

世界音乐名校——
美国柯蒂斯音乐学院

音乐圣殿 中国学子

MUSIC PALACE CHINESE GRADUATES

中国留学生成长访谈录

INTERVIEW WITH CHINESE STUDENTS

学生成长访谈录

MUSIC PALACE CHINESE GRADUATES

李建华◎著

黑龙江人民出版社

音乐圣殿 中国学子

李建华 著

黑龙江人民出版社

责任编辑：魏杰恒

装帧设计：弥耳

版式设计：熹虹

图书在版编目(CIP)数据

世纪之歌文丛/徐光荣 主编 哈尔滨：黑龙江人民出版社，
2006.12

ISBN 7-207-06269-9

I. 音… II. 李… III. ①学术—专著—中国—当代

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056600 号

世纪之歌文丛

徐光荣 主编

音乐圣殿 中国学子 李建华 著

出版者	黑龙江人民出版社出版发行 (哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼)
网 址	www.longpress.com E-mail hljmcbs@yeah.net
制 版	沈阳艾格制版
印 刷	辽宁实验印刷厂
开 本	850×1168 毫米 1/32 印张 11
字 数	180 千字
版 次	2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
印 数	5000 册

ISBN 7-207-06269-9/I·839 本册定价：30.00 元

最初的感慨

——写在前面的话

2004年9月,我即将去美国费城看望在柯蒂斯音乐学院学习的儿子,几位知己聚餐为我送行,其一人说:恭喜你的《晨曦初露》即将出版,我抿嘴一乐,顺口就说:“下一本是《在柯蒂斯的中国留学生》,哈哈,我是太不自量力了,说着玩儿的啊!当时谁也没当真,仅仅是一句哈哈玩笑而已。

来到费城,亲眼目睹柯蒂斯的学生发奋学习,常常是饥肠辘辘腰酸背痛的情景,深受感动。一天中午,刚刚入学的学生袁泉打电话来说:“阿姨,我们排练刚结束,还有十五分钟我就又要上课了,我还没吃饭呢,可以上你家吃吗?”“什么话吗?赶快来吧!”无奈那天没有现成的熟肉和蔬菜,我只好委屈他吃了顿蛋炒饭。还有一次下午五点钟左右,我在公寓门前正和汪老师说话,突然,王羽佳(著名少年钢琴家)匆忙从我身旁走过,我顺手将她拦住问她上哪去?她说今天到现在还没有吃饭,吃韩国料理去。我说拉倒吧,上楼去吃阿姨的料理吧。每天面对这些朝气蓬勃又忙忙碌碌的孩子们,眼泪总会忍不住地溢出眼眶,如果他们的父母知道自己的孩子为了音乐是这样的生活,也会心疼落泪的。

感恩节期间,柯蒂斯学校放假三周,可学校的琴房却是排得满满的,夜里十一、二点钟还能听到歌声和琴声,没有外出的学

生们都在拼命的练琴,这不禁更让我感慨万千。柯蒂斯音乐学院是世界一流的音乐院校,这里的学生可谓是音乐才子中的精品,极品。外界称她是培养年轻演奏家的贵族学校,这难道就是他们的贵族精神吗?在这里就读的中国留学生占学生总数的百分之十几,他们的卓越表现更是令我感激涕零,动情之余,我电话于好友中央音乐学院的赵世民老师有感而发,他听后鼓励我说:“你就再写一本书吧,把在那里的见闻写进去,这是谁也做不到的。你就大胆的写吧,一定能写好。”

之后,我倒是在没有在意写好写不好,而是一股强烈的责任感激励我一定要把这里的中国学生介绍给国内千百万的琴童、家长、老师、学生和一切热爱音乐的人们,为他们提供一个鲜活的成功素材。一个由一颗颗宝石般人才组成的特殊群体,通过他们成长成才的经历,我们可以去思考、借鉴,寻找所要了解的内容和信息,可以为我们指出前行的方向。他们为了学习音乐而表现出来的执著精神,值得我们弘扬光大。我思来想去决定围绕三个主题进行了采访:

