

淺談鋼琴合作之教育－以美國為例

李燕宜

摘 要

鋼琴合作(Collaborative Piano)是近幾年來在臺灣音樂界興起的一門顯學，而國內亦有相當多的音樂人才陸續加入鋼琴合作的行列。其概念是源自於早期的鋼琴伴奏，包含兩大不同的伴奏領域－聲樂及器樂。其目的不僅在培育專業的聲樂指導(Vocal Coach)及聲樂伴奏人才，也期望能培養出專業的器樂伴奏家。

鋼琴合作此專業的概念是由美國教授 Gwendolyn Koldovsky (1906-1998)，於西元 1947 年在美國南加州大學(University of Southern California)提出，並進一步於該校創立第一個專門訓練此領域的系所。而美國各大學音樂系及音樂學院，擴及至歐洲，甚至於臺灣都紛紛跟進成立培育此領域的專業人才。本篇論文以美國為例，分析其中六所代表此領域的學校：茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)、伊士曼音樂學院 (Eastman School of Music)、新英格蘭音樂學院(New England Conservatory)、曼哈頓音樂學院(Manhattan Music School)、密西根大學安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor)及南加州大學。從鋼琴合作教育的起源、發展、課程設計、教學內容、入學考試範疇及方法等方面做介紹，並提出幾項擔任鋼琴合作家應具備的基本能力及條件。

關鍵字：聲樂指導、聲樂伴奏、器樂伴奏、基本能力、鋼琴合作

Analysis of Collaborative Piano Education In America

Yen-I Lee

Abstract

Gwendolyn Koldovsky, distinguished professor at the USC School of Music, founded the school's Department of Keyboard Collaborative Arts, and both designed and established the world's first degree-granting program in accompanying, which was first offered in 1947. The goal of a keyboard collaborative arts program is to inspire pianists by enriching and guiding them through their study of collaboration in chamber music, song repertoire, and opera. Additionally, students may opt for an opportunity to improve their strengths in foreign language diction and opera coaching. This article will introduce the origin of collaborative piano education, its development, curriculum, entrance examination, and several basic abilities that a collaborative pianist should have in order to pursue studies in this area.

Key Words: Collaborative Piano, Vocal Coach, Gwendolyn Koldovsky, Vocal Accompanying, Instrumental Accompanying

壹、前言

「鋼琴合作」(Collaborative Piano)是近幾年來在臺灣古典音樂界被高度重視的一門學問與藝術。西元 1947 年，加拿大籍鋼琴教授 Gwendolyn Koldovsky (1906-1998)，於美國南加州大學(University of Southern California)音樂系創立了全世界第一個專門訓練此領域的系所¹，也全面開起了鋼琴合作之教學。²現今國內亦有相當多的音樂人才陸續加入鋼琴合作的行列，但筆者從事此領域之教學這些年來，深覺大多數學生及演出者對於鋼琴合作的起源與發展上所知有限，也對此學問缺乏足夠的專業認識。有鑒於此，筆者將自身留學美國八年並集合國內教學八年之經驗，特以美國為例，從鋼琴合作的起源、發展、課程設計及考試內容等方面做介紹，並提出幾項擔任鋼琴合作家應具備的基本能力及條件，期許能帶給有意從事這項藝術之愛好者有所助益！

貳、鋼琴合作教育之起源及發展

說到鋼琴合作教育勢必得提及 Koldovsky 教授，這位開啓世界鋼琴合作教育的先鋒者，在 Koldovsky 教授的年代，每位傑出的鋼琴家，皆是想成為獨當一面的獨奏家，而 Koldovsky 教授因她的先生是一位傑出的小提琴家 Adolph Koldovsky(1905-1951)，其所有的演出皆需仰賴她的伴奏才能順利完成，因此他們也培養了絕佳的默契。此外，除了小提琴的曲目之外，當時她也認識了名聲樂家 Lotte Lehmann(1888-1976)，兩人長達近二十年的合作，這段期間不僅讓她學習到許多聲樂曲目，也獲得很多專業的聲樂指導技巧。³在這麼多年的伴奏生涯中，Koldovsky 教授體會到每一種樂器和每一位歌者在發聲原理、音

¹ 任教期間直至西元 1990 退休為止。

² 整理自美國南加州大學鋼琴合作官方網站：
<http://www.usc.edu/schools/music/programs/kca/>

³ 整理自 Lotte Lehmann League 官方網站：
<http://www.lottelehmannleague.org/2011/koldovsky/>

色、音域和音量上皆有其獨特性，況且每一首樂曲皆有不同風格，因此鋼琴合作家也需要依照這些差異性在彈奏伴奏時做適度的調整。而且在舞臺上演出進行中，任何突發狀況的處理，如控制速度、音量、聲部間的平衡及如何穩定獨奏者之心情等問題，皆需借助鋼琴合作家的幫忙。鋼琴合作之曲目包羅萬象而且服務的對象更是眾多，如何做一位稱職的鋼琴合作家的確是一門相當複雜且困難的學問，需要受過專業訓練的音樂人才才能勝任，因此成立專門之學術機構教育鋼琴合作人才是必要的。於是在西元 1947 年，Koldovsky 教授才在美國南加州大學音樂系成立了全世界第一個專門訓練此領域的系所，而當時所授與的學位名稱爲「鋼琴伴奏」，其主要目的除了在培育專業的聲樂伴奏家和聲樂指導(Vocal Coach)專家，也期望能培育出專業的器樂伴奏家。這六十餘年來，美國各大學音樂系及音樂學院紛紛跟進成立孕育此領域的專業人才，如：伊士曼音樂學院(Eastman Music School)、伊利諾大學香檳分校(University of Illinois at Urbana Champaign)、密西根大學安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor)及茱莉亞音樂學院(The Juillard School)，此五所學校爲最早設立伴奏學位的學術機構。⁴同時期知名的英國鋼琴合作音樂家 Gerald Moore⁵(1899-1987)也撰寫專書介紹鋼琴伴奏領域和彈奏方法，此舉更加促進該領域的蓬勃發展，並且擴展至歐洲，甚至於臺灣也都紛紛跟進成立培育此領域的專業人才。目前任教於伊士曼音樂學院的 Jean Barr (1942-) 教授，則是全世界第一位拿到合作學位博士的音樂家⁶，而 Barr 教授也曾於民國九十七年造訪臺灣，在國立臺灣師範大學表演藝術研究所鋼琴合作組及國立臺南藝術學院鋼琴合作藝術研究所給予指導。⁷並於 2012 年四月中，再次接獲國立臺灣師範大學及臺灣國家科學委員會的補助之下，來臺爲期一周的訪問和講學。

「鋼琴合作」(Collaborative Piano)此名詞爲何會在二十世紀末出現，取代了原先「鋼琴伴奏」之名稱呢？起因於早期鋼琴伴奏者被錯誤的看待，在音樂

⁴ 資料來源取自和 Jean Barr 教授的訪談(2012,4,23)。

⁵ 爲英國鋼琴家，合作對象著名的有大提琴家 Pablo Casals 及聲樂家 Elisabeth Schwarzkopf、Dietrich Fischer-Dieskau 和 Victoria de los Angeles 等人。並有專書著作：*Am I Too Loud?: Memoirs of An Accompanist*，1962、*Farewell Recital: Further Memoirs*，1978 和 *Furthermoore*，1983

⁶ 於南加州大學(USC) 在 Koldovsky 教授的指導下完成。

⁷ 此兩者爲台灣唯二設有此領域並授予碩士學位之學校。

會中鋼琴伴奏者雖然彈奏的時間和份量上並不少於獨奏者，有時候還超過了獨奏者，但是在音樂會宣傳的海報上，卻經常只是佔有一個小小的位置，甚至完全沒有被提及；演出的酬勞不及獨奏者的二分之一，而且在演出中爲了不搶走獨奏者的風采及勝過獨奏者的音量，鋼琴的琴蓋常常是被要求半開或是完全掩蓋，有時也被要求全程使用弱音踏板；在舞台上鋼琴被放置在角落旁，導致整場音樂會觀眾只見到彈奏者的背影，而從未有機會見到其正面的機會，直至謝幕時才能一睹其廬山真面目，因此常有「只聞其聲不見其人之感」。以上種種現象皆顯示出早期鋼琴伴奏的地位相當卑微。

