

廖家骅著

音乐成才之路

C H E N G C A I

E

U

Y

N

I

Y

社

廖家骅著

上海教育出版社

音乐成才之路

——关于音乐人才学的构想

图书在版编目(CIP)数据

音乐成才之路 / 廖家骅著. — 上海: 上海教育出版社,
2003.12

ISBN 7-5320-9178-3

I. 音... II. 廖... III. 音乐教育—研究
IV. J6-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第118836号

音乐成才之路

廖家骅 著

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路123号 邮编:200031)

各地新华书店经销 上海江杨印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 7.5 插页 2 字数 190,000

2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷

印数 1-5,000本

ISBN 7-5320-9178-3/G·9060 定价:16.00元

前 言

在人类社会,音乐伴随着历史文明的构建,给整个世界带来了欢乐和活力。步入 21 世纪,人们越发觉得音乐艺术是现代生活必不可少的一个组成部分。它既是人类文明的产物和象征,又推动了整个精神文明和物质文明的建设和发展。如果今天地球上终止了一切音乐的流动,那么整个世界将陷入沉寂、冷漠的精神萎缩深渊,其后果是不堪设想的。

人类不能没有音乐。但是,美妙的音乐并不是一种天然资源,它和其他物质财富一样,都是由人创造出来的。这种精神产品虽然人人都可享受,但是它的“生产”却不是每个人都能从事的,即使会“生产”音乐的人,其“产品”也存在着优劣、精粗之分。各种性质和类别的音乐演出活动、音乐教育活动,各种音乐学科的理论研究,无不都存在着各自特殊的专业要求。多元化的音乐形式共同构建起一个完整无缺、绚丽多彩的音乐世界。因此,我们的结论是:人民需要音乐,音乐需要人才。只有一个各类音乐人才辈出的时代,才能迎来音乐事业的兴旺和音乐艺术的百花盛开。

纵观千百年来的人类文明史,无论在中国还是在外国,都有许多知名的作曲家、歌唱家、演奏家,他们的艺术实践和成果,不仅为人类留下了一笔宝贵的精神财富,而且他们成才的经历和道路,也为音乐

人才的发现和培养,提供了可以借鉴的经验。如果我们把许多音乐家成才的经验加以分析和总结,就可以从中发现音乐人才成长和成功的主观条件和客观规律。显然,这就是本书所要研究的主要内容。

本书研究的对象既面向整个音乐人才群,注意揭示音乐人才成长的普遍规律,又着重研究各类专业音乐人才成长的特殊规律。因此,本书力图完成以下主要任务:

一、对音乐人才的概念、类型及基本能力特征等进行合理地界定和阐述;

二、探讨音乐人才的基本素质,重点研究他们的生理素质和心理素质;

三、探讨音乐人才成长的普遍规律和各类专业音乐人才成长的特殊规律;

四、探讨音乐人才的发现、培养和使用等方面的实践性问题。

关于音乐人才方面的研究,虽然早有先哲和当代学者进行过一些与之相关的探讨,并取得了不少有价值的成果,但大多是从教育学、心理学、生理学及人才学等领域进行阐述的。作为一个独立的课题来研究,本书是一种大胆的尝试。这种学术勇气一方面来自古今中外一大批音乐家成长、成才的实践经历,从许多具体的个案资料中真实而生动地反映出音乐人才成长的一般规律,为我们的研究提供了事实依据;另一方面则来自中外有关人才研究已有成果的鼓励和借鉴,我们可以从这些人才研究成果的共性特征中,寻求音乐人才成长的个性规律。

