

王洪军

对当下专业音乐教育中 两个较突出问题之思考

—— 写于 2006 年北京“萧友梅与当代音乐文化建设”学术研讨会

摘要:文章以萧友梅先生办好专业音乐教育的理念及精辟见解为指导,联系当下专业音乐教育的实际,对存在的“聘用音乐名师”、“演唱中国歌曲”两个较为突出的问题进行了较深入的思考

关键词:萧友梅;专业音乐教育;名师聘用;演唱;听众感受;价值取向

① 中图分类号 J 60-06

文献标识码:A

在这炎热的夏天时节,我们大家汇集一堂,结合中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会新发现的萧氏写于抗战初期的《国立音乐专科学校为适应非常时期之需要拟办集团唱歌指挥养成班及军乐队养成班理由及办法》等一批珍贵文献史料,及萧氏对于中国新音乐的贡献,联系当下音乐文化建设实际,回顾过去,展望未来。这对音乐创作、音乐教育、史论研究的繁荣与发展,无疑有着不可小视的积极意义。针对本次会议力求体现的基本特色——务实求真,联系实际,针对问题,提出几见,笔者拟谈于当下专业音乐教育中与萧氏理念、论述相关的两个问题,希望其对当代音乐文化建设有益,不当之处,请诸位大家不吝赐教。

关于聘用音乐名师问题

众所周知,萧友梅是中国近代专业音乐教育的先驱,杰出的音乐教育家,他对中国新音乐的贡献于音乐教育最为突出。他在担任“国立音乐专科学校”校长期间,在提高专业教学质量和培养合格音乐人才方面,为后来专业音乐教育的发展提供了珍贵的经验。其中难能可贵的是:他把聘用高水平教师看作是保证学校教学质量、培养优秀音乐人才的关键。可以这样说,正是由于他聘用了钢琴家查哈罗夫(俄籍)、小提琴家法利国(又名富华,意籍)、大提琴家余甫磋夫(俄籍)、声乐家苏石林(俄籍)等这些外籍教授以及周淑安(声乐、合唱指挥)、应上能(声乐、合唱指挥)、赵梅伯(声乐)、李惟宁(理论作曲)、黄自(理论作曲兼教务主任)等这些留学归来的中国优秀音乐家在国立音专任教,才培养出李献敏、丁善德、范继森、吴乐懿等钢琴家;喻宜萱、周小燕、斯义桂、郎毓秀、蔡绍序等歌唱家;贺绿汀、吕驥、江定仙、陈田鹤、刘雪庵、钱仁康等理论作曲家。这些杰出的音乐人才,不仅在当时的创作、演出活动中,蜚声中外乐坛,更重要的是他们成为当代音乐创作、表演、音乐教育、音乐研究的中坚力量。由此可见,聘用音乐名师是萧友梅任校长的国立音专提供给当代中国专业音乐教育的一条宝贵经验,进而是否也可以说聘用音乐名师是萧友梅办好专业音乐教育的重要理念之关键。

实际上,办好大学教育的根本不在校舍如何,不在设备如何,而在著名人物如何,或者说在名教师如何,这早已成为有识之士的共识。对这一问题的明确论断,最早可能要追溯至 70 年前时任清华大学校长的梅贻

① 作者简介:王洪军(1965~),男,文学博士,武汉音乐学院音乐学系副教授(武汉 430060)。

收稿日期:2006-06-10

琦先生的一句话:所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。通俗一点说也就是:大学的关键不在“大楼”,而在“大师”^[1]。诚哉斯言!正因为此,当下的许多大学不惜重金从国内外聘请名师已成为自觉的行动。作为高等专业音乐教育的领导者、决策者,他们既有萧氏提供的宝贵经验之内参照,又有当下办好大学教育理念的外影响,聘用名师自不待言,更无可厚非。但这里我要提出的是:这一理念如何才能得到真正的贯彻、实施,换言之,当下是否能够把聘用名师工作落实到实处,作到有名有实,名副其实,却是摆在我们面前的一个值得思考的问题。

以我较熟悉的美声教学为例,近10年来中央、上海、星海等音乐学院都聘用了在国外学有所成或在国际声乐大赛中多次获奖、在美声演唱方面已有相当造诣的歌唱家任教。但,是否所有的名师都能完成他们应该完成的作为一个名师的使命呢?窃以为这在相当大的程度上是值得怀疑的!