的確，早期鍵盤樂器(此指的是巴洛克時期)在室內樂的編制中，彈奏的是數字低音的部分，角色爲伴奏。但因鋼琴的發明且隨著此樂器的演進及改良，如：音域的拓寬及音量、音色上的變化等等，作曲家們對於鋼琴伴奏部分的寫作，由原先十七世紀巴洛克時期簡易的和聲進行和彈奏技巧，演變至十八世紀海頓(Franz Joseph Haydn, 1732-1809)及莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)所寫作之小提琴奏鳴曲、改由以鋼琴爲主角，以早期莫札特小提琴奏鳴曲爲例，其名稱爲「Sonatas for piano with violin *ad libitum*」⁸，意思是小提琴自由加入非強制。而十九世紀之浪漫及二十世紀現代樂派之奏鳴曲、藝術歌曲或室內樂曲，以孟德爾頌(Felix Mendelssohn, 1809-1847)、布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833-1897)、理查史特勞斯(Richard Strauss, 1864-1949)、聖桑斯(Saint-Saens, 1835-1921)、德布西(Claude Debussy, 1862-1918)、拉赫曼尼諾夫(Sergei Vasilievich Rachmaninoff, 1873-1943)及普羅高菲夫(Sergey Prokofiev, 1891-1953)等作曲家爲例，曲中「鋼琴」演奏者之份量及困難度，不僅是和主奏者互相抗衡，其中更不乏超越主奏者困難度的樂段和樂曲，所以鋼琴伴奏之彈奏技術及音樂性等各方面之技巧，在此時被嚴格要求。鋼琴所扮演的角色，絕非是巴洛克時期的配角，早已轉而成爲要角之一。簡言之，鋼琴伴奏者表現的好壞會直接影響到獨奏者的演出表現，一場成功的音樂會中鋼琴伴奏者絕對是佔有舉足輕重的地位，即使是彈奏簡單的和弦伴奏。

而關於鋼琴伴奏者在稱謂及地位上進一步提升，必然得提到 Samuel Sanders (1937-1999)教授不可。美國鋼琴獨奏家及知名鋼琴合作家 Samuel Sanders 教授，因其非常熱愛且享受與其他音樂家合作，在其獨奏會之外，也

⁸ Melvin Berger, *Guide to Sonata*. New York: Doubleday, 1991, 137.

常常參與室內樂或二重奏的演出，如小提琴家帕爾曼(Itzhak Perlman) 及大提琴家安德烈·狄亞茲(Andres Diaz)，皆是他長期以來合作的音樂家。而 Sanders 教授認為 Accompanying (伴奏) 此一詞意思為「陪伴」，Accompanist (伴奏者) 有著「陪襯者」的意味，他認為 Accompanist 一詞無法完全表達鋼琴伴奏者所付出的努力。Collaborator 一詞為「合作者」，較有「平等」之意，而且更能顯示並代表鋼琴伴奏者的工作及地位，他希望大家能稱他為合作者而非伴奏者。Sanders 教授自西 1963 年進入茱莉亞音樂學院任教起，立即促成學校成立相關學位之碩士班，並在西元 1990 年代提出應將原有「鋼琴伴奏」的學位名稱改為「鋼琴合作」(Collaborative Piano)⁹，堅持伴奏者和獨奏者應被以相等的地位來看待，而非配角；應將原有鋼琴伴奏者(Piano Accompanist) 的名稱改為鋼琴合作者或鋼琴合作家(Collaborative Pianist)。現今，美國大部分的音樂學院多數也都引用此新名詞為其學位名稱，現在如果你還稱呼你的鋼琴合作者為伴奏，在美國可能會引起彈奏者的不悅甚至會認為你有侮辱及貶低他人的感覺。

參、課程設計

在探究完「鋼琴合作教育」之起源及發展之後，接下來要談論的是培育此專業人才之課程設計。當然所有的課程皆是依據實際之需求及增強鋼琴合作者必要之能力來設定¹⁰，總觀來說：所有的學校皆將其課程內容安排分為聲樂伴奏 (Skills of Vocal Accompanying) 及器樂伴奏 (Skills of Instrumental Accompanying) 兩大類，雖然有些課程名稱不盡相同，但大致內容是相仿的。而就教學的方式來區分，課程又可分為彈奏類及曲目探討(Literature/Seminar) 兩種。就修業年限來看，碩士學位大約為兩年，而博士學位至少需要三年。再者，碩士畢業的規定包括必須舉辦一或兩場音樂會，而博士學位則至少得舉辦

⁹ Margo Garrett, <French Melodie: Singing Diction and Performance Style> 《歌劇・演藝↔演繹・劇場 國際學術研討會論文集》(台北市，國立臺灣師範大學表演藝術研究所，99 年 6 月)，45-46。

¹⁰ 必要之能力將於第伍點詳細論述。

四場。由於此學位是在美國南加州大學音樂系首創，其課程於 1947 年在 Koldovsky 教授的規劃下已奠定了良好基礎，而美國多數之音樂學校也以此為發展藍圖。因此，筆者針對美國茱莉亞音樂學院、伊士曼音樂學院、新英格蘭音樂學院（New England Conservatory）、曼哈頓音樂學院（Manhattan Music of School）、密西根大學安娜堡分校及南加州大學等六所擁有較為知名鋼琴合作課程之音樂學校，將其課程之科目、目的、教學內容及實施方式作重點介紹，並歸納各校之課程整理製成表格（附錄一）。

一、聲樂伴奏

首先將從聲樂相關之鋼琴合作課程介紹起，其主要課程有「語音學」、「藝術歌曲之詮釋」、「歌劇彈奏法」和「聲樂指導」。

1.語音學(Lyric Diction)

任何一首藝術歌曲或詠嘆調，其歌詞和旋律是同等重要的。因此身為一位聲樂指導家或是聲樂伴奏者，能看懂該國語言是必要的。倘若你是語言的初學者，對於該國的語言還有很大的進步空間，「語音學」將是最快速且實際能讓你了解並認識該國語言之最基礎。此課程雖原是為聲樂學生而設計，但是對於想要成為一位聲樂指導家或是聲樂伴奏者，「語音學」在課程中是被列為必修或是核心選修科目。此門課程最主要是指導演唱者能熟悉德文、法文、英文及義大利文等語言之發音基本規則，並且能實際發出準確之語音及語韻，最後能將其正確地運用於歌唱技巧及歌曲上。此上課方式前段大致以講授發音規則，及國際標準發音(International Phonetic Alphabet, 簡稱為 IPA)為主，後段讓學生實際演唱該國語言之歌曲，由教授指正其語音和語韻。此門課程之設計大部分為一或兩年的課程，基本上包含四國語言。

2.藝術歌曲之詮釋(The Interpretation of Songs)

在藝術歌曲詮釋課程方面，因語言之不同可將其細分為「德文藝術歌曲研究」、「法文藝術歌曲研究」、「英文藝術歌曲研究」、「義大利文藝術歌曲研究」、「西班牙文藝術歌曲研究」、「俄文藝術歌曲研究」等相關課程。其上課內容中

包含三大要項：(一)研究歌曲詩詞的涵義及其與音樂的關聯、(二)探討正確之演奏、演唱風格及語韻、(三)並學習在演出這些歌曲時所必備的合作技巧。其實施方式通常為安排聲樂與鋼琴學生組成合作搭檔，輪流上臺演出於學期初教授所指定的曲目，並在每一次表演前需準確朗誦其詩詞且將歌詞的內容做正確之翻譯；當表演結束之後，教授將會針對上述所提及之三大要項盡可能做最精闢的講解及指導。有時此課程也會是以講課(Seminar or Literature)的方式呈現，旨在讓學生認識並熟悉該語言之具代表性的詩人、作曲家、及其作品，能從中了解其藝術歌曲之歷史演進與發展，對於該國之藝術歌曲能有通盤的了解。但大部分學校礙於師資有限，除了德、法、英及義大利文藝術歌曲之外，其他語言之藝術歌曲之相關課程較難提供。

3.歌劇彈奏法(Operatic Accompaniment Skills and Repertoire)

