

北有寒山

——记哈尔滨音乐学院首届“极光”国际钢琴艺术节

文 / 徐 起

2025年12月1日至5日，在冰雪艺术与音乐文脉深度交融的“音乐之都”哈尔滨，哈尔滨音乐学院首届“极光”国际钢琴艺术节盛大启航。本届盛会由哈尔滨音乐学院与中俄音乐联盟联合主办，哈尔滨音乐学院钢琴系承办。在北国冬日的诗意中，艺术节以琴声奏响时代赞歌，讴歌北疆华章，圆满完成了具有开创性意义的初届征程。

哈尔滨独特的冬季日照与地理气象，为“极光”这一艺术概念提供了现实感与象征性的双支点。在为期五天的艺术盛宴中，70余名中外钢琴名家、杰出学者与新锐演奏者云集哈音，通过5场音乐会、8场交流会、26场大师班及8场专题讲座，构筑起一个贯通中西视野、连接教学理论与演奏实践的高层次钢琴艺术平台。这不仅是哈尔滨音乐学院地缘优势的充分彰显，更是对其深厚音乐文化传统与国际化办学视野的一次集中呈现。

序曲：扎根北疆的宏观愿景

本次盛会不仅是一次高规格的钢琴艺术展示，更是一次关于当代艺术节理念的深度探索与实践。哈尔滨音乐学院副院长、钢琴系主任及本次活动艺术总监元杰老师，在艺术节宏观架构的设计上精准确立了“仰望星空”与“脚踏实地”并行的双重维度。

所谓“仰望星空”是指艺术节始终保持高远、诗意的愿景，面向全国、胸怀世界，致力于引入国际尖端的艺术资源与前沿的学术视域，使哈音成为连接国际钢琴艺术的高地；而所谓“脚踏实地”，则是要求艺术节必须扎根北疆沃土，深刻履行地方音乐学院服务区域文化的社会责任，将学术高塔中的艺术之光投射向更广阔的社会空间。

这一办节逻辑在技术实现层面，被转化为一种极具温度的“为大家服务”的集体主义人文精神。在元杰老师的倡导下，艺术节突破了传统学术盛会“闭门切磋”的局限，主推“开放式”场地与“沉浸式”体验，全程对公众开放。这种彻底的开放姿态，不仅吸引了累计710名校外音乐爱好者与师生线下参与，更在无形中消解了高雅艺术与大众之间的距离感。

为了在有限的五天时间内最大化发挥资源效能，艺术节采用了“并行化”与“饱和式”的运作模式。“并行化”，即通过多场馆同时并行的精密安排，在同一时段提供不同维度的学习内容，极大地提高了知识传播的效率；而“饱和式”则指通过高强度、高密度的内容输出，营造出一种全方位的“美育浸润”氛围。这种尝试成功打破了学院封闭的围墙，在校园内搭建起一座服务于学生、教师、专家及社会公众的立体沟通桥梁，真正实现了美育的全方位覆盖，在松花江畔创造出一个知识与审美相互渗透、灵感与思考无处不在的独特艺术场域。

HARBIN CONSERVATORY OF MUSIC
2025 "AURORA" INTERNATIONAL
PIANO FESTIVAL

哈尔滨音乐学院
2025 极光国际钢琴艺术节

演奏：五夜连台的听觉盛宴

12月1日晚，首届“极光”国际钢琴艺术节开幕音乐会在哈尔滨音乐学院音乐厅恢宏启幕。钢琴协奏曲《松花江上》与《黄河》作为开篇之作，以“大江大河”的民族图腾为纽带，奏响了激昂的时代强音。舞台上，哈音钢琴系的青年教师凭借精湛的技艺与饱满的艺术感召力，不仅展现了个人才华，更深刻诠释了学院“以演促教、以教哺研”的育人理念。这一刻，观众看到的不仅是哈音青年教师队伍的专业底蕴，更是当代中国音乐人蓬勃昂扬的精神风貌。笔者年少时曾于华山瞥见一处石刻，上书“看看我们的河山”，寥寥数字，直击人心；此时琴声回荡，呼之欲出的又何尝不是一句掷地有声的“听听我们的河山”？

