

美国加州大学伯克利分校音乐系主任谈“音乐与留学” 凭兴趣寻找适合学校圆音乐梦

易蓉（上海交通大学）

传统三角钢琴竟能发出鹤啼的空灵,传统的乐器奏出难以想象的新音色,古典音乐与现代电子音频技术融合创新,一场奇幻的音乐会日前在东方艺术中心上演,来自美国加州大学伯克利分校音乐系主任辛迪·考克斯(Cindy Cox)为上海的观众带来了一场别开生面的公益演出。

就像加州伯克利分校的音乐创新,美国无论是艺术氛围程度还是艺术家的人数都保持世界一流水平,是国内艺术生留学申请最好的选择之一。那么,今天笔者就和你来分享下如何才能实现音乐留学梦?

传统音乐加科技元素

首支曲子为钢琴演奏“Two Etudes”,虽说是“钢琴演奏”,却与传统演出大不相同。演奏者的指尖除了在传统三角钢琴上敲击出熟悉的音符之外,还通过电子合成器同时演奏。而合成器键盘上发出的声音则来自考克斯教授和她的团队收录的“钢琴音”。“我们尝试打开钢琴,从内部捕捉它更特别的声音。我们用手弹拨琴弦,或用小锤子敲击,甚至有时候用硅胶塞在琴弦之间以获得更独特的音色。”考

克斯教授介绍,“我们将这些仍然属于钢琴的声音录下来,通过软件编程、处理,形成一个数据库,使它们能够通过另一个键盘演奏。当演奏者坐在钢琴旁边,同时能够混合传统与创新的声音,这是非常美妙的。”

一直以来,作为作曲家,考克斯教授热衷于从传统古典乐器中寻找突破,找到与自然接近的声音来表达对音乐和生命的热诚。在演出中,钢琴、提琴、黑管被重新赋予了生命,与以往大不相同的面貌与听众碰撞。鹤唳、鸟鸣,别样的时空意境在演奏厅呈现。

实际上,这种奇特的音乐来自加州大学伯克利分校音乐系的新音乐与音频技术中心(CNMAT),这个将传统音乐与现代科学技术融合碰撞并创新的机构始于1987年,此后前卫、创新、突破精神成为该音乐系不断追求的精神。“在古典音乐的审美中,讲究传统乐器声音的纯粹,而现在我们更需要突破这种狭窄的刻板印象,发掘突破传统审美和音域的作品。”考克斯说。

不一定要有学科背景

遗憾的是,加州大学伯克利分校音乐系目前不招收中国本科学生,但是研究生教育面向全球。考克斯教授透露,在加大伯克利,学科背景并不十分重要,哪怕不是读音乐的学生一样有学习的机会,“我们更看重的是学生的突破能力、创新能力,当然,入院考试还是要考音乐专业知识的。”

美国开设音乐专业的学校可分为专业性极强的独立音乐学院和综合性大学里的音乐学院/系。前者如著名的茱莉亚音乐学校、曼哈顿音乐学院等,后者如加州大学伯克利分校音乐系。在美国,音乐学子就业渠道很多。除传统音乐表演、作曲、指挥、音乐教育外,近年学生们大量涌向音乐技术、音乐管理等,对于电影配乐的创作需求也相当大。

寻找适合自己的学校

专家建议,学生在选校时可进行综合考

虑,不要过于偏激,只看重学校的声望或者排名,也应多关注各学校的导师(instructor)。导师是学生的专业指导,对学生专业发展影响较大。茱莉亚音乐学院、新英格兰音乐学院这类专业院校招生名额少,竞争非常激烈,录取难度也比较高。而且专门的音乐艺术学院里许多导师和教授虽然业内享有盛名,能够有机会在他们的指导下进行学习是难得的机会,但很可能会遭遇几个学校共享一位或几位教授的情况,学生得到的关注度也相对有限。

相较于独立音乐学院,综合大学音乐教育并不逊色,尤其是在高等学历人才培养方面甚至更为出众。因此,择校时可以根据未来就业方向和兴趣点,结合自身能力,选择适合自己的学校。

——|相关链接|——

音乐专业申请要求

- 国际生都要求托福成绩,iBT(托福网考)最好在80分以上。一些排名靠前的综合大学,托福要求接近90分。如,威斯康辛麦迪逊大学iBT最低要求87。
- 申请艺术类专业大多不需要提供GRE成绩,但对于音乐教育、音乐理论等理论性较强的专业要求GRE;器乐类和声乐类部分学校不要求GRE,更看重表演能力;但90%比较好的音乐学院的博士要求GRE,包括表演方向。GPA:3.0以上为好。
- 推荐信
- 个人综述(Essay/Personal Statement)
- 试奏/试演和面试对于申请音乐专业的申请者来说非常重要。对于很多国内申请者,不能直接到学校参加面试,CD和作品集就显得尤为重要,每个学校对于作品之类的要求是不一样的,请详细查询每年学校不同专业的详细要求。