在聲樂相關之鋼琴合作上，歌劇和藝術歌曲是並列為最重要的彈奏曲目；我們皆熟知歌劇在演唱中可分為兩大部分：「宣敘調」(Recitative)及「詠嘆調」(Aria)。此二者在歌劇中有著截然不同的功能，而且在伴奏的寫法上也大為不同，當然在彈奏上也就有明顯的差別。例如：在宣敘調的伴奏樂器多數為大鍵琴，而詠嘆調鋼琴彈奏的部分實際為管弦樂團演奏的部分，那麼如何模擬出管絃樂團之聲響是極為重要的。而鋼琴合作者的角色在歌劇排練中不僅代表了樂團也代表了指揮，因此指揮家在歌劇排練時所有的工作責任及任務，如：協助歌者練習音準、拍點、節奏、速度及詮釋等等，這些職責也皆是鋼琴合作家所必需能做到的。鋼琴合作家不僅需詳知其彈奏歌劇之劇情發展，並要能將樂團之演奏技法完整地用鋼琴來表達。所以「歌劇彈奏法」此課程之主要目的是：教導學生如何透過鋼琴彈奏，進而做一位稱職及優秀的歌劇伴奏者。其上課內容中包含三大要項：(一) 正確地彈奏出歌劇宣敘調及詠嘆調之各種技巧與方法、(二) 有效協助歌者練習音準、拍點及節奏等技巧、(三) 由鋼琴的彈奏中提供歌者管弦樂聲響效果。而上課之曲目通常也會以具代表性的歌劇宣敘調與詠嘆調為範例，例如莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)、浦契尼(Giacomo Puccini, 1858-1924)及威爾第(Giuseppe Verdi, 1813-1901) 等知名作曲家所寫作之歌劇，讓學生更容易體會及熟悉鋼琴合作者在歌劇彈奏及排練上所應扮演的角色。

4.聲樂指導課(The Art / Techniques of Vocal Coaching)

在聲樂伴奏課程中，這是屬於一堂較為進階之課程，多數會建議由博士班或想專攻於聲樂伴奏之鋼琴合作學生，且必須得到該授課教授之允許方能修習此門課。其目的在教導鋼琴合作者成為一位專業的聲樂指導家。何謂「聲樂指導家」呢？而它是從何延伸而來的呢？和聲樂教授又有何不同呢？筆者從身分、所學、職責三方面來說明。聲樂教授一定是主修聲樂，一位演唱家；而聲樂指導多數為鋼琴主修，有些曾經學習過聲樂，一定要懂得語言、發聲原理及呼吸等歌唱技巧，並擁有良好的演奏和歌者合作能力。在上課中，聲樂教授主要以訓練歌者之演唱技巧為主，至於詮釋以及歌曲相關資訊，大多會將由專業之聲樂指導家來傳授，而這些聲樂主修學生習慣在每週一次的聲樂課程之外，和自己專屬的聲樂指導上課並合伴奏，聲樂指導會協助歌者能徹底了解本曲，為下一次上主修課、表演或是比賽做足準備。

總括來說，聲樂指導家最主要的職責是教導及訓練歌者在最基本的咬字、呼吸、音高等方面之準確度、及熟悉鋼琴伴奏的部分並進而指導歌曲之詮釋及角色之認識(若為歌劇)，更進階者甚至能給予歌者演唱曲目之建議，是歌者除了個人的聲樂指導老師之外另一位最重要的老師。所以聲樂指導可謂身負重任，他（她）必須要能懂得一些歌唱技巧，並具有相當的鑑賞能力以及深厚的音樂知識，方能指導歌者。其上課方式主要以實際演練為主，教授會先指定一首藝術歌曲或是一首詠嘆調，讓鋼琴合作之學生能事先充分準備且熟知所有和此曲相關的背景資料、演唱法、語韻等等，畢竟了解越多，才有可能指正或傳授給歌者最正確的資訊。在歌者演唱完指定的曲目之後，由鋼琴合作學生嘗試如同專業聲樂指導家般給予演唱者多方之建議及指導，過程中教授會仔細聆聽並記錄其優缺點再給予學生完整的回饋及意見，作為其改善之依據。

二、器樂伴奏

而在器樂合作方面則有「奏鳴曲」、「室內樂」及「協奏曲」等課程。

1.奏鳴曲(Sonatas for Accompanists)

此為器樂伴奏課程中相當重要的一門課，也極具有挑戰性。在器樂的演奏曲目中，奏鳴曲和協奏曲為兩大主要曲種，其中奏鳴曲大多以鋼琴為其合作樂器，而其鋼琴寫作部分也相當具有份量，可為「鋼琴合作」中最為重要的合作曲目，也是任何獨奏樂器在音樂會中，必定會安排的曲目。此堂課之教學方式最主要是以演奏為主，每堂課前伴奏學生會被指定一器樂奏鳴曲，曲目涵蓋巴洛克、古典、浪漫及現代等不同樂派。讓學生熟悉重要的器樂奏鳴曲作品，進一步引導學生能於演奏這些作品時掌握正確的風格，包涵了兩個樂器聲部之間的平衡(Balance)、音色的調和(Matching the Sound Quality)以及一致性(Unanimity)等三部分，並學習到在演出這些不同時代背景的二重奏鳴曲作品時所必備的合作技巧。¹¹

這門課也可能是以講述(Seminar or Literature)的方式進行，對代表性鋼琴二重奏鳴曲的作曲家及其作品之背景、風格及曲式做詳盡介紹，並將這些知識應用於詮釋及實際表演上，每堂課前學生需研究指定的奏鳴曲作品，並閱讀相關學術文章，課堂上也會輔以音樂欣賞，由教師及學生比較不同的錄音版本及不同的演出組合所帶來的合作問題。

2.室內樂(Piano Chamber Music)

此堂課最主要是介紹鋼琴二重奏鳴曲之外的室內樂作品，從時代演進中，探討鋼琴在室內樂的角色扮演及重要性；並就各樂派的獨特風格，深入分析各型式鋼琴室內樂之特色，讓學生熟悉重要的鋼琴室內樂作品，進一步引導學生能於演奏這些作品時掌握正確的風格，並學習到在演出這些不同時代背景的室內樂作品時所必備的合作技巧。此門課和鋼琴二重奏鳴曲之課程一樣是以講述或是演奏方式來進行，若是以演奏為主，在學期初教授會依據修課學生之人數及主修樂器，將學生組成不同之室內樂組別並指派適合該組學生演奏之作品，每週由不同之組別輪流上臺表演，借此觀摩他人之演出，並由教授就音樂性、

¹¹ Gerald Moore, *The Unashamed Accompanist*, (Julia MacRae Books, London, 1943), 97-103.

技巧及合作等方面給予建議。

若是以講述的方式進行，如同鋼琴二重奏鳴曲之課程，將分別對代表性之室內樂的作曲家及其作品之背景、風格及曲式做詳盡介紹，並將這些知識應用於詮釋及實際表演上。

3.管絃樂彈奏法(Mastering Performance of Orchestra Transcription)

此堂課是筆者在美國修習鋼琴合作中最特別且最為實用的一堂課，也是器樂伴奏相關課程中，除了「奏鳴曲」之外，另一門重點課程。相信是其他主修之同學皆沒有過的經驗。此門課程主要目的是因為在鋼琴合作藝術的學習領域上，以鋼琴替代管絃樂團伴奏歌劇及器樂協奏曲，佔有極大的比例。本課程期望訓練學生如何在現有的管絃樂作品改編成鋼琴曲的不同版本中，找尋並比較各優劣之處，進而從中選擇最貼切或更進一步加入個人改編創作之彈奏版本。同時，亦訓練學生如何於鋼琴上彈奏出管絃樂團中各種樂器不同個性與音色之聲音，並創造出管絃樂團多變豐富之聲響效果，使鋼琴成為管絃樂團的另一個代名詞。所以如何將市面上鋼琴版本之樂譜作刪增、簡化及改編，以期達到真正管絃樂團之聲響效果為此門課最主要之目的。¹²其教學方式為每週需彈奏一至二首代表性之器樂協奏曲(此指的是較常被演出之曲目)，自行先根據總譜將鋼琴版之樂譜作改編，藉由課堂演奏中，每位學生將其改編之結果做分享及比較，最後找出最適合之演奏版本。

4.實習(Studio Accompanying)

「實習(Studio Accompanying)」可謂是鋼琴合作相關課程中最為實際且實用，其主旨在於提供學鋼琴合作之實務經驗，藉由與各種不同之演唱者及器樂演奏者合作，學習各種不同之曲目，經由授課教授之指導，使學生能夠配合所學之理論，培養理論與實務結合之運作能力，簡言之，此堂課是將學生之所學，運用在實際伴奏上，其實施方式是結合學校音樂系之學生，在學期初將此學期

¹² Moore, 91-93.

