

绿树成荫

LVSHUCHENGYIN

——协作钢琴专业课程建设探究

张柯瑶 / 主编

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

绿树成荫

LVSHUCHENGYIN

——协作钢琴专业课程建设探究

张柯瑶 / 主编

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (C I P) 数据

绿树成荫：协作钢琴专业课程建设探究 / 张柯瑶主

编. -- 北京：中国文联出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5059-9783-7

I. ①绿… II. ①张… III. ①钢琴课教学—课程建设
—文集 IV. ①J624.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 080183 号

绿树成荫：协作钢琴专业课程建设探究

编 著：张柯瑶

出 版 人：朱 庆

终 审 人：王 堃

复 审 人：苏 晶

责任编辑：李小欧 周劲松

责任校对：潘传兵

封面设计：杨开明

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里 10 号，100125

电 话：010-65389142（咨询）65067803（发行）65389150（邮购）

传 真：010-65933115（总编室），010-65033859（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

E - mail：clap@clapnet.cn lixo@clapnet.cn

印 刷：北京金康利印刷有限公司

装 订：北京金康利印刷有限公司

法律顾问：北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：787×1092

1/16

字 数：70 千字

印 张：7.75

版 次：2015 年 5 第 1 版

印 次：2015 年 5 第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5059-9783-7

定 价：32 .00 元

版权所有 翻印必究

引 言

张柯瑶

钢琴自从发明以来，在音乐表演上既被赋予了两种功能——独奏与合奏。说起来，钢琴和其他音乐表演形式的合作比钢琴独奏本身历史还要更早一些，资料显示，钢琴合作的历史，可以追溯到现代钢琴的前身——管风琴和古钢琴时代。在宗教盛行的中世纪，教堂充斥在欧洲的街头巷尾，人们在教堂管风琴的伴奏下，虔诚地讴歌和赞美着圣母和耶稣。另外，古钢琴与其他乐器的音乐合奏表演也成为当时封建贵族宫廷或家庭重要的生活内容和形式。

1709年，随着世界上第一架真正意义上的钢琴问世，钢琴的演奏功效被大幅度提高，当时最为优秀的作曲家像亨德尔、海顿、莫扎特等纷纷为钢琴的独立演奏创作出了大量精美的音乐作品，使钢琴真正成为了乐器演奏之王。但是，在这期间，钢琴与其他音乐形式的合作表演并没有因为有了钢琴独奏而衰减，相反，新式钢琴显露出来的综合性能又进一步激发了作曲家们的创作灵感，大量表现钢琴与多种乐器合作的重奏作品问世，为今天世界音乐的宝库留下了极为丰富的一大笔财富。另外，18世纪欧洲歌剧繁荣以后，钢琴又直接参与了歌剧日常性的排练活动，开启了钢琴与歌剧演唱合作的伟大篇章。

19世纪以后，欧洲的音乐发展到了一个极为繁荣的时代。大批音乐厅的修建，使得室内音乐会成为歌剧演出之外另一个人气鼎沸的艺术场所。在所有的室内音乐会上，钢琴除了独奏之外，还承担了各式各样的合作演出，成为了音乐会中最常见、最重要的角色。除此之外，诞生于19世纪的德奥声乐艺术歌曲演唱，此刻也在钢琴的陪伴下傲然地登上了

音乐会舞台的最前沿，受到广大观众的热烈追捧。

艺术歌曲是 19 世纪初以德国作曲家舒伯特为首的一大批作曲家声乐创作上的一次大胆创新，他们以诗歌作为歌词，把声乐演唱和钢琴演奏在音乐中置于同等重要的位置。在表演上，用歌声延伸诗的情感，用音乐升华诗的意境。诗、歌、琴融为一体，具有相当高的艺术品味。艺术歌曲的兴起和广泛流传，一方面推动了欧洲室内乐的发展，一方面提高了钢琴声部在声乐作品中的地位，从伴奏转向合作。