1、让孩子们在温馨、和谐、健康的家庭气氛中习琴成长、成才

美好的音乐给人们带来无尽的快乐和精神享受。可是,我们学习音乐的孩子,往往却是在严酷的家庭管制下,度过那人生最初的应该是五彩缤纷的充满美丽憧憬的童年时代。很多家长问我,孩子不打能成材吗?光用嘴教育管用吗?我们一下子投进去那么多钱,甚至是我们的全部心血啊,没有回报能甘心吗?我是沿着这条路走过来的人,家长的心气儿我是一清二楚。如何回答呢?陈曦是从小挨过不少打,那么,是不是不挨打就出不来呢?我只有一个孩子,没有下一个来尝试。陈曦在接受一家电台采访的时候,记者问:“假如小时候你学琴不挨打,是不是就拿不到老柴的银奖呢?”陈曦幽默地回答:“我想,如果不挨打的话,我

最初的感慨

可能拿到老柴的金奖啦。”说完他笑了。显然,他在否定我们的做法。我一直不忍心看到一部分中国琴童在这样恶劣的不健康的环境中学琴,虽然大家都说陈曦成功了,可我作母亲的心里始终有愧疚感,我写第一部书《晨曦初露》的首要动机就是忏悔,忏悔给孩子造成的伤害。能否找到一条远离暴力的成材之路呢?几年来,我一直在思索和研究这一问题。

采访中我问杨家奇同学:“很多优秀的孩子也是从小打出来的,你怎么看呢?”我想听听孩子们的观点。这个11岁就来到美国生活的学生,却深知国内琴童状况,她立刻回答说:“真正打出来的能有几个,可是毁掉的却是多少?”话一出口,让我顷刻震惊,我真的很少想到“毁掉”这个可怕的字眼,更无法想象这个“多少”该是怎样的数字?在这“多少”中有着多少望子成龙家庭的血泪心酸?我坚定这个主题选对了。面对这里十几位中国留学生的成长经历,或许他们会给我们一个满意的答案吧。

2、由于东西方文化的差异,教学的方法也会不同,那么不同的特点在什么地方?可否有我们借鉴和可取之处?

柯蒂斯学生科学的学习方法、家长们的陪读心得都是值得我们学习参考的,他们之所以考进这所堪称世界一流的音乐学院,一定有他们的独到之处。

对于属于外来文化的西方古典音乐,在中国的传播历史较短,文革的一场浩劫,致使古典音乐在中国的发展又滞后了几十年,中国学生技术好于音乐仍是普遍问题,如何让学生平衡发展达到整体水平提高,其一就是要虚心接受国外的先进教学思想,学习了解国外的发展近况。很多学生想出国深造,了解国外留学生的学习情况,那么,柯蒂斯的中国留学生们会告诉我们他们学习的方法、思想的变化、专业的进步等多方面的体会和感想。

3、学会感恩,懂得回报,做一名思想健康、平衡发展的音乐

人才。

我发现这里的学生很有压力让我不安。其实每个学习音乐的学生都或多或少对自己有些压力,并不是坏事,但太重了就不是好事。希望大家要重视学习的过程,而不是最终的结果。有人也许会说:陈曦成功了,你来说教我们,谁不想有个好的结果啊?我想说拿个大奖就叫成功的话,没拿奖的人就都不成功吗?学习音乐是因为热爱音乐,要传播音乐,把美好的东西奉献给人们,这是音乐人一生的事业,永远不会有结果的。我们都要感悟和享受这美好的音乐人生。为了理想中的目标拼搏没错,但那不是我们人生的终极目的。

还有,在美国,我亲眼看到我们的学生受到那么多人无微不至的呵护关爱,他们其中有备受尊重的院长格拉夫曼先生和夫人;有至亲至爱如同父母的老师和监护人;有真诚资助我们学生的诸多赞助人;有几十年风雨无阻前来观看演出的热心观众;还有时刻都在关心照料我们这些留学生的老一辈的中国留学生。我想把这个事实通过学生的口述、通过我的笔写出来,教育我们的孩子,学习音乐的同时要学习做人,懂得感恩,懂得回报,懂得奉献,懂得宽容。不要把取得的成就都归于自己,要为亲人、为社会、为祖国、为人类尽力尽责。做一名思想健康、平衡发展的音乐人才。