在刚刚结束的第12届“隆力奇”杯CCTV青年歌手大奖赛美声组个人比赛中,星海音乐学院的一位留学意大利归来的声乐老师,获得了银奖的好成绩。毋庸置疑,这来之不易的荣誉,就是狭隘一点看,最起码大大提高了星海音乐学院在该领域的知名度,其着实是一件可喜可贺的事情。但当主持人董卿对其进行现场采访,问及他参赛感想时,他面对全国电视观众,透露出这样的信息:在星海音乐学院,他带了12名专业学生。由于他平时经常在外面学习、演出,因而很少能按教学计划来给他的这些弟子面对面授课。为此他表示非常抱歉。类似的现象,在北京、上海及其他地方音乐学院恐怕也是普遍存在的。

在这里笔者无意探讨作为一个学校聘用的名师是否可以经常放下学校的工作而忙于社会活动的问题。更何况校内也好,校外也罢,以全球事业观之,这些名师都是在为人类的音乐文化事业做着他们的贡献。笔者只想说明:处在这样一个地球村及资讯、交通异常发达之时代的名师已同萧氏时代的名师大不相同,这个时代为他们提供了最大限度施展才华的空间与可能,有哪个人不想成为时代的宠儿?可问题是,时间对每个人是公平的,每个人的精力又是有限的,当被聘用的名师不时在国内、国外忙着演出,经常是想上的课却上不了,想做的工作却做不成,那么慕名而投入其门下的学子如何能在有限的时间内得到应有的系统训练?名师不能保证对其弟子进行严格的专业训练,那么严师出高徒岂不是一句空话?名师培养不出高徒,那么聘用名师的初衷岂不成了一个有名无实的空壳?看来时代变了,萧友梅办好专业音乐教育需聘用名师的理念当下仍要继承实践,但如何能让聘用的名师真正发挥应有的作用却是这个时代给我们提出的需要解决的新问题。

关于演唱中国歌曲问题

76年前,萧友梅先生在1930年4月1日出版的《乐艺》季刊第1卷第1号中,发表了《介绍赵元任先生的〈新诗歌集〉》一文,先生在文中写道:“赵先生这本歌集出世之后,教我们不能不称呼他做‘中国的Schubert’,因为他的歌曲作法,完全是Schubert作的一路。这个称号,我想赵先生——不必客气——也要承认的。我们不但十分欢迎他提倡这种作法,并且希望他在最短期间内,出版他的第二、第三……集,供给我们声乐科做教材之用,因为声乐一科是万万不能专唱外国作品的,就表情方面看来,中国人当然最适宜是用国语唱本国的歌词。我说这句话,并非不赞成唱外国歌,并非不赞成外国歌词。不过,我们知道在未唱外国歌之前,先要把外国文的发音学得烂熟,把歌词的意思十分了解,唱时方才可以把歌里的精神表现出来。试问今日学生学唱歌的,是否个个对于上述两点十分注意?在洋化的上海,也不过以为吱哩(笔者注:‘吱哩’似应为‘叽里’)咕噜唱几句英文歌,就算能事,就可以够出风头罢了。”^[2]我以为萧氏所说的“上述两点”归纳起来也就是如下两点:(1)中国人最适宜唱国语的中国歌,因而中国的歌者不能扬短避长而只唱外国作品;(2)要唱外国歌的中国歌者,要把外国文的发音学得烂熟,把歌词的意思十分了解。

就当下的声乐界而言,萧氏所说的这两点对学习美声的歌者更具现实的指导意义。就大多数中国美声歌者而言,要达到第二点的要求是相当困难的。这是中国的实际,无庸强辩。因此,当我们将萧氏的论述同当下中国歌者的实际相结合并考虑到受众群的构成特点,便不难得出:中国的大多数美声歌者应重视中国歌曲的演唱,并把更多的精力放在演唱中国歌曲而不是外国歌曲上面。这才是中国派美声应该坚持努力实践的切合实际的健康理念。令人为之忧虑的是这一理念长期以来,却并未得到很好的认知与贯彻。