进入 20 世纪以后，钢琴与器乐、声乐的各种合作已俯拾皆是，观众对钢琴在合作音乐会中的作用也越来越关注。大量的音乐表演给了人们一个重要的启示：钢琴合作是一个专门的艺术，优秀的合作艺术家是需要接受专业训练的。

目前，尚没有准确的数据证明欧洲在什么时候，在哪一所学校建立了第一个专门学习钢琴伴奏或钢琴合作的专业。但是在北美，有证据证明，有人在 1947 年即在南加州大学音乐学院建立了美国第一个钢琴伴奏学科。美国钢琴伴奏学科在建立的初期，关于学科的建制，业内人士曾有过热烈地讨论，最终大家还是一致同意，优秀的合作钢琴艺术家首先要具备钢琴演奏的深厚功底。因此，将钢琴伴奏专业设立在硕士研究生学习阶段是比较科学的。另外，为了更准确地彰显该专业的特质，美国人还将钢琴伴奏专业统一定名为协作钢琴专业（Collaborative Piano）。

几十年以来，协作钢琴在全美数十所音乐院校里建立了专业学科，培养了一批又一批杰出的钢琴合作艺术人才，活跃在国际音乐舞台和专业音乐教育领域里。

与钢琴合作进行音乐表演的活动最早出现在中国艺术舞台上的时间应该是在 20 世纪二三十年代，那时的中国，有几座大城市正处在殖民地与半殖民地状态下，城市中的外国租界里居住着很多来华的西方人。所以，西方的生活方式包括音乐文化很容易地在那样的地方流行起来。经常有一些音乐家前来造访，举办各种音乐会，使得西方音乐文化在中国土地上大量传播。随后，一些中国音乐教育界的先贤们（特别是一些

在西方国家学习过音乐的学子)为了进一步宣传和倡导优秀的西方音乐文化,索性按照西方的模式,建立了中国历史上第一批专业音乐院校。

(包括著名的上海国立音专——现上海音乐学院前身)。钢琴作为音乐院校教学的主流乐器冠冕堂皇地被矗立在学校的各个教学场所,钢琴伴奏大量参与了学校里的各类教学和演出活动,集中凸显了钢琴伴奏在现代音乐教育领域里的重要作用。

新中国建立以后,安定的社会环境使中国的音乐教育事业得到了极大的发展,在陆续建立的各所音乐学府里,钢琴伴奏作为音乐表演专业不可或缺的教学手段,分别在声乐、管弦、指挥等重要系、科内设立了专门的工作岗位并安排了专职的教师协助教学。同时,在社会上,一些音乐团体也设立了钢琴合作或钢琴伴奏职位,举行各种演出活动,使大批听众在音乐会中体会到了钢琴合作在音乐中的重要意义。当时,有不少的钢琴演奏家、教师、学生积极参与钢琴合作的演出活动中,还有一些人直接加盟钢琴合作的工作行列中。优秀的钢琴合作者更被大家尊称为钢琴艺术指导。尽管,那时还没有人提出要建立钢琴合作的培养系统,但是,业内外人士关注和重视钢琴合作艺术,已很显然。然而,命运多舛,十年的文革动乱阻碍了钢琴合作艺术的正常发展。

十年动乱结束以后,中国进入一个空前发展的大好时期,随着音乐表演和艺术教育水平的大幅度提高,人们对音乐会中钢琴合作的部分也有了更高的审美要求,特别是在一些国内外举办的高水平音乐比赛上,钢琴部分的完美配合,往往起到至关重要的作用。因此,建立钢琴合作学科,培养专业的钢琴合作人才,进一步推动我国专业音乐表演事业全面发展的呼声逐渐引起了业界的普遍关注。于是,武汉音乐学院和沈阳音乐学院于20世纪90年代末率先在硕士研究生领域建立了声乐钢琴伴奏专业(专业称谓依据传统未做更改),随后,中央音乐学院和中国音乐学院在21世纪初先后建立了该专业。所不同的是,中央音乐学院分别在声乐歌剧和西洋管弦专业同时成立了声乐钢琴伴奏和管弦钢琴伴奏专业,中国音乐学院依据自己的发展特点先后成立了美声钢琴伴奏和中国民族声乐钢琴伴奏专业。虽然,四所院校对钢琴伴奏学科在培养方法和