所擬定之演唱或演奏曲目，交給鋼琴合作部門之主任（或指導教授），主任會依照他的學生彈奏能力、經驗及曲目所學，安排給適合的演奏、演唱學生，讓學生在平日私下練習，再帶給雙方之指導教授上課，如此讓演奏、演唱之學生一來免於找不著伴奏之苦，又可以免費多上一堂室內樂的課程；而對鋼琴合作者來說，一方面不僅可以累積曲目及合作經驗，又可以在課堂中學習到該樂器之演奏及詮釋法，這對雙方來說可謂是雙贏之局面。而關於每週伴奏時數之多寡，完全由其合作部門主任(或指導教授)來安排，通常大多依學生程度之好壞，有時數之不同，而此門課程也是學校提供伴奏學生獎助學金方法之一。

總括來說，雖然每一所學校在課程上的安排大致相同，但因每一位教授之專長和注重方向不同，對於學生就有其不同之要求，例如以密西根大學安娜堡分校為例，Martin Katz(1945-)教授專長於聲樂伴奏，所以此學校在課程上會較偏重於聲樂方面，語言是相當被要求的，畢業學生需要有兩國以上的外文能力。另外，針對鋼琴合作者其他所應具備之基本能力，如：「視奏」、「即興彈奏」、「鍵盤和聲」、「總譜彈奏」、甚至於「指揮法」皆可能包含在課程設計之中，但這些皆是屬於選修課程並不規範在必修課程中，且授課的老師多半不是鋼琴合作的教師，本篇論文在探究鋼琴合作所開設的課程，所以在此就不對這些課程多作論述。

肆、入學考試之內容與方式

鋼琴合作之入學考試之方式及內容與其他器樂是迥然不同的，筆者也將針對茱莉亞音樂學院、伊士曼音樂學院、新英格蘭音樂學院、曼哈頓音樂學院、密西根大學安娜堡分校及南加州大學等六所學校就考試內容及方式做介紹，並將之整理且製成表格(附錄二)。首先以考試內容來說，基本上包含了視奏、獨奏、伴奏及口試等四部分。

一、視奏

就筆者親身考試經驗來說，視奏考題通常不會有過多升降記號之樂曲，基

本上是以節奏的變化為主，主要是為了測驗考生的臨場反應及節奏感。然而，部分比較講究的學校在考試奏時，若曲目為聲樂曲，將會有歌者在場演唱聲樂的部分，若為器樂曲，也會有獨奏者演奏樂器的部分，所以在鋼琴合作視奏的測驗中，演唱或演奏者會在主考官事先的指示下，在演奏過程中任意變換速度，或是刻意跳行或遺漏一小節等等小狀況，來測試考生之應變能力，畢竟在舞臺上任何情況皆可能會發生，臨場反應之快慢將決定是否能讓演出繼續順利進行。藉由視奏的考試，不僅能測出考生之視譜能力，同時也考驗學生之應變能力。值得一提的是，在歐洲的視奏中更包含了總譜視奏以及數字低音彈奏，其困難程度比起美國相對棘手許多。

二、獨奏

在獨奏部分的考試曲目中，每間學校有所其不同的考量，有些學校並沒有將此測驗納入入學考試內容的範圍，在筆者分析的這幾所學校裏，其中茱莉亞音樂學院、新英格蘭音樂學院及伊士曼音樂學院須考獨奏，但不限曲目，時間為十分鐘以內，考生可自行選擇能展現個人鋼琴彈奏技巧及能力的曲目。其中較為特殊且困難的學校為曼哈頓音樂學院，必須加考音階和琶音（並有速度上之限制）、一首完整巴哈前奏曲及賦格，以及自選一首十九世紀或二十世紀之獨奏曲，而其作曲家還不能和伴奏考試曲目之作曲家重複，此校之考試內容可謂是所有學校中，規定最多且項目也最多的。¹³而密西根大學安娜堡分校獨奏試場和伴奏試場是分開的，評審是由鋼琴獨奏教授所成，這也是和其他學校相當不同的地方。¹⁴

參、伴奏

1. 曲目

伴奏部分的考試曲目，一定包含了聲樂及器樂曲兩部分，但是每一位學生

¹³ 詳見附錄二，(一)The Juilliard School(4)和 (三)Manhattan School of music(1-5)的部分。

¹⁴ 詳見附錄二，(二)Michigan University Audition Requirements 第一部分。

可依其想專攻伴奏之範疇不同，選擇全部彈奏器樂伴奏或是聲樂伴奏曲目，也可綜合此二者。¹⁵在此，特別提出茱莉亞音樂學院、新英格蘭音樂學院、伊士曼音樂學院及南加州大學，上述四所學校關於碩士班的申請，並無專攻器樂或聲樂伴奏之分別，所有的申請者皆須彈奏器樂和聲樂的規定曲目。可看出這些學校認為在攻讀碩士時，應全面且廣泛接觸不同之鋼琴合作組合，不應只是偏重於聲樂或是器樂伴奏。而密西根大學安娜堡分校及曼哈頓音樂學院可分成三個不同的主修，一為伴奏(不分器樂或聲樂)、二為專攻器樂伴奏、三為專攻聲樂伴奏。當然因主修不同所規定的考試曲目就會有不同。

在聲樂伴奏的曲目當中，舒曼、舒伯特、布拉姆斯、史特勞斯之藝術歌曲一定會在考題裡，而德布西及佛瑞也是法文藝術歌曲必考之作曲家，另外有的學校會加考一首詠嘆調，如伊士曼音樂學院、曼哈頓音樂學院及南加州大學。而對於想進入密西根大學安娜堡分校專攻聲樂伴奏的學生來說，考試曲目沒有特別規定，只需要準備三十分鐘之聲樂曲目，但須包含三國不同之語言及三個不同時期之樂曲，另外也有學校會規定申請者須準備一首藝術歌曲或是詠嘆調，考試時須自行演奏、唱同時進行。基本上每所學校規定的曲目皆不同¹⁶，歌曲之調性也有特別規定，申請者務必仔細查看，選擇對自己最有利，且最能展現自己長處的曲目為首要目標。

而器樂伴奏的曲目上，大致以貝多芬和布拉姆斯之器樂奏鳴曲為主。但是每一所學校皆會詳細列舉申請者可彈奏之曲目，同樣請申請者審慎評估，挑選自己最有把握，且最能展現自己專長的曲目為優先考量。值得一提的是，美國的學校每年的考試內容幾乎是固定不變的，較有利於申請者提前做準備；而在歐洲的學校，考試曲目只會在考前約一週至二週前公布，所以想申請歐洲學校的同學在準備上困難度更高，也更能測出申請者的彈奏能力。此時視奏和練琴速度愈快的鋼琴彈奏者就特別吃香。

2. 考試方式

現場考試(Live Audition)是被要求的，而申請者彈奏曲目所需要配合的歌者或是器樂演奏者將會由該校來提供。由於鋼琴伴奏相當重視臨場反應，所以

¹⁵ 詳見附錄二。

¹⁶ 詳見附錄二。

大部分學校考試時，只會讓考生和協演者約有半小時至一小時的會面時間討論速度等問題，至於，細節與詮釋部分只能憑考生現場演奏時仔細聆聽隨時做變化及調整。當然，每一所學校的考試規則和嚴格度不同，有些會面的時間會加長，也有學校是完全沒有提供會面時間給生與協演者，例如伊士曼音樂學院，考場及是第一次練習也是表演的地方。這也是鋼琴合作和其他主修入學考試最大不同的地方且深具挑戰性。