柯蒂斯的中国留学生走过的路,是一条艰辛的路,一条成功的路,很多家长教子思想有误区,对孩子信心不稳定,常常是童年满腔热血,少年前期目标远大,恨不能一下子成名,少年后期便对目标产生怀疑,对孩子的才能产生怀疑,对所付出的精力和财力如何能够得到相应回报盘算起来,到了大学便是由他去吧,似乎出不了国就成不了才。

通过对柯蒂斯学生的采访,对我的教育深刻至极,他们的谈

最初的感慨

吐、他们的思想、他们的境界完全不在我的预想之中。他们也是从普通的孩子中成长起来的,他们的才能也不是与生俱来的,都是逐渐地开采挖掘出来的。年轻的钢琴大师郎朗在接受媒体采访中谦虚地讲到:“我承认我比别人有天赋,而不是天才。”我赞同他的话,勤奋是成才的根本,切不可迷信“天才说”而迷失自我。柯蒂斯学生走过的路,就是我们现在孩子们要走的路,他们有各自不同的专业,不同的学习经历,可供我们的琴童多多地学习参考。在我同他们的交谈中,知道他们和现在的孩子们一样,具备很多相同的特点,遇到过很多相同的问题,克服了很多相似的困难。

当我把要书写他们的目的讲给他们听时,他们都伸出大拇指赞同我:“阿姨,你真伟大,一定要把我们的事情写出来,我们所做的一切,包括所吃的苦,不单单是为了自己,而是为了我们的国家,为了发展中国的古典音乐,我们肩负着时代所赋予的使命。阿姨,您一定相信我们,我们这里的人大部分都是要回去的,那里才是最需要我们的地方,那里才有我们施展才华的空间。现在中国有那么多的孩子学习西方古典音乐,是件好事,好好地引导他们,我们就是他们的榜样,中国古典音乐的发展任重而道远。”这些话虽不是出自一人之口,却是众言所集,众望所归啊。

柯蒂斯的中国留学生是一个优秀的值得赞颂的群体,在书中记述了他们一个个感人的故事和平凡而又惊人的话语,他们将生命与音乐建立了血肉一般的关系;他们的生命像一颗颗红宝石放射出璀璨的光芒。

提到红宝石,我想到一位美国老师对他的中国学生候森讲的话:“你就像一颗埋在土里的宝石,需要我和你一起把她挖掘出来,把她擦亮。”学生们的成长离不开老师的辛苦,在柯蒂斯音乐学院之外,还有关怀他们的老一辈中国留学生,我也做了适当的采访,读者会在其中体会到一种崇高的精神境界和人生理

念。接受采访的还有近期毕业的和老一辈柯蒂斯的学生,他们在奋斗的道路上有许多经验的总结和精辟的论述,都是非常宝贵的财富,非常值得一读。更精彩的是我采访了柯蒂斯音乐学院的老院长、著名的世界钢琴演奏家、教育家盖瑞·格拉夫曼先生,世界著名的小提琴演奏家、教育家、指挥家约瑟夫·希尔维斯坦先生,原费城副市长现柯蒂斯基金会主席理查德·杜润先生,还有作为乐迷采访到的费城研究社会犯罪学的律师丹尼尔·格林先生和原宾大招生办负责人比尔·布莱特先生,听了他们的讲述,我们会对以上所述的一切有进一步的认识,对柯蒂斯音乐学院有更深刻的了解。

如果你喜欢读这本书,能从中得到启迪,坚定你学习音乐的信念,提高你学习的质量,为实现你的理想算是添了一把干柴的话,我的愿望就达到了。我的愿望就是:为家长们提供培养音乐家的方法;圆孩子们一个美好的梦想;让我们家庭生活的每一天都和谐、幸福、美满;让我们祖国的古典音乐发展的更快更好。