手段上略有不同，但在培养目的和理念上却保持了高度的一致。

在各个音乐院校陆续建立钢琴伴奏学科的同时，中国钢琴伴奏的业界同仁曾于上世纪末和本世纪初在中央音乐学院著名钢琴伴奏专家赵碧璇教授的主持下两次组织召开过全国范围内的钢琴伴奏专业研讨会，会议上，大家就中国钢琴伴奏的现状与发展进行过热烈地讨论。2013年5月，中国音乐学院主持召开了以全国音乐院校钢琴伴奏教师为主要参加者的钢琴艺术指导专业学术研讨会。在这次会议上，与会代表根据我国钢琴艺术指导专业现状进一步提出了要在中国的钢琴合作领域，推广专业化教育，推动职业化发展的主张。很多代表在讨论中还提到，中国音乐表演专业经过近几十年的艰苦奋斗，已然在国际舞台上树立起了高大的形象，中国钢琴合作专业的整体建设上一定要抓住有利时机，加快发展速度。事实上，随着钢琴合作专业学科在国内几所音乐学院的建立，钢琴合作的职业培养在中国已经展开。虽然，我们的起步比起不少欧美国国家要晚一些，但是，换一个角度说，这正好可以让我们站在巨人的肩膀上，高瞻远瞩，找到快速发展的捷径。

中国音乐学院钢琴伴奏学科自建立以来，一直在积极探索生存发展之路，一方面根据本院办学实际情况，制定了两个不同专业（美声钢琴伴奏和民族声乐钢琴伴奏）各自的培养方案和教学大纲，不断招收热爱钢琴合作事业且具备较强专业能力的人士加盟队伍；另一方面，不断地邀请国内外著名专家来院交流访问，汲取办学经验，完善办学手段。2010年，在院长赵塔里木的亲自主持下，完成中国音乐学院所有表演专业中的钢琴伴奏教师人员合并，在钢琴系建立了钢琴艺术指导教研室，统一承担全院的钢琴伴奏教学任务，同时，集中优势资源，着力发展钢琴合作专业的培养和教育。

在学院领导及相关系部的大力支持下，钢琴艺术指导学科自合并以来，共吸纳接收了9名毕业于国内外优秀音乐院校的年轻专业教师正式加盟队伍，同时，在社会上聘请了近20位年富力强的专业人士直接参与教学活动。2011年，响应学院号召，组建了钢琴艺术指导教研室专业建设发展团队，在本科和研究生领域陆续开设了10余门钢琴艺术

指导门类的集体课，同年，在庆祝中国音乐学院钢琴系成立十周年的庆典活动中，钢琴艺术指导教研室成功地组织了双钢琴音乐会，完成了教研室合并后的首次专业亮相；2012年，钢琴艺术指导教研室首次组织团队出访，实地考察了美国三所著名音乐学府协作钢琴专业的教学现状，取得了极其宝贵的办学经验。2013年，教研室组织召开了全国音乐院校钢琴艺术指导专业研讨会，来自全国各音乐学校的一百三十余位专业同行参加了会议。会议期间，中国音乐学院钢琴艺术指导专业建设及青年教师的专业展示和课堂展示得到了与会专家和老师的高度评价。大家一致认为：中国音乐学院钢琴艺术指导学科的建设，已处在全国领先的行列里。2014年，中国音乐学院钢琴艺术指导学科组织本学科部分优秀教师，依据本人的教学经历和经验，将本学科全部专业课程教案，以专业素描的形式整理成集，由中国音乐教育出版社出版，供业内人士参考研究。

