

赵寒阳 著

演奏家 成功

YANZOUJIA
CHENGGONG
MIJUE

策

秘诀

人民音乐出版社

赵家阳 著

演奏家 成功

YANZHOUJIA
CHENG GONG

演奏家成功

秘法

赵寒阳 著

演奏家成功

YANZOUJIA CHENGONG MUJUE

秘诀

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

演奏家成功秘诀 / 赵寒阳著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-103-03424-8

I. 演… II. 赵… III. 随笔-作品集-中国-当代
IV. I267. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 003163 号

选题策划: 张 辉

责任编辑: 汪小鹏

责任校对: 袁 蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 诗 32 开 8.125 印张

2008 年 5 月北京第 1 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册 定价: 14.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

前 言

自从我的第一本文集《通向二胡演奏家之路》出版以来,受到了读者们的广泛欢迎。许多朋友给我来信,急切地想读到我的第二本文集。由于平时教学和科研的任务较重,不可能有太多的时间来写这些温馨闲情的文章,因此积攒了五年后,这本《演奏家成功秘诀》才与读者见面。有一位朋友见了我送审的书稿后,笑着说:“我们都等老了呀!”看来我努力还是不够啊。

在整理这本文集的过程中,自觉其文章的质量比第一本文集有所提高了,似乎稍稍成熟了些,对二胡演奏艺术也有了一点较为深刻的认识,从而有些沾沾自喜之感。这就是我们这些迂腐之人的通病,平时兴起胡诌的东西,哪怕让人嗤之以鼻,也必怀之若宝。拿出来让读者圈点,一方面可以听到许多宝贵意见,有利于自我的提高;另一方面也能让广大的二胡爱好者在练琴之余,有些消遣的“虾片”可嚼,起到调剂精神的功效。如能使您在阅读中会心地一笑,我就非常满足了。如同看一个小品、听一段相声,能博得观众一笑,作者之愿足矣。

本书按文章类别大致分为四个部分，第一部分：“弦韵”，主要是探讨二胡演奏艺术中一些深层次的问题，以及本人对二胡乃至民乐发展的某种思考；第二部分：“禅境”，写了我对生活、对音乐的一些感悟；第三部分：“琴心”，是几篇本人为他人的著作所写的“序”和音乐会的评论文章；第四部分：“闲情”，是本书中最可乐的部分，其中收入了我在闲暇之时胡诌的7篇杂文，算是书中的调味品。这些文章完全是我平日的所思、所感、所言、所悟而成，谈不上体系，更不代表科学，在观点、观念上难免与读者的思想相悖，欢迎广大爱好者在笑后提出批评意见。

人民音乐出版社的张辉老师是和我合作了多年的老朋友，他为我几本书的出版付出了极大的辛劳。在此请允许我对张辉老师的帮助致以衷心的感谢！

道路漫漫，琴声幽幽，沿途赏花插柳，老友举杯叙旧。不求金玉满堂，只需衣食无忧，一曲依心小调，伴君梦到扬州。

赵 寒 阳

2007年8月8日

目 录

一、弦 韵

1. 从染发想起的…………… (3)
2. 二胡演奏中的“境、精、静、净”…………… (7)
3. 二胡演奏中的本能与理智…………… (13)
4. 二胡的演奏感觉到底是什么…………… (22)
5. 论二胡演奏中的意境…………… (25)
6. 意念在二胡演奏中的运用…………… (32)
7. 怎样在二胡演奏中运用目标先现法…………… (39)
8. 极致原是平淡…………… (43)
9. 天赋漫谈…………… (46)
10. 演奏家成功的秘诀何在
——访谈录…………… (54)
11. 二胡专业考学方程式…………… (67)
12. 听张锐先生弄琴…………… (87)
13. 二胡发展的思考…………… (91)
14. 中国民族音乐发展之思考…………… (96)
15. 规范民乐教学,提高学生能力
——在中央音乐学院教学工作会议上的发言…………… (105)

16. 与琴童家长谈学二胡…………… (110)
17. 二胡运弓的金三角铁律…………… (119)

