂學院附中音樂廳及琴房樓舉行，設備皆相當具有水準。特別是外籍大師授課之附中專家授琴室大多有三部三角鋼琴，最

是令人印象深刻及羨慕。其實國外大學音樂科系鋼琴教師之研究室幾乎皆有兩部鋼琴，如此教師能同時與學生一齊彈奏，於整體音樂律動及彈性速度之帶動很有直接幫助。反觀國內大學及各級音樂班的鋼琴授課環境，多數仍只有一部三角鋼琴；如果能多加強鋼琴設備，使每位鋼琴教師於上課時能與學生同時彈奏（有兩部鋼琴），對教學必定能有相當之加乘作用。

2. **確實加強鋼琴基本技巧。**此次參與大師班，得以聆聽各國鋼琴大師與各地學生演奏，並與各國師生交流，發覺西方學生音樂性普遍較高，較能融入音樂中，也較能感受到他們對音樂之熱愛。反觀東方學生，鋼琴技巧雖好，但是常常缺乏音樂性，演奏常呈現過度機械性。與台灣學生比較²，很遺憾的是，台灣學生不但音樂性普遍偏低，近年來連技巧都不紮實，原因實在是基本工下得不夠。如台灣一般音樂系所要求之技巧可能偏少，或因考試時間關係技巧考得不多，常造成學生偏重曲目之練習而疏忽基本技巧之紮根奠基。如與北京中央音樂學院附中鋼琴技巧考試比較，即可略知一二。北京中央音樂學院附中鋼琴技巧考試，每學期包括所有音階型式（平行、反向、三度、六度等）及兩首鋼琴練習曲（etudes），音階每學期規定速度，逐年加快；另外還有各樂派曲目之要求。而台灣的大學音樂系對音階之要求大多是一學期彈一種型式而已，比較之下，難怪會出現技巧不紮實之現象，實在需要自中學時期就多多加強。
3. **加強學生英文能力以利國際交流。**此次參與大師班之學生，東方學生居多，且普遍英文能力差，不利國際交流，學習成果亦打折扣，實為可惜。因此，應多鼓勵學生加強外語能力。另外，中國學生普遍不喜歡與外籍學生（甚至台灣學生）交流，只關心自己上課、比賽，失去參加大師班與同儕交流之美意，也許是外文能力差，也或許是民族性較內向之因。台灣學生可能也會有同樣現象，應由老師於平時灌輸多與外界溝通學習之重要性。
4. **加強學生對原文曲名之認識。**此次參與大師班，發覺雖然於中國可以國語溝通，但是對於許多音樂術語及曲名之翻譯並不盡相同，容易產生誤解。如 slur 一詞於台灣慣稱「圓滑線」，中國慣稱「連線」；音樂家 Debussy 台灣翻譯為德布西，中國譯為德彪西；李斯特之「巡禮之年」於中國則譯為「旅行歲月」。因此，最好使學生熟悉原文，才不致產生溝通不良或甚至誤解。
5. **鼓勵教師與學生多參加國際性大師班音樂營活動。**除了辦理類似活動外，應多鼓勵教師與學生參加國際性大師班等音樂活動，吸收新知並參與國際交流。很多教師與學生有意參與活動，但礙於經費或請假問題常難成行。

² 此次參與之台灣學生極少，因此此處之比較為計畫主持人將中國學生與平時評審之台灣學生作比較。

如果能有較具體之獎助金及公假獎勵，相信必能鼓舞更多師生參加國際性大師班等音樂活動，對國內音樂水準之提升也會有很大之助益。