出版本书，目的就是要大力提倡更多的专业音乐院校重视和发展钢琴艺术指导专业，并就如何建设钢琴艺术指导学科，提供一点参考意见。

目 录

中国音乐学院声乐钢琴伴奏（美声）专业 硕士研究生培养方案	张柯瑶 /002
关于培养管弦钢琴伴奏硕士研究生的设想	陈 晓 /009
从民族声乐钢琴伴奏现状引发的思考 ——对民族声乐钢琴伴奏专业研究生培养的几点建议	龚荆忆 /022
钢琴伴奏专业研究生的总谱读法教学	赵 琳 /032
浅谈指挥系钢琴艺术指导的职责及其特殊性	赵 琳 曾 妍 /041
德奥艺术歌曲课的教学	西 沙 /065
意大利歌曲钢琴伴奏艺术	张 笑 /074
《中国声乐作品演唱与伴奏》课程介绍	龚荆忆 /082
钢琴室内乐课程：钢琴与大提琴	孟少臣 /104
后 记	张柯瑶 /112

张柯瑶 男、副教授，毕业于中央音乐学院钢琴系。现任中国音乐学院钢琴系副主任，钢琴艺术指导教研室主任。

中国音乐学院声乐钢琴伴奏（美声）专业 硕士研究生培养方案

张柯瑶

一、专业课程设置（课程目录）

专业必修课：

主课：声乐钢琴伴奏	周学时 2 学期 6
钢琴演奏	周学时 1 学期 6
史论：欧洲声乐发展史	周学时 2 学期 1
理论：键盘和声学基础	周学时 2 学期 1
技能：总谱读法	周学时 2 学期 1
实践：艺术歌曲的合作与指导	周学时 2 学期 1

专业必选课：

通俗歌曲即兴伴奏	周学时 2 学期 1
意大利歌唱语音	周学时 2 学期 1
意大利歌曲与伴奏艺术	周学时 2 学期 1
德语歌唱语音	周学时 2 学期 1
德语艺术歌曲	周学时 2 学期 1
法语歌唱语音	周学时 2 学期 1
法语艺术歌曲	周学时 2 学期 1
管弦伴奏艺术（上）	周学时 2 学期 1
管弦伴奏艺术（下）	周学时 2 学期 1
中国声乐歌曲与钢琴合作	周学时 2 学期 1

民族声乐歌曲的即兴伴奏

周学时 2 学期 1

专业选修课:

歌剧排练

周学时 4 学期 1

歌剧重唱

周学时 4 学期 1

器乐重奏

周学时 4 学期 1

二、课程分布

研究生一年级(上)

秋季学期

专业主课: (1) 声乐钢琴伴奏

周学时 2

(2) 钢琴演奏

周学时 2

专业必修课: (1) 欧洲声乐发展史

周学时 2

(2) 键盘和声学基础

周学时 2

专业必选课: (1) 通俗歌曲即兴伴奏

周学时 2

(2) 管弦伴奏艺术(上)

周学时 2

研究生一年级(下)

春季学期

专业主课: (1) 声乐钢琴伴奏

周学时 2

(2) 钢琴演奏

周学时 1

专业必修课: (1) 总谱读法

周学时 2

专业必选课: (1) 意大利歌唱语音

周学时 2

(2) 意大利歌曲与伴奏艺术

周学时 2

(3) 中国声乐歌曲与钢琴合作

周学时 2

(4) 管弦伴奏艺术(下)

周学时 2

专业选修课: 0

研究生二年级(上)

秋季学期

专业主课: (1) 声乐钢琴伴奏

周学时 2

(2) 钢琴演奏

周学时 1

专业必修课: 0

专业必选课: 德语歌唱语音

周学时 2

德语艺术歌曲	周学时 2
专业选修课：歌剧排练	周学时 4
歌剧重唱	周学时 4
器乐重奏	周学时 4
研究生二年级（下）	春季学期
专业主课：（1）声乐钢琴伴奏	周学时 2
（2）钢琴演奏	周学时 1
专业必修课：0	
专业必选课：（1）民族声乐歌曲的即兴伴奏	周学时 2
（2）法语歌唱语音	周学时 2
专业选修课：歌剧排练	周学时 4
歌剧重唱	周学时 4
器乐重奏	周学时 4
研究生三年级（上）	秋季学期
专业主课：（1）声乐钢琴伴奏	周学时 2
（2）钢琴演奏	周学时 1
专业必修课：（1）艺术歌曲的合作与指导	周学时 2
专业必选课：（1）法语艺术歌曲	周学时 2
研究生三年级（下）	春季学期
专业主课：（1）声乐钢琴伴奏	周学时 2
（2）钢琴演奏	周学时 1