二、禅 境

18. 去掉束缚,还你自由…………… (129)
19. 专业如婚姻…………… (131)
20. 音乐如梦…………… (135)
21. 入寺观心…………… (137)
22. 寄 语——在“赵寒阳二胡讲座”节目单上…………… (141)
23. 只 要…………… (142)
24. 巡演东北处女行…………… (145)
- 25.我到马来去考级…………… (151)

三、琴 心

26. 《二胡基础教程》序…………… (157)
27. 《跟苗苗姐姐学二胡》序…………… (160)
28. 《少儿二胡中国民歌演奏与解说》序…………… (163)
29. 更艳韩国二胡花
——写在韩国留学生“拉二胡”音乐会上…………… (166)
30. 教学的示范,水平的展示
——严洁敏二胡独奏音乐会观后感…………… (168)
31. 辉煌琴艺四十年
——评“王国潼师生二胡音乐会”…………… (171)

四、闲 情

- 32. 敬老爱老，阖家幸福…………… (179)
- 33 女儿的眼睛…………… (182)
- 34. 女儿的微笑…………… (185)
- 35. 母 亲…………… (188)
- 36. 考 学…………… (203)
- 37. 徒 弟…………… (235)
- 38. 爱的法术(小小说)…………… (246)

【一
弦韵】

弦

韵

1. 从染发想起的……

有许多学习二胡的学生，当演奏技术达到一定的程度后，常常会遇到水平难以提高的困惑，这是由于学生的观念狭窄、思维僵化所造成的。此时，如果不设法更新观念、激活思维，而只是简单地刻苦练习，那么其演奏水平虽然能有所提高，但不可能有质的变化。在二胡的学习过程中，老师很看重学生的悟性。其实悟性就是学生的思维比较活跃，善于经常更新观念，会通过联想，从一件看起来毫不相干的事物中体验到一种感觉。这样的学生往往不是练琴最刻苦的学生，也不是百分之百听老师话的学生，但却是最聪明的学生。

细思二胡的演奏动作，可以说绝大部分都可以在生活中找到它的原型，这意味着二胡的学习过程，就是将这些自然动作重新组合的过程，而不需要为二胡演奏重新创造出什么动作来。从这个观念出发，二胡的学习要比现在简单得多。将一堆现成的零件组装成一部机器，总比看着图纸

先加工出零件，然后再组装成机器要容易多少倍。而且还经常会发生由于对图纸理解的错误，将零件做得不符合规格而最终装不成机器的情况。在教学中我发现，有许多演奏动作，老师只要让学生理解它的原型，是可以使学生瞬间正确掌握的。要训练的，除了音准外，就是这些生活动作的有机配合。当学生在演奏时能将这些动作下意识地做得与生活动作一样地自如，那老师在演奏技法上就没有什么需要教的了。那么音准呢？关键要让学生生活在音乐之中，通过多听大师的演奏来提高其听觉的审美感。学生在练琴中所要做的，就是使乐器发出自己思想中所期望的效果来。这些都做到以后，剩下的就是音乐表现的问题了。这个更简单，只要随心即可。如果今天你心情很愉快，就用琴哼两段小调；如果今天你有事生气，抓起琴来发泄一通要比憋在心里痛快；如果今天你有些伤感，用琴倾诉一番是最好的办法。掌握了用琴表达内心世界的方法后，在运用时只需“假设”两字就一切 OK 了。比如：拉《江河水》时，就假设自己如果是这位东北妇女的话，那我还不哭死了吗？那就用琴哭吧；拉《月夜》时，就假设自己如果在静静的夏夜里，躺在自家的院子里看着天上的星星，该多么惬意啊！那就用琴说说你的感受吧。如此等等。