四、口試

口試這部分並不是每一所學校皆會有的，但是多數老師會在演奏完畢之後詢問考生曲目相關之背景資料及演奏詮釋等問題，以了解申請者的準備是否面面俱到，也會詢問學生之學習背景及伴奏相關經驗，藉由問答中探索該名學生之人格特質，再依據其彈奏能力來判定此名學生是否適合從事鋼琴合作此領域，又是否應該錄取此名學生。然而，在申請者被邀請至現場考試之前，有些學校會先安排第一輪的篩選，如：密西根大學安娜堡分校，即是要求申請者須先寄自身彈奏之錄影帶，內容包含兩首不同風格之聲樂曲與一個樂章之器樂伴奏曲，以及填寫彈奏過的伴奏曲目¹⁷，由教授審核之後才決定是否請你參加現場的考試。

最後，筆者再次強調每一所學校考試的曲目及要求皆有些許不同，申請者需仔細查閱，避免犯錯而喪失考試資格。

伍、必要之能力

在 Gerald Moore 的《*The Unashamed Accompanist*》的一書中提到：對於獨奏者來說找到一位好的伴奏等於是愉快的工作，而愉快的工作等於是好的工作。¹⁸筆者根據自身的經驗，並且集合國外知名鋼琴合作家及教授之見解，提

¹⁷ 參閱附件二 (二)Michigan University—Pre-screening Requirements 的部分。

¹⁸ Gerald Moore. *The Unashamed Accompanist*, (London Julia MacRae Books, 1943), 26 “To the soloist, a good accompanist means enjoyable work: enjoyable work means good work”.

出幾項要成爲一位好的鋼琴合作者所應具備之必要能力，提供有興趣從事此業的音樂人做參考。

一、視奏能力

首先最爲重要的即是「視奏能力」，視奏能力的好壞，將影響準備樂曲的速度與廣度。由於，鋼琴合作者可能會在同一段時間內和眾多不同的演奏家合作，更必須在短時間內準備好所有獨奏者所要求的曲目，在如此龐大的工作量要求下，優秀的視奏能力將會大大減輕鋼琴合作者之工作壓力。

二、語言能力

對於想從事聲樂伴奏的音樂家或是想成爲專業的聲樂指導家 (Vocal Coach)，具備多國的語言能力是最基本的要求。由於歌劇和藝術歌曲多數爲義大利文、德文、法文或英語所寫成，爲了能透徹了解歌曲所表達的意思，懂得歌詞內容是首要條件，音符並不能完全傳達作曲家的意念，而這些外語皆是我們首要且必須克服並了解的。更進一步來說，不同的語言有其不同的發音規則及語法，大部分的作曲家也都能盡量配合其語韻來寫作，若彈奏者不懂得語言之抑揚頓挫，在彈奏時將會過於呆板(音樂上的重音，並不完全等於語言的重音)，或是歌詞中所應被強調的主詞、動詞或形容詞，並非永遠被安置在重拍上，所以彈奏聲樂伴奏時，不僅要跟隨作曲家的強弱記號彈奏，也必須依照演唱者對歌詞的詮釋而有所不同。世界級知名鋼琴音樂家 Margo Garrett¹⁹(1949-) 在指導學生彈奏時最常說的一句話即是「Follow The Texts, Not The Notes」(跟隨著歌詞而非音符)，而此句話也是對我以上的論述作了最好的佐證。

三、鋼琴演奏能力

鋼琴演奏技巧也是成爲專業鋼琴合作家極爲重要的條件之一，在音樂界一直有個錯誤的觀念流傳著，「不能背譜者，或獨奏能力較弱的鋼琴彈奏者可轉

¹⁹ 目前任教於美國茱莉亞音樂學院，也是當今美國鋼琴合作教育最具影響力教授之一，其合作對象著名的有女高音 Kathleen Battle, Barbara Bonney, 及 Dawn Upshaw 等人。

換跑道至伴奏」，其實這是相當不正確的。鋼琴彈奏能力的好壞影響了鋼琴合作家的表現，如果鋼琴演奏能力不佳，如何能完整的呈現作品呢？又怎麼能和獨奏家做完美的搭配呢？而反應能力較弱的鋼琴合作家，又該如何隨時應變表演時所有的突發狀況呢？因此，筆者認為，鋼琴演奏能力較弱的鋼琴合作者，不僅不能有完美的呈現，更會明顯地拉低獨奏者的演出水準，甚至搞砸了整場音樂會。好的鋼琴合作者不僅能完美的表現自己的琴藝，更能適時烘托並且提升獨奏家的表演水準，所以一位「成功的鋼琴合作者」之演奏能力絕對是被高度且嚴格要求的。

四、人格特質

「鋼琴合作」顧名思義即為「熱衷地和其他音樂家相互合作」之意，非一人單打獨鬥。此外，良好的合作建立於良好的溝通之上，而良好的溝通則建立於相互的信任與尊重。鋼琴合作宛如，一個團隊(Team)的工作，其不同於鋼琴獨奏家，在演出中是獨自一人完成表演。換句話說，鋼琴合作家是需要和不同的音樂家一起合作，每一位演奏家都有自己對曲子不同的見解及詮釋方法，能尊重他人的意見，並能適時善意的表達自己的看法，在合作的過程中是必要的。因此，能虛心且仔細聆聽他人的意見者是重要的，絕大多數成功的鋼琴合作家在個性上是謙虛的，先拋開自我，包容他人的意見，願意配合他人之想法並且適時地提出自己的見解。「Be Flexible！」（要有彈性）是筆者在國外求學中老師最常告誡我們的寶貴二字，隨著不同的合作對象及樂器，鋼琴彈奏者需適時調整自己的音色、音量、速度及詮釋方向。

除了上述之四項基本要求外，在從事鋼琴合作的領域中，「移調」、「總譜彈奏」及能彈奏「數字低音」(Figure Bass)這三種基本能力雖非是完全必要之條件，但如果能具備此三項能力將會有極大的加分作用。

五、移調

在早期的聲樂伴奏來說，「移調能力」是相當需要且必要的。鋼琴合作家需能夠將聲樂曲²⁰移高或移低至少三度以內之所有調性，因聲樂家們常會在演

²⁰ 指的是藝術歌曲。

出的前幾天，有時候甚至是在上臺前的最後一刻通知鋼琴合作家將歌曲移調，也就是完全按照演出者當日的聲音狀況而定，此時對於毫無準備的鋼琴合作家來說，是相當驚險的經驗；但是對於移調能力較好者在應付此緊急狀況下將不至於手足無措。簡言之，移調能力大多是和聲樂伴奏有關，器樂伴奏是不會發生的。但有幸賴於現今科技的進步，電腦的發明大大減輕鋼琴合作者的負擔，移調可由專人打譜，只要事先稍做準備即能應付。

六、總譜彈奏

總譜彈奏也是一項非常不容易的能力，鋼琴彈奏者必須在同一時間內閱讀數十行的譜，其中包含了各種不同的譜號及各種不同的移調樂器，同時間仍須注意指揮家所給的任何指令，若是又遇上相當現代的樂曲、複雜的節奏，筆者認為這真的是最困難的一項功課，雖然目前已有大部分的管弦樂曲目改編為鋼琴演奏的版本，但至今仍然有許多的樂曲並未被改編成鋼琴的版本，所以此時能演奏總譜的能力，是相當被需要且肯定的。

七、數字低音(Figure Bass)

我們都知道數字低音是巴洛克時期的音樂演奏技法及記譜法，樂器和聲的演奏者必須根據指示、即興，把和聲填補上去，並加入裝飾或上聲部的模仿，在歐洲鋼琴合作學位的入學考試，此為必要的考試項目，但在美國並沒有將此納入，但是為了能完整演奏巴洛克時期之音樂，能看懂並即興演出數字低音是必要的。

陸、結 語

對於想要學習鋼琴合作的學生，如何找到適合自己的學校也是一門重要的課題。筆者根據自身的求學經驗提出幾點建議。首先要找到一位適合自己的老師，每一位老師有其擅長的領域且教法也不盡相同，學生必須根據自己想專攻的合作項目來拜師，名校的老師不見得最適合自己。此外，筆者建議選擇的學