三、研究生在读期间专业课考试规定：（美声钢琴伴奏研究方向）

一年级

第一学期（冬季）

随堂考试（专业导师自主进行）

第二学期（夏季）

1. 钢琴演奏：古典时期钢琴作品（不少于 15 分钟）

2. 与声乐合作：4 首巴洛克及古典时期声乐作品。

二年级

第一学期（冬季）

中期音乐会（钢琴合作专场，不少于 60 分钟）

第二学期（夏季）

随堂考试（专业导师自主进行）

三年级

第一学期（冬季）

随堂考试，（专业导师自主进行）

第二学期（夏季）

毕业音乐会（完成时间 3 月至 5 月上旬）

1. 钢琴演奏部分（不少于 30 分钟）

含古典、浪漫、近现代三个不同时期的钢琴作品。

2. 钢琴合作部分：（不少于 60 分钟）

以声乐合作为主，可适当加入部分器乐合作。音乐体裁不限。

音乐风格要求：古典歌曲或咏叹调一首以上，艺术歌曲若干（语种不限），歌剧咏叹调若干（作曲家及语种不限）。

备注：

1. 毕业音乐会需在毕业设计完成并通过之后举办。

2. 在职艺术硕士学生的钢琴演奏课为四个学期。二年级第二学期进行钢琴演奏课结业考试。

曲目要求：练习曲及中大型乐曲各一首。

3. 在职艺术硕士生的毕业考试曲目以钢琴合作为主要内容，将不再包括专门的钢琴演奏内容。

四、声乐钢琴伴奏（美声）硕士研究生专业主课使用教材参考

一年级

第一学期：意大利语早期声乐歌曲伴奏（巴洛克时期和古典时期）

意大利民歌（年代不限）

教材推荐：意大利声乐歌曲 108 首 人民音乐出版社 周小燕编
意大利民歌曲集

第二学期：意大利语歌剧咏叹调伴奏

教材推荐：世界各国歌剧咏叹调曲集

二年级

第一学期：德语艺术歌曲伴奏（声乐套曲）及歌剧咏叹调伴奏（德语）

教材使用：德语艺术歌曲：舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、马勒
理查德·施特劳斯等艺术歌曲作品
歌剧咏叹调：莫扎特、韦伯、

第二学期：法语艺术歌曲伴奏及歌剧咏叹调伴奏（法语）

教材使用：法语艺术歌曲：李斯特、福列、德彪西、拉威尔等艺术
歌曲作品
歌剧咏叹调：柏辽兹、古诺、

三年级

第一学期：各国艺术歌曲与歌剧咏叹调伴奏综合研读

教材使用：不限

第二学期：围绕毕业音乐会曲目进行研读

教材使用：毕业音乐会曲目所涉及的教材。

五、招生考试（美声钢琴伴奏专业）

艺术硕士

专业初试：钢琴演奏：前奏曲与赋格一首。快速练习曲一首。

考察目的：综合考察钢琴演奏能力。

专业复试：钢琴演奏：中、大型乐曲一首

艺术歌曲表演（德、法、英三种语言歌曲临场抽取一首
并自弹自唱）

歌剧咏叹调现场视奏（曲目临时指定）

考察目的：重点考察为歌曲演唱伴奏时的掌控和应变能力

在职艺术硕士：

自选钢琴乐曲一首，自选外国艺术歌曲规定曲目中一首
并自弹自唱。

陈晓 女，博士，中国音乐学院管弦
钢琴艺术指导，毕业于德国魏玛李斯特音
乐学院和德累斯顿韦伯音乐学院钢琴演奏
专业。