我曾写过一副对联，概括了拉琴与人生的真谛，曰：琴如禅，禅如琴，唯悟是道；命即运，运即命，以善为本。由此可见，拉琴与禅学在思维方式上是有许多相似之处的。有一天，一位台湾的学生问我，怎样才能成为一名二胡演奏家。我说：“我们中国人都生的是黄皮肤、黑头发，有的小青年赶时髦，将头发染成黄色的、红色的、紫色的，随着年龄的增长，最后还是觉得黑头发最自然、最漂亮，又将头发染回了黑色。学习二胡也是如此，经过了黄头发、红头发、紫头发的过程以后，什么时候将头发染回了黑色，他就回归了自然，也就成为一位二胡演奏家了。等到他老了，头发脱光了，连梳头的束缚都解脱了，真正做到了随心所欲、自由自在，他就是一位二胡大师了。”这就是一种富有禅学境界的思维方式。古代有人请教得道禅师，悟道前怎样，悟道后如何？禅师答道：“悟道前吃饭、睡觉，悟道后睡觉、吃饭而已。”情（琴）同此理，把这句话用在我们的本行上，就是一个演奏者在初学时是左手持琴、右手持弓，当他成为演奏大师时不过是右手持弓、左手持琴而已。一切随心而去，没有任何束缚，即是大师中的大师了。而大师的演奏，可能只是一种自我宣泄的需要，是一种喃喃自语，其功利目的将缩减到最小的程度。

因此，大师是无畏的，他的演奏无所谓成功与失败；大师是自由的，他的演奏将不受任何规则的约束；大师是高傲的，他的演奏从不人为地讨好观众；大师是孤独的，他的演奏往往只被少数人所理解，这就是大师。

其实二胡演奏艺术就是这样的简单。

2. 二胡演奏中的“境、精、静、净”

随着二胡教学水平的日益提高和训练材料的日趋丰富，解决演奏技术上的问题已经不是难以攻克的堡垒了。但在演奏艺术方面，演奏者与演奏家之间仍然存在着一道无形的障碍。这种障碍是由于思维方式的不同所造成的。也就是说，演奏者与演奏家在演奏的时候，他们大脑中的思维运动从方式上就不一样，在内容上就具有更大的差别了。掌握演奏家的思维运动方式就是“悟”，一旦“悟”到，就能即刻进入自由王国；如果不能“悟”出这种思维运动方式，那么即使练习 50 年，也终究是一位演奏艺术上的门外汉。

为进入一种自由王国所采用的方法称为“法门”，它好比是“芝麻开门”的咒语，又如同是开锁的钥匙，一旦运用正确，即刻就能获得“正道立显，障碍顿消，自由自在，毫无束缚”的正果。而进入二胡演奏艺术自由王国的“法门”就是四个字：境、精、静、净。

境者，意境、境界也。境是客观事物在人们

心中留下的印象。同样的事物在不同人的心中可以留下不同的印象，这是因为他们的思维对感官的信息，进行了不同的筛选和组合，其中还掺入了各种心理因素的结果，这就是人的心境。如果这种印象在脱离客观事物后在人们的意念中再现，称为意境。在演奏中，意境又分为实境、幻境和虚境。实境，即演奏时在意念中浮现出真实的景象。我们随手拈来《新婚别》为例：在乐曲主题呈示时，演奏家似乎看到了正在梳妆台前精心打扮的新娘，以及充满喜庆气氛的闺房。此即意境中之实境。幻境，即在演奏时透过音符而体验到的乐曲内涵的情感。仍以《新婚别》为例：当演奏家奏响乐曲主题时，其内心正在体验着新娘出嫁前的喜悦与羞涩、期待与希望等等复杂的思想感情，如同是自己即将出嫁一般，不由得思绪万千，浮想联翩，那种美妙的感受是只可意会，不可言传的。虚境，即音乐中的禅境。如能进入此境，即不论何曲，皆既无实境可现，也无幻境可感，演奏时心平似镜，宁静如水；不急不缓，无盈无亏；随手依心奏来，只求琴心相映；音乐仿佛薄雾一般，在演奏家眼前飘渺，清晰可见。以上即境中三界，其实并无高下之分，全在运用得当。

精者，精湛、精美也。音乐的动人之处离不开感官的愉悦，而任何使感官受虐的因素，无疑