20世纪80年代末,已故的中国音乐学院歌剧、声乐教授张权先生,曾在中央音乐学院学报撰文谈关于演

唱中国歌曲的问题,她在文中写道:“当前声乐界存在着一种不正常的倾向,或者说,有一个很突出、很尖锐的问题迫切需要解决。这就是:有些同志以及声乐专业的许多学生,根本不乐意或不重视教、学和演唱中国歌曲,不把教、学和演唱中国歌曲放在应有的位置上,教学大纲里的中国歌曲的比例与曲目,是装样子给人看的,有的连影子也没有;不少人认为,学习声乐,就得唱外国歌,就要奔向国际乐坛去比赛,而衡量声乐水平的高低,也就看在比赛中能否获奖;还有这么一种风气,似乎搞声乐的不会唱或唱不好外国歌曲就低人一等,而唱不好中国歌曲却不以为然。”^[3]如今,时光过去了几近 20 年,那么张先生所提出的问题是否已有改观呢?我的感觉回答应是否定的。为了避免主观、武断之嫌,笔者对 5 份武汉音乐学院美声唱法专业毕业音乐会节目单①中所列演唱曲目的中外歌曲比例进行了统计,现列表如下:

表一:武汉音乐学院 2005 届 3 位攻读硕士学位研究生音乐会演唱曲目中、外歌曲比例表

演唱者	演唱曲目	总数 中国歌曲数	中国歌曲 所占比例	外国歌曲数	外国歌曲 所占比例
陈 琼	12	4	33%	8	67%
黄媛媛	13	4	31%	9	69%
唐忠新	12	5	42%	7	58%
总 计	37	13	35%	24	65%

表二:武汉音乐学院 2006 届 5 位本科毕业生音乐会演唱曲目中、外歌曲比例表

演唱者	演唱曲目	总数 中国歌曲数	中国歌曲 所占比例	外国歌曲数	外国歌曲 所占比例
胡 苏	6	2	33%	4	67%
孙 立	6	3	50%	3	50%
合 计	12	5	42%	7	58%
王 燕	6	1	17%	5	83%
宋融雪	6	0	0	6	100%
马 睿	6	2	33%	4	67%
合 计	18	3	17%	15	83%
总 计	30	8	27%	22	73%

从表一所显示的中、外歌曲比例可以看出,3 位研究生演唱外国歌曲所占的比例普遍大于中国歌曲。从表二所显示的中、外歌曲比例可以看出,5 位本科生,除了孙立同学演唱外国歌曲的比例与中国歌曲的比例是均等的,其他 4 位同学,外国歌曲的比例也是普遍大于中国歌曲的比例。笔者以为,表一、表二所反映出的情况在全国应是相当普遍。说明当下大多数美声歌者仍是把更多的精力放在演唱外国歌曲上面。

我们的声乐界前辈早就清醒地认识到:“1980 年以来,我国的青年歌手参加了许多世界性的声乐比赛并得了奖,这是十分可喜的事。它说明了我们国家有人才,有好的教师队伍。……我们的年轻人,坐上了世界比赛中曾经长期空着的中国席位,为国家争得了荣誉,使西方的音乐世界对我们国家有了新的认识。这是完全应该受到重视的。今后只要有会,我们就应推荐和选拔更多的选手参赛,这对交流技艺,开阔视野,都有好处。但是,我们做任何事情,都要从实际出发,从我们的国情出发。应该很清楚:参加国际比赛的终究是少数人,决不能把参赛作为声乐专业学生的主攻方向。我们的眼光,应该看着中国的现实,想着绝大多数的学生毕业后面对的是广大的中国听众。我总觉得,我们年轻一代的歌手,尤其是从音乐院校毕业的歌手,不仅要用自己训练有素的歌喉唱好外国歌曲,而且还应下工夫唱好中国歌曲,后者恐怕是主要的。”^[4]那么从上个世纪的 30 年代到世纪末直至今日,为什么美声歌者把更多的精力放在演唱中国歌曲上面的理念如此难以构建?窃以为尽管不同的时代有着不同的历史原因,但对听众感受的轻视或忽视很可能是导致不良局面难以