李建华

2006年5月14日

／ 最初的感慨

——写在前面的话

／ 来自大师们的谆谆教诲

访美国柯蒂斯音乐学院院长、著名钢琴家、教育家——盖瑞·格拉夫曼先生

柯蒂斯音乐学院教授、著名小提琴家、指挥家、教育家——约瑟夫·希尔维斯坦先生

／ “他属于全世界！”

记世界青年钢琴大师——朗朗和他的父亲母亲

1. 月朗星光下

2. 聆听朗朗音乐会

3. 相会美国

4. 雄风犹在 执着追求

5. 圆满的答案

6. 难忘的故事

／ 音乐教育的传承人

访著名钢琴家、教育家、社会活动家——孔祥东先生

1. 我的母亲和我的童年

2. 老师帮我理解音乐 理解人生

3. 学习生活的感悟

4. 音乐教育的传承人

／ 从顽皮少年到谱写历史新篇

访美国纽约爱乐乐团第一位亚洲首席、第一位最年轻的首席、双簧管演奏家——王亮

1. “嘎子”学艺

- 2.巧遇贵人 出国留学
- 3.十天“禁闭”→警告处分→开除
- 4.世界管乐首席的第一位中国人
- 5.一次有深度的交谈

95 不愿意练琴的钢琴家

访 50 天内一举夺取克里夫兰国际钢琴大赛第一名和范·克莱本国际钢琴大赛决赛前六名的青年钢琴家——黄楚芳

- 1.误上贼船
- 2.放弃当律师的梦想
- 3.爸爸,我感谢你!
- 4.必须有我的生活空间
- 5.一切为了音乐

117 真知灼见的论述

访柯蒂斯首位中国籍作曲系学生、青年作曲家——周天

- 1.老师家里变考场
- 2.耳濡目染 走上专业
- 3.学以致用 尽可发挥
- 4.警惕鼓励、掌声后的危机
- 5.消除竞争 压力变动力
- 6.通过音乐认识世界