校其學生的演奏及演唱能力需具水準的，畢竟在鋼琴合作的學習過程中，一同參與合作的對象是相當重要的，倘若想演奏的曲目卻無人能搭配，這也是枉然。接下來，課程的設計與安排也是重點，因為鋼琴合作的學習範圍相當廣泛，如何在兩年內給予學生最全面的訓練是相當不容易的。有些學校因師資上的考量，只能開出「聲樂伴奏法」即「器樂伴奏法」兩門課來涵蓋所有鋼琴合作的內容，筆者認為這些學校將無法提供完整且全面性的訓練，這對於鋼琴合作者亟需要和他人的合作機會及曲目累積皆無法快速地增加，所以，建議在申請學校時，必須仔細且審慎地查閱該系所提供之課程內容。當然，學費的高低也有可能影響申請的意願，很多學校會提供獎助學金讓鋼琴合作的學生與演奏組的學生合作，此時，學生可考量自身的財力來決定是否前往。最後，學校畢業生的發展和成就也可當作申請的指標之一。

鋼琴合作藝術所牽涉的範圍極為廣大，其彈奏方法又有相當多的理論和技巧，因此課程設計和考試規定也與其他主修器樂、聲樂有著天壤之別，實在難以用三言兩語或是一篇文章就能做完整的描述，希冀此篇文章能帶給讀者最基本鋼琴合作的概念。

參考文獻

【外文書目】

- Adler, Kurt. *The Art of Accompanying and Coaching*. University of Minnesota Press, 1965.
- Berger, Melvin. *Guide to Sonata*. New York: Doubleday, 1991.
- Katz, Martin. *The Complete Collaborator*. Oxford University Press, 2009.
- Moore, Gerald. *Am I too Loud? Memoirs of An Accompanist*. Hamish Hamilton, 1962.
- _____. *The Unashamed Accompanist*, London Julia MacRae Books, 1943.

【外文論文】

- Garrett, Margo. <French Melodie: Singing Diction and Performance Style> 《歌劇・演藝←→演繹・劇場 國際學術研討會論文集》(台北市，國立臺灣師範大學表演藝術研究所，99 年 6 月)。

【網路資訊】

- 南加州大學鋼琴合作官方網站:
<http://www.usc.edu/schools/music/programs/kca/>
<http://www.usc.edu/schools/music/admission/appreqs/kca/index.html>
- Lotte Lehmann League 官方網站:
<http://www.lottelehmannleague.org/2011/koldofsky/>
- 伊士曼音樂學院鋼琴合作官方網站:
<http://www.esm.rochester.edu/accompanying/>
- 密西根大學鋼琴合作官方網站:
http://www.music.umich.edu/departments/piano/mmus_collab_piano.htm
- 茱莉亞音樂學院鋼琴合作官方網站:
<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/music/collaborative-piano.php>

曼哈頓音樂學院鋼琴合作官方網站:

<http://www.msmnyc.edu/Instruction-Faculty/Audition/Accompanying>

新英格蘭音樂學院鋼琴合作官方網站:

<http://necmusic.edu/apply-nec/audition/collaborative-piano>

國立台灣師範大學表演藝術研究所:<http://www.ntnu.edu.tw/gipa/>

附錄一 課程部分

(一) The Juillard School	
Curriculum Requirements	Collaborative Piano Repertoire Performance Studio Accompanying Sonatas for Accompanists Annual/Graduation Juries Skills of Instrumental Accompanying Skills of Vocal Accompanying Lyric Diction Vocal Literature History and Theory Songs for Accompanists Recital The Art of Vocal Coaching Opera Performance Technique for Pianists
(二) University of Michigan, Ann Arbor	
Prerequisites for Admission	<ul style="list-style-type: none"> ● A bachelor's degree in piano or its equivalent ● substantial solo and ensemble repertoire ● elementary proficiency in two languages (French, German, or Italian)
Curriculum Requirements	<ul style="list-style-type: none"> ● Twelve hours of piano accompanying and/or chamber music courses ● Three hours of piano chamber music literature ● Private piano performance instruction as required ● One course in the interpretation of songs ● Three hours of course work in the techniques of vocal coaching ● Six hours of musicology, music theory, and/or composition beyond the undergraduate requirements ● Electives to complete a total of thirty-five hours ● Presentation of three recitals of vocal and instrumental repertoire ● Departmental examination including intermediate proficiency in reading, and advanced proficiency in pronunciation, of French, German, and Italian
(三) University of Southern California	
Curriculum Requirements	Collaborative piano Song interpretation master class Chamber music interpretation master class Interpretation of baroque music Music history Two graduate recitals
(四) New England Conservatory	
Curriculum Requirements	Collaborative Skills Studio Accompaniment Coaching in Instrumental/Vocal Repertoire Song Studies for Pianists Opera Performance for Pianists: Mastering Performance of Orchestra Transcription Through the Study of Opera Aria Accompaniment Piano/Vocal Repertoire, English and American Piano/Vocal Repertoire, French

	Piano/Vocal Repertoire, German Recital
(五) Eastman School of Music	
Curriculum Requirements	<ul style="list-style-type: none"> ● Two required degree-recitals ● Music History and Literature ● Music Theory - Analytical Techniques ● A one-semester course in Keyboard Skills ● Instrumental Sonata and Duo Repertoire ● Voice Repertoire for Pianists ● Piano Chamber Music Repertoire ● Opera Coaching ● Diction
(六) Manhattan School of Music	
Curriculum Requirements	<p>Accompanying major Accompanying Seminar Accompanying Practicum Italian for Singers French for Singers German for Singers English for Singers Chamber Music Electives Advanced Ear-Training Advanced Instrumental Conducting Techniques Music History Business of Music Graduation Projects Concert Attendance Jury</p>

附錄二 考試內容

(一) The Juillard School	
Master Degree	
Repertoire (All vocal repertoire must be performed in the high keys unless otherwise stated.)	<p>1. Vocal There are four required songs:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Brahms <i>Meine Liebe ist grün</i>. ● Schubert <i>Frühlingstraum</i>. ● Barber <i>St. Ita's Vision</i>, in the original key. ● Debussy <i>Green</i>. <p>2. Instrumental There are three required choices:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mozart Sonata for Piano and Violin in B-flat Major, KV. 454 OR Beethoven Sonata for Piano and Violin in C minor, Op. 30, No. 2 OR Beethoven Sonata for Piano and Cello, Op. 102, No. 1. ● Brahms Sonata for Violin and Piano No. 2 in A Major, Op. 100 OR Franck Sonata for Violin and Piano. ● Kreisler <i>Liebesfreud</i> OR <i>Tambourin Chinois</i> for violin and piano. <p>3. Sight-reading skills 4. Solo: one piano solo of your choice, not to exceed 10 minutes in length. (Memorization is not required.) 5. A personal interview</p>

Doctor of Musical Arts (DMA)	
Repertoire (All vocal repertoire must be performed in the original keys unless otherwise stated.)	<ol style="list-style-type: none"> Choose from one of the following: <ol style="list-style-type: none"> Beethoven Sonata in C minor, Op. 30, No. 2. Mozart Sonata in B-flat Major, KV. 454. Schubert (prepare complete list) <i>Im Frühling</i> <i>Ganymed</i> <i>Rastlose Liebe</i> <i>Der Musensohn</i> <i>Versunken</i>, in the high key. Choose one of the following: <ol style="list-style-type: none"> Brahms Violin Sonata in D minor. Chopin <i>Introduction and Polonaise Brillante</i> (International Edition). Brahms (prepare complete list) <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Von ewiger Liebe</i>, Op. 43 (high key) ● <i>Botschaft</i>, Op. 47 ● <i>Wie Melodien zieht es mir</i>, Op. 105 (high key) ● <i>Ständchen</i>, Op. 106. Wolf (prepare complete list) <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Ich hab' in Penna</i> ● <i>In dem Schatten meiner Locken</i> ● <i>Die ihr schwebet</i> ● <i>Bedeckt mich mit Blume</i> ● <i>Und willst du deinem Liebsten</i>. Choose one of the following: <ol style="list-style-type: none"> Fauré Violin Sonata in A Major, Op. 13. Franck Violin Sonata. Debussy <i>Ariettes oubliées</i> (complete). Poulenc <i>Fiançailles pour rire</i> (complete). Choose one of the following: <ol style="list-style-type: none"> Kreisler <i>Liebesleid</i>, <i>Liebesfreud</i>, and <i>Tambourin Chinois</i> (prepare complete list). Barber <i>Hermit Songs</i> (complete). Choose one of the following: <ol style="list-style-type: none"> Ravel <i>Tzigane</i>. Mahler <i>Ich bin der Welt abhanden gekommen</i> in either E-flat Major or F Major, without a singer. Sight-reading skills Solo: one piano solo of your choice, not to exceed 10 minutes in length. (Memorization is not required.) A personal interview
(二) University of Michigan	
Master of Music in Collaborative Piano	
Pre-screening Requirements	<ol style="list-style-type: none"> Applicants should upload an unedited Video recording of 2 contrasting art songs for voice and piano, and 1 movement (or shorter work) for instrument and piano. Applicants should upload a comprehensive list of repertoire. This should include works for solo piano, voice and piano, instrument(s) and piano and