接续而来的四场音乐会，如同一场不断延展的音乐之旅。12月2日晚，青年钢琴家韦子健演奏了舒曼《交响练习曲》与李斯特《超技练习曲》，以超凡的掌控力与音乐深度，重现了浪漫主义巅峰时期两位巨匠的鸿篇巨制。12月3日晚，来自俄罗斯与白俄罗斯的七位专家联袂登台，多维度的艺术视域不仅让观众在斑斓风格中领略了异域风情，更通过多样化的曲目组合，巧妙缓解了独奏音乐会特有的认知负荷。12月4日晚，青年钢琴家黄家正以优雅台风与极其细腻的触键，营构出舒伯特的诗性宇宙。他别出心裁地以

《冬之旅》选段开场，在无意间打破了舞台与听众间的“第四面墙”，使厅内流动的温暖旋律与厅外严寒的冰雪夜色形成了一种奇妙而动人的艺术共振。

12月5日晚，三位哈音钢琴系青年教师担纲闭幕音乐会的演奏，为这一周的盛事画上圆满句号。他们对穆索尔斯基《图画展览会》、勃拉姆斯《第三奏鸣曲》等大作的精准诠释，博得了全场经久不息的掌声。然而，作为置身其中的“曲中人”，在乐声渐稀时难免心生别离之愁。当贝多芬《第三十二奏鸣曲》（Op.111）结尾处那连绵的长颤音告一段落，随后左手上行的四度跳跃，却如同一颗破土而出的希望种子，给人以无限的慰藉与力量。“星垂平野阔，月涌大江流”，曲终，人不散。

教学：名师荟萃的现场观摩

如果说音乐会是艺术成果的华彩绽放，那么名师荟萃的大师班则是深耕艺术土壤的厚积过程。作为连接理论思辨与演奏实践的核心枢纽，每日高频开展的大师班构成了艺术节最具互动感的板块。

本次大师班阵容豪华，国内外钢琴名家相继登台授课。如此高密度、大规模且涵盖了从中俄传统学派到现代演绎视角的专家汇聚，本身便构成了一场在业界罕见的高水平教学盛宴，充分体现了哈音“兼容并蓄”的学

术气度。

在大师班的教学现场，学生们获得了针对个人演奏的“一对一”精准诊断。专家们不仅从指法技术、力量运用等微观层面给予具体指导，更从乐句处理、风格把握及情感表达等宏观层面拓宽了学生的艺术视野。对于台下的旁听师生而言，每一场大师班都是一次鲜活的“教学观摩课”。不同背景、不同学派的专家在面对同一时期的作品时，往往能给出截然不同却又殊途同归的解读，这种思维的碰撞令现场观众大呼过瘾。

讲座：中西互鉴的学理思辨

系列专题讲座以其广阔的学术视野与深刻的理论剖析，构筑了本次艺术节的核心学术高地。在宏观视域下，张放老师的《从“技艺传授”到“综合赋能”》对高校钢琴人才培养模式进行了深刻的学理反思；李民老师的《艺术教育中的课程思政建设》探讨了价值引领的实践路径；蔡韧老师的《国家项目的申报策略》则为表演专业的学术化转型提供了方法论支撑。

这些关于内涵式发展的深度探讨，与开放的国际视角形成了卓有成效的对话。俄罗斯专家丹尼斯·谢法诺夫与白俄罗斯专家亚历山大·波利亚科夫分别通过阐释“格涅辛钢琴学派”的传承与“肖邦练习曲的诗意”，生动呈现了斯拉夫钢琴艺术的深厚积淀。玛丽亚·克拉斯诺娃则以俄罗斯音乐教育者的视角，分享了对“中国学生钢琴教学特点”的敏锐观察。与此同时，周颖老师对“少数民族钢琴音乐发展”的系统梳理，将学术视野引向了本土音乐文化的多元与自觉。

无论是对异域传统的探寻，还是对本土宝藏的发掘，最终均交汇于艺术审美的高度。如陈舒华老师以“音乐‘味蕾’”为喻，形象地剖析了高阶音乐品位的建构路径。纵观全局，系列讲座形成了从宏观治理到微观实践、从国际学派到本土表达的完整学术闭环，极大地提升了活动的学术内涵与思想价值。