197 人生的音乐追求,需要用心来奉献

美国堪尔萨斯交响乐团中提琴首席青年演奏家——王蒙

- 1.双优才子 偏爱音乐
- 2.做人与琴声

117 愿做一只小小鸟 给我一片蓝蓝的天

访青年钢琴家——侯森

- 1.儿时喜欢弹琴、跳舞、偷读武侠小说
- 2.红宝石的光芒
- 3.自觉优化人格
- 4.痛苦和幸福并存

5. 学会感恩 保持纯真

爱而不娇 严而不旧——访侯森的父亲侯贵江先生

185

与钢琴谈心的人

美籍华裔青年钢琴家——杨家奇

198

轻松快乐地学琴

访少年大提琴家——王郁文和她的母亲

205

深深的眷恋

访青年小提琴家——袁泉和他的母亲

1. 音乐的魅力

2. 尽心尽力的妈妈

3. 细致入微的爸爸

4. 有实力,但缺乏财力

5. 赵老师为我点亮一盏灯

6. 出国的目的是学习

7. 老一辈留学生的关爱

231

顺其自然 走进柯蒂斯

访青年小提琴家——戈荃和她的妈妈王如萍

1. 学琴是为了开发智力

2. 不苟言谈的善良女孩

249

有爱 是珍

访青年小提琴家——吴天心

1. 钟情小提琴 辛苦一家人

2. 迪蕾大师的启迪

3. 我的学校 我的老师

263

因为我们爱音乐

访第12届柴科夫斯基国际音乐大赛小提琴比赛银奖得主青年小提琴家——陈曦

1. 柯蒂斯音乐学院和我的学习生活

2. 两国教学上的对比

3. 浅谈演奏艺术

4. 人生态度 人生目标

5. 要重视乐队和室内乐

6. 在深圳琴童、家长座谈会上

7. 第一位获得授权使用斯特拉底瓦里名琴的中国小提琴家

297 他是加拉米安的学生

访小提琴演奏家、教育家、香港演艺学院首席教授——马忠维先生

303 小提琴是人的胸膛

访美国自由音乐人、小提琴、中提琴演奏家——周晓甫老师

309 中华美德 薪火相传

访 80 年代留学生大提琴博士——于光老师和夫人汪镇美老师

321 “晨兴音乐桥”为学生们做了些什么？

我的一点感想

329 音乐给了我很大的享受

访美国律师、柯蒂斯音乐会乐迷——丹尼尔·格林先生

332 一位退休老人的忧虑与期望

访宾州大学退休职员柯蒂斯音乐会乐迷——比尔·布莱斯先生

336 柯蒂斯的董事会

访柯蒂斯董事会主席——理查德·杜润先生

341 后 记

格拉夫曼先生在他的办公室里

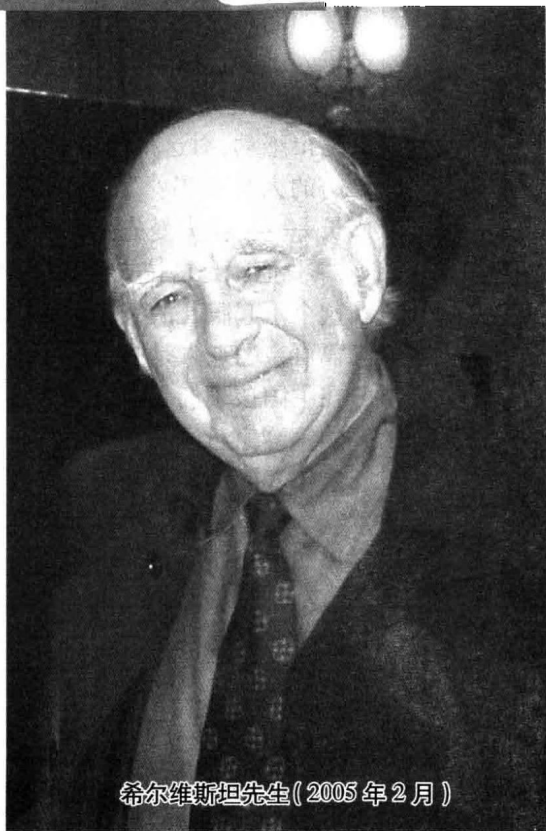
(二〇〇五年二月)

来自大师们的谆谆教诲

家、教育家——约瑟夫·希尔维斯坦先生

柯蒂斯音乐学院教授、著名小提琴家、指挥
育家——盖瑞·格拉夫曼先生

访美国柯蒂斯音乐学院院长、著名钢琴家、教

希尔维斯坦先生(2005年2月)

2005年2月,我和汪镇美老师一起访问了世界著名的柯蒂斯音乐学院的院长盖瑞·格拉夫曼先生和小提琴教授约瑟夫·希尔维斯坦先生。

格拉夫曼先生是世界著名的钢琴家、教育家,一位和蔼可亲的老人。我一到这里就听到一个有趣的故事。我国著名的中提琴演奏家、中国少年室内乐团总监兼指挥何荣教授去年带领乐团的部分学生来美参观学习,来到了柯蒂斯音乐学院的时候,大家出于对学校的崇拜和好奇急于争先进门光顾,正好一位绅士风度的老人也要进去,他便将门拉开,示意这群活泼可爱的中国孩子先进去,孩子们没有理会这位年迈的老人,叽叽喳喳鱼贯而进,然后他才跟在后面走了进去。一位柯蒂斯的中国学生见此情景很感动,对这批前来参观的校友说:“你们知道刚才给你们开门的人是谁吗?”孩子们问:“他是谁呀?”“他就是我们院长——格拉夫曼先生。”孩子们惊喜又惊奇地瞪圆了眼睛说:“啊?他就是格拉夫曼。”几秒钟之前,他们还以为为他们开门的这个不起眼儿的老人是看门的呢。现在他们眼前走过的这个和蔼可亲的老人是多么的令他们敬仰和钦佩啊!格拉夫曼的名字在中国孩子们心中是那么熟悉,那么响亮,不仅因为他是位伟大的钢琴家,还有,他培养了一位最值得孩子们骄傲的校友、世界最年轻的钢琴大师——朗朗。