	<p>operatic material.</p> <p>3. International applicants whose first language is not English must submit a Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 92 or higher on the Internet based test (237 on the computer based test or 588 on the paper test) or the Michigan English Language Battery (MELAB) score of 82 or higher.</p>
Audition Requirements	<p>第一部分 You will be played for a committee of the piano faculty. You should prepare and memorize a major composition (e.g., a sonata) for piano solo, demonstrating technical and musical command of the keyboard.</p> <p>第二部分 you will be requested to perform the following for the collaborative faculty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Choose one of the following: Brahms: <i>Violin Sonata #3 in d minor</i>, 4th movement Beethoven: <i>Cello Sonata in A, Op 69</i>, 1st movement Schumann: <i>Fantasy Pieces For Clarinet</i> All of the following in these specific keys: Schumann: <i>Du Ring an meinem Finger</i> (E-flat) Schubert: <i>Liebesbotschaft</i> (G) Debussy: <i>Green</i> (A-flat) Barber: <i>Sure on this Shining Night</i> (B-flat) Brahms: <i>Botschaft</i> (D-flat) <p>Sight-reading and foreign language diction may also be examined as part of your audition.</p>
Specialist in Music in Instrumental Collaboration and Piano Chamber Music	
Pre-screening Requirements	<ol style="list-style-type: none"> Please upload an unedited Video recording of 1 movement each from 2 contrasting works for instrument(s) and piano. Please upload a comprehensive list of repertoire for instrument(s) and piano. Include works for instrument(s) and orchestra. International applicants whose first language is not English must submit a Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 92 or higher on the Internet based test (237 on the computer based test or 588 on the paper test) or the Michigan English Language Battery (MELAB) score of 82 or higher.
Audition Requirements	<p>Prepare thirty minutes of music, including one movement of a Beethoven chamber work, one movement of a chamber work from the Romantic period, and one piece not originally scored for piano accompaniment.</p>
Specialist in Music in Vocal Collaboration and Coaching	
Pre-screening Requirements	<ol style="list-style-type: none"> Please submit an unedited video recording of 2 contrasting songs for voice and piano, plus 1 aria originally for voice and orchestra. Please submit a comprehensive list of repertoire for voice and piano. Also include repertoire for voice and orchestra. International applicants whose first language is not English must submit a Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 92 or higher on the Internet based test (237 on the computer based test or 588 on the paper test).

	test) or the Michigan English Language Battery (MELAB) score of 82 or higher.
Audition Requirements	Prepare thirty minutes of music, including repertoire from three diverse periods and in three languages. Include a work not originally scored for piano accompaniment.
(三) Manhattan School of music	
Master of Music / Postgraduate Diploma Audition Repertoire (for vocal or instrumental specialization)	
Audition Requirements	<ol style="list-style-type: none"> 1. All major and <i>melodic</i> minor scales: hands one octave apart, sixteenth notes, minimum quarter note=112, four octaves in parallel motion 2. All major and minor arpeggios in root position: hands one octave apart, sixteenth notes, minimum quarter note=96, four octaves in parallel motion 3. Sight-read selections from vocal and instrumental literature 4. One prelude and fugue by J.S. Bach from either book of <i>The Well-Tempered Clavier</i> 5. One 19th- or 20th-century solo piano piece of the applicant's choice. The composer must be different from any of those chosen for the required works in #6 and #7 below. 6. Chose one of the following: the Piano and Violin Sonata in F major (Op 24) by Beethoven OR the Piano and Violin Sonata in A major (Op 100) by Brahms OR the Piano and Violin Sonata in B-flat major (K. 454) by Mozart 7. Chose one of the following pairs: "Liebesbotschaft" (G major) by Schubert and "Claire de lune" [from "Fêtes Galantes"] (in G-sharp minor) by Debussy OR "Mondnacht" (in E major) by Schumann and "Fleur jetée" (in F minor) by Fauré 8. Cavatina: "Quel guardo il cavaliere" from <i>Don Pasquale</i> by Donizetti, include the entire introduction, no cuts thereafter 9. One Mozart opera aria with recitative from any vocal category, <i>to be played and sung at the same time by the applicant in the original language</i>** 10. One art song <i>in your native language to be played and sung at the same time by the applicant</i>** <p>**For instrumental specialization, the applicant can choose EITHER #9 or #10.</p> <p>Please note: The selections to be played and sung at the same time by the applicant (i.e., #9 and #10 above) will be judged on the applicant's coordination ability, <i>not</i> on the vocal quality or vocal technical accomplishment of the performer.</p> <p>It is not required that solo pieces (i.e., #4 and #5 above) be performed from memory.</p>

Doctoral and Professional Studies: Vocal	
Audition Requirements	<p>choice of one from the following list, all parts to be played and sung by the applicant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>La Bohème</i> (Puccini) Act III duet: Mimi/Marcello "Sa dirmi...scusi..." to end of duet 2. <i>Lucia di Lammermoor</i> (Donizetti) duet: Lucia/ Enrico "Il pallor funesto..." complete to end of scene 3. <i>Manon</i> (Massenet) Recitative and Gavotte: Manon "Est-ce vrai?..." complete to end of Gavotte 4. <i>Trouble in Tahiti</i> (Bernstein) Scene "What a movie!": Dinah and trio 5. <i>Ariadne auf Naxos</i> (Strauss) Composer's Aria: Composer/ Music Master "Sein wir wieder gut..." complete to end of Prologue <p>Please Note: The selections to be played and sung at the same time by the applicant will be judged on the applicant's coordination ability, diction, and sense of musical style, not on the vocal quality or vocal technical accomplishment of the performer.</p>
Doctoral and Professional Studies: Instrumental	
Audition Requirements	<ol style="list-style-type: none"> 1. One prelude and fugue by J. S. Bach from either book of <i>The Well-Tempered Clavier</i> 2. One 19th- or 20th-century solo piano piece of the applicant's choice. The composer must be different from any chosen for the required works in #3, #4 and #5 below. 3. ONE Beethoven work from the following to be performed with the applicant's ensemble partner: Piano and Violin Sonatas Op 12/3, Op 30/2, Op 30/3, Op 47, Op 96; Piano and Cello Sonatas Op 69, Op 102/1, Op 102/2, OR another Beethoven sonata of comparable difficulty 4. ONE Romantic work from the following to be performed with the applicant's ensemble partner: Brahms Violin and Piano Sonatas Op 78, Op 108; Brahms Cello and Piano Sonata Op 99; Brahms Clarinet/Viola and Piano Sonatas Op 120/1, Op 120/2; Fauré Violin and Piano Sonata Op 13; Franck Violin/Cello and Piano Sonata; OR another work of comparable difficulty 5. ONE 20th-century work from the following to be performed with the applicant's ensemble partner: Barber Cello and Piano Sonata Op 6; Debussy Cello and Piano Sonata; Prokofiev Violin and Piano Sonatas Op 80, Op 94a OR another work of comparable difficulty. The work chosen should demonstrate the applicant's ability to handle a musical style and ensemble demands which contrast with those chosen in #3 and #4 above. 6. All major and <i>melodic</i> minor scales: hands one octave apart, sixteenth notes, minimum quarter note=112, four octaves in parallel motion 7. All major and minor arpeggios in root position: hands one octave apart, sixteenth notes, minimum quarter note=96, four octaves in parallel motion