研讨：存量时代的行业破局

如果说音乐会与大师班是硕果累累的“礼赞”，那么活动期间的一系列行业交流会则是深刻的视角转换。当舞台灯光淡去，艺术家与教育家们并未沉浸于庆典，而是以强烈的行业使命感，开启了一场关于中国钢琴教育未来的、充满自我审视的深度对话。在这场对话中，与会专家以高度的社会责任感，为中国钢琴教育进行了共谋破局的战略研讨。

这种清醒的忧患意识，在“全国十一所音乐学院钢琴系主任交流会”上体现得尤为淋漓，集中反映了行业在“存量时代”下的集体思考。面对人才饱和与专业边缘化的挑战，各校领军人纷纷给出应对方案：中央音乐学院韦丹文老师介绍了以“释放师生能量”为核心的教学改革，通过废除陈旧大纲、引入接轨国际赛事的海量曲目要求，赋予教学更大的自主性；上海音乐学院江晨老师则主张从招生端重塑行业标准，通过在入学考试中增加对完整奏鸣曲及综合音乐能力的考查，向上游教育传递信号，重新定义钢琴家的多元素质。中国音乐学院韩冰老师分享了设立高额“拔尖人才”奖学金以激励精英学生的策略，同时也坦诚剖析了招生政策面临的现实挑战。

随后，多位专家从不同维度揭示了行业困境与变革路径。天津音乐学院张放老师点明了毕业生激增导致的“职场内卷”等严峻外部环境；四川音乐学院何沙老师则直面招生体量巨大的现状，提出了夯实“金字塔塔基”、为社会培养合格教育者的务实目标；星海音乐学院陈舒华老师深入探讨了“精英与大众培养”的深层矛盾，强调了音乐教育“学无用之用”的人文本质。在此背景下，新的培养模式应运而生：浙江音乐学院朱楣老师介绍了“分类培养”的动态探索，武汉音乐学院田园老师引入了OBE（成果导向教育）的先进理念，沈阳音乐学院冯子祥老师则分享了通过“学生论坛”锻炼思辨能力的成功经验。这些富有洞见的讨论，共同勾勒出中国钢琴教育在变局中寻

求高质量发展的突围智慧。

建言：特色路径的哈音方案

若说系主任交流会展现了行业的普遍求索，那么“哈音发展建言会”则将目光收束，为哈尔滨音乐学院的特色化转型进行了一次深刻的“蓝图擘画”。

在这场哈音党委书记雒文虎出席，副院长元杰主持的建言会上，与会专家达成高度共识：哈音的核心竞争力必须深耕于独特的地理区位与历史文脉。朱楣老师与天津交响乐团张乐老师强调，应将“俄罗斯学派”作为品牌核心做深做透，通过开设“俄派钢琴教学法”与“俄派基本功训练”等特色课程、启动里赫特等苏俄大师的专题研究，来确立不可替代的学术高地。南京艺术学院徐军老师则指出，特色构建亦应回望本土，深挖以汪立三为代表的黑龙江本土音乐遗产。西安音乐学院李佳老师进一步提出，应以《松花江上》等东北地域元素为母题进行二度创作，打造独具哈音标识的艺术名片。蔡韧老师则从顶层设计维度建议，将定位拓宽为“东北亚钢琴音乐研究与演绎”，以谋求更广阔的国际学术版图。

然而，特色的确立必须依托于坚实的内部建设。吴迎老师指出，大学之“大”在于“大师”，如何助推引进的演奏家完成向优秀教师的职业转化，是学院长效发展的核心命题。这一观点与哈尔滨师范大学梁梅老师提

出的“托举”青年教师、给予更多人文关怀的建议形成了深刻共振。在课程构建上，中国音乐学院李民老师主张建立涵盖键盘艺术史、钢琴文献等内容的系统化课程体系，以完善学生的知识结构；针对生源保障，吴迎等专家则务实地建议，通过筹办附属中学等方式，建立起高质量的后备人才梯队。