改观的关键。

毫无疑问美声歌唱可以唱外国歌曲也可以唱中国歌曲。但这里的问题是:歌唱的终极目的是什么?如果大家承认专业演员的歌唱说到底是让听众来欣赏,是在感动自己的同时努力最大限度地去打动听众。那么从听众的角度来说,选择用听众可以听懂的语言歌唱就显得尤为重要,也应是最佳选择!声乐与器乐毕竟是两种不同的音乐艺术形式。一般说来,声乐作品是音乐与歌词的联姻,歌词是声乐作品的重要构成部分,它是连接歌者与听者感情的纽带、桥梁!尽管我们承认一个成熟的美声歌者,不管你唱何种语言或者说不管你唱的歌词听众是否能够听懂,也许最终都是会打动听众的,但如果你能选择听众可以听懂的语言歌唱岂不是更易打动听众,并产生更为强烈的共鸣吗?

一个专业歌者的歌唱最终还是要要有听众的。把听众的感受放在首位是一个歌者的专业能够得以维系的必要价值取向。一个在国内从事声乐事业的中国美声歌者把更多的精力放在演唱中国歌曲上面,毫无疑问是最为明智与可取的价值取向。唯此才不会因听众欣赏不了自己的歌唱而烦恼,才不会要么处于象牙宝塔而自我欣赏,要么面向广大听众而尴尬、困惑乃至悲伤,歌唱的道路才会愈走愈宽敞!我们不应忘记萧友梅先生76年前给我们留下的那句铿锵有力的名言:“中国人当然最适宜是用国语唱本国的歌词。”^[5]

结束语

萧友梅先生离开我们已近66周年了。他给我们留下的办好专业音乐教育的理念及若干精辟见解,对今天的专业教育实践仍有着重要的现实指导意义。今天我们举办“萧友梅与当代音乐文化建设”学术研讨会,正是为了缅怀先生的丰功伟绩,更是为了建设健康、繁荣的当代音乐文化。让我们携手前行,继承萧氏留给我们的宝贵精神遗产,减少本可避免的遗憾,迎接专业教育辉煌灿烂的明天!

注释:

①男中音陈琼音乐会时间:2005年4月29日19点30分,地点:武汉音乐学院编钟音乐厅;女高音黄媛媛音乐会时间:2005年5月10日19点30分,地点:武汉音乐学院编钟音乐厅;男高音唐忠新音乐会时间:2005年5月16日19点30分,地点:武汉音乐学院编钟音乐厅;女高音胡苏、孙立音乐会时间:2006年4月23日16点,地点:武汉音乐学院编钟音乐厅;女高音王燕、女中音宋融雪、男中音马睿音乐会时间:2006年6月12日17点30分,地点:武汉音乐学院编钟音乐厅。

[参 考 文 献]

- [1] 陈平原·大学何为[M].北京:北京大学出版社,2006.p139.
 [2] 萧友梅·萧友梅全集·第一卷文论专著卷[M].上海:上海音乐学院出版社,2004.p369.
 [3] 张权·关于演唱中国歌曲的问题[J].中央音乐学院学报,1987,(1)p73.
 [4] 同[3].p73-74.
 [5] 同[2].

责任编辑:孙 凡

My Opinions On Two Issues of Professional Music Education Nowadays

WANG Hong jun

Abstract: The article written for 2006 Beijing Workshop on Xiao Youmei With Music Culture Nowadays. Based on Xiao's conception on professional music education and contacting with the practice at present, the writer proposed his thoughts on two issues existed obviously: the engaging music master and singing Chinese songs.

Key Words: Xiao You-me (1884~1940), professional music education, engage master, singing, audience feeling, option of value