格拉夫曼先生在他的办公室里热情的接待了我们,我向他说明了采访的目的,是想通过这本书,把柯蒂斯音乐学院和在这里的中国学生们一并介绍给中国正在学习和热爱音乐的人们,同时也希望世界上正在学习和热爱音乐的人们,了解我们中国学生在这里是怎样学习、成长并有所作为的。

几天后,我们又采访了陈曦的老师约瑟夫·希尔维斯坦先生。他被世界誉为当代最好的乐团首席。他是著名的演奏家、指挥家、教育家。当陈曦告诉他我要采访他时,他很风趣而又幽默

来自大师们的谆谆教诲

地说：“我最愿意接受采访了，这是我的强项。”

我能够与这两位世界音乐大师面对面的交谈是我一生的荣幸，在此，向尊敬的盖瑞·格拉夫曼先生和约瑟夫·希尔维斯坦先生表示由衷的感谢和深深的敬意！

我们将两位大师的谈话归纳在一起，便于阅读领会。其中谈到了有关对中国音乐教育的意见和看法，关于柯蒂斯的教育方法，并为学生们指明了一条正确的音乐之路。很有分量，很有价值，值得深思和借鉴。

首先简单介绍一下柯蒂斯音乐学院：

柯蒂斯音乐学院成立于 1924 年，是世界上最有名望的音乐学院之一。学院的教育宗旨是：把具有特殊音乐天才的年轻人培养成为具有世界最高水平的专业音乐人才。柯蒂斯是美国唯一的一所向所有学生提供百分之百全免奖学金的学校。学校只招收为数很少的高水平的学生，2004 年共有 707 名考生参加考

格拉夫曼先生在 80 周年校庆开幕式上讲话（2004 年 10 月）

试,只录取了47人。该学年的各科学生的总数是159人,来自世界各地20个国家。声乐学生要参加每年两到三个歌剧的排练和演出。管弦乐学生要参加一周三次的乐队课,每年将有三场公演,加上歌剧的伴奏,任务很重。为保护每个学生的自信心,学校不设比赛和考试,但设立每周三次的学生音乐会。学生可根据学习情况参加音乐会,毕业前要开毕业音乐会。学校非常重视室内乐的训练,学生自由组合。学校的每一位老师都教授室内乐课,学生可自选在校的任何一位教授辅导。

您可以谈谈几次到中国的印象吗?

格拉夫曼先生:西方音乐传入中国是早在第一次世界大战以后。你们可能都知道,我的父亲曾在中国住过,他是当时的白俄罗斯人,在俄国革命后通过东方到美国的。父亲是个很好的小提琴家,他先到了哈尔滨,指挥过一年多的乐队,然后到了天津。离开天津后,又在上海住了一年。那时大约是1929年,就已经有许多德国人在上海教音乐了。第二次世界大战后,就是俄罗斯(前苏联)派了很多教授去中国,不光是教音乐的,还有舞蹈美术等。

北京和上海两个音乐学院是中国两个主要的音乐学院,有很多很好的老师。许多老师是在俄国(苏联)受的教育,现在就不太多了。1981年当我第一次访问中国时,我见到了中央音乐学院的院长,他带我参观他们的学院。他不太会讲英文,我也只知道几个中文字。我看他年纪比较大,就问他是哪里学习的,他说是莫斯科,结果我们是用俄文交谈的。那次访问对我来说是很受教育的,使我了解了许多中国的音乐教育情况。

希尔维斯坦先生:1999年我们去中国,我们看到了一种气氛——热爱音乐。政府也感觉到音乐的重要性,建了许多的音乐厅。我对此感到很兴奋。中国的音乐家给古典音乐领域带来了新的认识,因为他们有着不同文化背景。贝多芬、勃拉姆斯、莫扎特