	8. Sight-read selections from standard instrumental literature Please Note: It is not required that solo pieces (i.e., #1 and #2 above) be performed from memory.
(四) New England Conservatory	
Master of Music and Graduate Diploma	
Audition Requirements	<ol style="list-style-type: none"> Vocal repertoire <ul style="list-style-type: none"> Brahms <i>Meine Liebe ist grün</i>, high key Debussy <i>Il pleure dans mon coeur</i>, high key Schubert <i>Frühlingstraum</i> Barber <i>St. Ida's Vision</i> Instrumental repertoire <ul style="list-style-type: none"> Beethoven cello or violin sonata Solo repertoire <ul style="list-style-type: none"> Selection of the applicant's choice (one movement may satisfy this requirement)
Doctor of Musical Arts (DMA)	
Audition Requirements	<p>Choose one selection from each of the following groups:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beethoven cello or violin sonata Brahms violin, cello, or clarinet (or viola) sonata OR Brahms songs (prepare complete list): <ul style="list-style-type: none"> <i>Von ewiger Liebe</i>, op. 43 <i>Meine Liebe ist grün</i>, op. 63 <i>Wie Melodien zieht es mir</i>, op. 105 <i>Ständchen</i>, op. 106 Franck <i>Violin Sonata</i> OR Debussy <i>Ariettes oubliées</i> (complete) Shostakovich <i>Sonata for Cello and Piano</i>, op. 40 OR Barber <i>Hermit Songs</i> (complete) Mozart "<i>Hai già vinta la causa</i>" from <i>Le Nozze di Figaro</i> <p>Note: All vocal song repertoire must be performed in either original or printed "high" keys.</p>
(五) University Southern California	
Graduate Certificate (GCRT) or Master of Music (MM) or Doctor of Musical Arts (DMA)	
LIVE AUDITION	<ol style="list-style-type: none"> Two piano solos from contrasting stylistic periods, performed by memory Two complete instrumental sonatas Four songs representing stylistic variety One aria A demonstration of sight-reading ability A demonstration of skills in diction and translation in one or more of the following: German, French, Italian, Spanish, Latin, and the International Phonetic Alphabet.
	<p><u><i>Instrumental Repertoire List</i></u></p> <p><u>Violin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Beethoven Sonata in F major, Op. 24, "Spring" Sonata in c minor, Op. 30, No. 2 Sonata in G major, Op. 30, No. 3 Brahms

	<p>Sonata in G major, Op. 78 Sonata in A major, Op. 100 Sonata in d minor, Op. 108</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mozart <p>Sonata in A major, K. 305 Sonata in B-flat major, K. 454</p> <p><u>Viola</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bloch <ul style="list-style-type: none"> ○ Suite for Viola and Piano ● Brahms <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonata in f minor, Op. 120, No. 1 or Sonata in E-flat major, Op. 120, No. 2 ● Britten <ul style="list-style-type: none"> ○ Lachrymae, Op. 48 ● Hindemith <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonata in F major, Op. 11, No. 4 <p><u>Cello</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Beethoven <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonata in g minor, Op. 5, No. 2 or Sonata in A major, Op. 69 ● Brahms <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonata in e minor, Op. 38 ● Debussy <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonata in d minor ● Mendelssohn <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonata in D major, Op. 58 <p><u>Vocal Repertoire List</u></p> <p><u>German</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Brahms: Botschaft or Meine Liebe ist grün ● Schubert: Der Wanderer or Die Forelle or Liebesbotschaft ● Schumann : Frühlingsnacht or Mondnacht or Schöne Wiege meiner Leiden ● Strauss: Allerseelen or Ständchen ● Wolf : Auf einer Wanderung or In dem Schatten meiner Locken <p><u>French</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Debussy: from <i>Ariettes Oubliées</i> ● Duparc: L'invitation au voyage or Phidylé ● Fauré : En sourdine or Nôtre amour <p><u>English</u></p> <p>Barber: from <i>Hermit Songs</i> , I Hear an Army Britten from <i>On This Island</i></p> <p>Copland from <i>Twelve Poems of Emily Dickinson</i></p> <p><u>Arias</u></p> <p>Mozart, Martern aller Arten Strauss, Composer's Aria</p> <p>Stravinsky , Anne Truelove's Recitative/Aria/Cabaletta</p>
	(六) Eastman School of Music
	Master of Music or Doctor of Musical Arts
Audition Requirements	<ol style="list-style-type: none"> 1. Two complete instrumental sonatas, selected from the Repertoire List, Group A, and performed with music. 2. Five songs from contrasting stylistic periods, representing at least three languages, selected from the Repertoire List, Group B, prepared in high, medium and low keys, and performed with music 3. One aria from the Repertoire List, Group C. 4. Sight-reading. 5. One memorized piano solo. <p>Group A: Instrumental Repertory</p>

	<p><u>Flute</u> A1 Poulenc Sonata A2 Prokofiev Sonata in D Major, Op. 94 A3 Schubert Introduction and Variations on a Theme, from Die Schöne Müllerin, D. 802</p> <p><u>Clarinet</u> A4 Bernstein Sonata A5 Brahms Sonata in f minor, Op. 120, No. 1 A6 Brahms Sonata in E-flat Major, Op. 120, No. 2 A7 Lutoslawski Dance Préludes (complete) A8 Muczynski Time Pieces (complete) A9 Poulenc Sonata</p> <p><u>Violin</u> A10 Beethoven Sonata in D Major, Op. 12, No. 1 A11 Beethoven Sonata in F Major, Op. 24 “Spring” A12 Beethoven Sonata in G Major, Op. 30, No. 3 A13 Brahms Sonata in G Major, Op. 78 A14 Brahms Sonata in A Major, Op. 100 A15 Franck Sonata A16 Mozart Sonata in e minor, K. 304 A17 Prokofiev Sonata in D Major, Op. 94</p> <p><u>Viola</u> A18 Bach Sonata No. 2 in D Major, BWV 1028 (must perform first two movements) A19 Brahms Sonata in f minor, Op. 120, No. 1 A20 Brahms Sonata in E-flat Major, Op. 120, No. 2</p> <p><u>Violoncello</u> A21 Bach Sonata No. 2 in D Major, BWV 1028 (must perform first two movements) A22 Beethoven Sonata in g minor, Op. 5, No. 2 A23 Beethoven Sonata in A major, Op. 69 A24 Brahms Sonata in e minor, Op. 38 A25 Debussy Sonata A26 Franck Sonata</p> <p>Group B: Art Song Repertory</p> <p><u>Romantic</u> B1 Brahms Botschaft B2 Brahms Wie Melodien B3 Schubert Die Forelle B4 Schubert Ganymed B5 Schubert Lachen und Weinen B6 Schubert Seligkeit B7 Schumann Mondnacht B8 Schumann Waldesgespräch B9 Strauss Allerseelen B10 Strauss Ständchen B11 Wolf In dem Schatten meiner Locken B12 Wolf Verborgenheit</p> <p><u>Impressionistic</u> B13 Chausson Le colibri B14 Chausson Les papillons B15 Chausson Sérénade italienne B16 Debussy Beau soir B17 Debussy Il pleure dans mon coeur, from <i>Ariettes oubliées</i> B18 Debussy Mandoline B19 Fauré En sourdine B20 Fauré Mandoline B21 Fauré Notre amour</p> <p><u>20th Century</u> B22 Barber The Desire for Hermitage, from <i>Hermit Songs</i> B23 Barber The Monk and His Cat, from <i>Hermit Songs</i> B24 Barber Secrets of the Old B25 Copland Heart, We Will Forget Him, from <i>Twelve Songs of Emily Dickinson</i> B26 Vaughan Williams The Vagabond, from <i>Songs of Travel</i> B27 Vaughan Williams The Roadside Fire, from <i>Songs of Travel</i></p> <p>Group C: Operatic Repertory</p> <p><u>Arias</u> C1 Mozart Deh vieni, non tardar, from <i>Nozze di Figaro</i> C2 Donizetti Bella siccome un angelo, from <i>Don Pasquale</i> C3 Rossini Una voce poco fa, from <i>Il</i></p>

	<i>Barbiere di Siviglia</i> C4 Puccini Quando m'en vo (Musetta's Waltz), from <i>La Bohème</i> C5 Puccini O mio babbino caro, from <i>Gianni Schicchi</i> C6 Menotti Steal Me Sweet Thief, from <i>The Old Maid and the Thief</i>
--	--