英伦一年的研究生学习即将进入尾声,从一开始对生活的茫然和知识的空白到如今的应对自如,不论从心态上还是知识技能上我都感受到了独立生活和紧张学习带来的蜕变。对于不少来英深造的研究生来说,英国大学正是以学制短和教学精成为留学风向标的重要因素之一。

需理智看待大学排名榜

不少留学生在选择英国院校时眼花缭乱于铺天盖地的各种排名表,而去年此时也是我苦恼于择校的时候:到底是选择蜚声中外的世界名校还是选择专业优势明显的学校成了鱼与熊掌不可兼得的痛苦。

英国学术界的排名机构林林总总,侧重点和评审时间都各有不同。例如每七年一次的科研水平评估排名(REF)、一年一度的国际高等教育研究机构的QS排名、以及由包括泰晤士报、卫报、独立报等在内的英国主流媒体发布的英国大学排名。这些排名往往包含多种类目,例如专业排名、就业指数、学生满意程度等等。虽然大学的综合排名很重要,但是英国大学的研究生学习更侧重于专业排名。例如我所在的卡迪夫大学,虽然在国际声誉牛津剑桥当仁不让,但是“牛、剑”并没有开设我想要学习的新闻专业。而卡迪夫大学的媒体学科排名在最新发布的REF排名中位列全英第

独立生活和紧张学习带来蜕变

上海留英学生口述实录英伦学习

赵一凡（英国卡迪夫大学）

二,综合排名在REF位列全英第五,上身势头明显,成为很多学子考量的对象。

虽然人人都想最优化的把握海外留学经历,出身名校是很多学生的目标,但对于研究生择校而言,建议先选定专攻方向,综合比对各大院校的专业实力和就业竞争力,再依据综合排名进行谨慎选择。毕竟“野鸡大学”很难有优势专业,而有专业的实力的大学综合排名也不会太糟糕。

有了跨专业的二次机会

跨专业硕士学习多少会在学子心中打上一个问号,尤其是在短短的一年中如何能掌握好一个陌生的专业。然而对我而言,研究生学习是一个再选择的机会,就像人生

的另一次高考,是给自己一个学习感兴趣的领域的机会。

大学四年中很多同学都摸清了自己未来想做什么,如果本科专业不匹配,研究生学习是一个很好的“充电”机会。虽然不少商科和理工科专业在录取时都需要有一定的专业背景以此保证学生顺利衔接到研究生学习,很多文科专业的研究生学习并不绝对要求专业背景的支持,有专业知识储备固然是好,但是学习过程中思维方式的进阶是同等收益的,正如我所在的国际新闻专业电视方向负责人James Stewart在开学迎新会上的解答:“我有信心大家能在一年中掌握所有必需的知识技能,但我更希望的是提高你们的critical thinking(严谨的思维方式)。我身边的不少同

学都不是新闻本科出身,不仅跨专业学习的学生比比皆是还有相当一部分同学是工作在一线的记者或是编辑甚至是制片人,和这些有工作经历的同学同堂学习也是汲取人生经验的大好机会。

实战演练让学习更丰满

尽管各个专业会有不同的侧重点,或学术或实践,但一年的学习生活注定是紧张而充实的。以卡迪夫大学国际新闻专业电视方向为例,一周五天课几乎天天排满,教学上注重软思维和硬实力的齐头并进,Essay(论文)和新闻报道和写作都是考核的重点。

在所有课程中,给我带来最大收获的是每周两个整天的国际新闻新闻制作课。该课程在第一学期是专业知识的学习包括摄像机、录音机的使用,剪辑和新闻采写等等。第二学期是将知识投入到实际运用,模拟真实的新闻编辑室。每周一或周四,全方向20余人分别承担电视记者、广播记者、摄像师、制片人、新媒体编辑和主持人的角色,共同制作一档电视节目和六档广播节目。从找素材,联系采访对象、采访、拍摄,制作到播出,所有流程都由学生自己完成。为了真实地还原电视台的新闻中心,老师依照BBC新闻工作室的要求来锻炼学生,将校园新闻排除在外,要求立足卡迪夫,放眼国际视角,做有新闻价值的节目。因此在报道一些重大活动,例如英国科技周时,我们虽然是学生记者,但也与BBC记者并肩架起长枪短炮。