作为东北地区仅有的两所独立音乐学院之一，哈音被寄予了更高的时代担当。蔡韧老师提出，学院须致力于从“有”到“优”的跨越，瞄准“国内一流、国际知名”的学科高度，通过“有组织的科研”谋划国家级重大项目，并借助学术期刊与品牌赛事向外输出哈音标准。这一切探讨，最终回归到中国人民解放军国防大学崔敏革老师提出的根本考量：学院必须明确“人才为谁服务”，从而在时代的坐标系中，精准确立哈音独特的使命图景与社会价值。

余音：以人为本的“极光”温度

台前的每一次高光时刻，都源自幕后默默坚守的辛勤付出。在筹备过程中，元杰老师带领的一支小而精悍的筹备小组，展现了极强的“战斗力”。他们秉承“敏捷部署、快速迭代”的高效风格，在极短的时间内整合有限资源，成功攻克了“准备时间短、项目经费少、活动规模大”的“不可能三角”。正是这支团队日夜无休的奔忙，为“极光”的绽放构筑了坚实

的底层基石。

活动期间，钢琴系师生之间那份“相亲相爱一家人”的温馨氛围，被具象化为每一位志愿者的行动。代号为“哈音客服”“哈哈音客服”“哈哈哈哈哈音客服”的志愿者们，活跃在校园的每个角落与微信社群中，构建起全天候的响应机制。这些学生志愿者更像是艺术与实干的“双栖者”，前一秒可能还在舞台上专注地接受大师指点，后一秒便已身披绶带，化身为发布日程、解答疑惑的微笑使者。这种身份的无缝切换，正是哈音学子全面素质与服务精神的生动写照。

首届“极光”国际钢琴艺术节在余韵悠长的琴声与深邃的思考中圆满落幕。它不仅是一场钢琴艺术的饕餮盛宴，更是哈尔滨音乐学院立足学科特色、贯通

中外资源、推动高水平艺术教育发展的生动实践。以音乐为桥，以教育为命题，“极光”为艺术交流与人才培养注入了崭新的灵感方向。

“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。”艺术节的余波，恰似绕梁余音，在每一位参与者心中激荡起持久的涟漪。短短五日，来自五湖四海的我们在“极光”的精神锚点下，共同构建了一个纯粹而绚烂的艺术共同体。当帷幕缓缓落下，一份关于未来、关于钢琴艺术更高境界的热切期许，已在每个人心中生根发芽。极光虽远，其芒可期。❶

作者信息：哈尔滨音乐学院钢琴系

（上接第48页）

拉姆斯作品宏大的气魄与宽广的幅度，第一乐章直接以贝多芬式雄浑而庄严的和弦开始，交响性十足。第二乐章的主题源自德国民歌，第三乐章《谐谑曲》非常快速并充满热情，第四乐章是“火热的快板”充满活力与动力。这是一首完美而极具感染力的乐曲。在这张碟中，康托洛夫同时选录了五首由李斯特改编的舒伯特的艺术歌曲——包括《流浪者幻想曲》《磨坊工与小溪》《春天的希望》《城市》《在海边》。这五首作品如同五朵美丽的花束安放在两头巨大的乐曲之中，以其真挚地歌唱，给人以动情的感受。最后，康托洛夫选择演奏了舒伯特的《流浪者幻想曲》。这是钢琴艺术史上一首相当伟大的作品，从专辑的曲目编排来看，它足以与勃拉姆

斯的《第一奏鸣曲》形成首尾呼应。这两首都是四个乐章，乐风与分量确有一比。康托洛夫以他极高的才气，深入的音乐体察与表现力，以及超绝的钢琴技巧，出色地演绎了这些作品。

这七张唱片全方位地展示了康托洛夫的风采。可以说，他是当今最出色与最重要的青年钢琴家之一，他的演奏展示和代表了当前钢琴艺术的新高度与新风采，是不同于前人的。因此，我通过欣赏和学习，从中感受和领悟到了很多新的审美与气息！❷

作者信息：中国音协钢琴学会顾问，
《钢琴艺术》副主编