人才,作为一种社会现象,它有着悠久的历史。但是,将它作为一门学科来研究,时间并不长。20世纪中叶,在西方和日本开掘了

人才理论研究的先河,20世纪80年代以来,在党的十一届三中全会精神指引下,在解放思想、尊重知识、尊重人才等邓小平理论的直接鼓舞下,我国的人才学研究应运而生,不仅出现了一批专著和论文,而且形成了独具特色的学科框架结构的雏形。通过初步研究,人们已认识到,人才学的研究不仅关系到国家和民族的兴衰、各项事业的成败,而且对于整个人类社会的进步都产生着重要影响。进入21世纪,科学技术迅猛发展,国际间出现了激烈的竞争态势。但是,无论是军事竞争、科学竞争还是经济竞争、技术竞争,都体现出综合国力的竞争,而这种竞争的实质,就是人才竞争。通过对人才学的研究,让我们能科学地认识和掌握各种人才成长的规律,以更好地发现、培养和造就千千万万为社会主义建设所急需的各类人才。所以,人才学的研究对于我们国家的强盛、各项事业的兴旺,无疑具有重要的现实意义。

音乐是社会主义精神文明建设不可缺少的组成部分,音乐人才的数量和质量,将影响甚至决定着我国文化事业的状况和社会的精神面貌。对音乐人才现象进行全面系统的研究,同样是十分紧迫的、有价值的课题。从系统论的观点来看,音乐人才学是人才学的子学科。它应该以马克思主义为指导思想,运用人才学的普遍规律和基本理论来审视和分析音乐人才现象,归纳和总结音乐人才成长的规律。作为一门新兴的学科,音乐人才学除了应该遵循人才学的普遍规律之外,无疑还应该广泛地学习和借鉴教育学、心理学、生理学、哲学、政治经济学、伦理学、脑生物学、中外历史等有关学科的成果。特别是中外音乐史、音乐教育学、音乐社会学、音乐心理学、音乐生理学等相关学科的成果,从而使本学科能在广征博采的过程中,建立起扎

实的理论根基和较为完整的框架结构,以着力构建起自身系统而科学的理论体系。

但是,音乐人才学又不是一门纯学术性的理论学科,它面对的是全人类的音乐人才现象,并以指导音乐人才的科学合理培养和使用为己任,它应该在调查研究的基础上,进行有价值的理论思考,然后再通过归纳与总结,提出人才发现和培养的科学方法,使之具有一定的可操作性。能够为那些热爱音乐并准备为之奋斗的青少年,提供一条正确的成才之路。所以,音乐人才学的理论既来自各类音乐人才成长经验的总结,又期盼着能指导音乐人才脱颖而出。因此,理论与实践的结合是音乐人才学的又一品格。

研究音乐人才学应该注重历史,尤其是中外音乐史,这不仅是因为历史为我们提供了丰富的音乐人才成长和发展的资料(如巴赫、莫扎特、贝多芬、柴科夫斯基等音乐巨匠无一不是历史的产物),而且音乐人才学本身就是历史范畴的现实思考,它的知识积淀正是人类文明的一个有机组成部分。没有千百年音乐文化的历史延续,就不可能有音乐人才学的构想。但是,音乐人才学的研究不能脱离现实,也不能停留在对历史的回忆与总结阶段,而应该立足于现实,以今天对音乐人才的需求和今天的人才观去审视历史。人类在不断进化,科技在迅猛发展,必然给音乐人才研究带来许多新的情况和问题。例如,莫扎特四岁学琴,六岁作曲,在当时被认为是“18世纪的奇迹”,被誉为“音乐神童”。但今天这种音乐人才的“早熟”现象已不是个别和偶然了,遗传进化等生命科学的成果为当今的音乐人才研究注入了新的活力。因此,音乐人才学的研究应该既注重历史性,又必须强调现实性,努力探寻历史与现实的最佳结合点。

当前,我国社会主义事业飞速向前发展,人民不断提高的物质生活和精神生活对音乐文化在数量特别是质量上,提出了更高的要求。但是,这方面的现实与人们的美好期望还存在着明显的逆差态势,乐坛上杰出的音乐家的数量与我们这样一个有着十二亿人口的文明古国是很不匹配的。特别是我们至今还很少有大师级的作曲家,虽然在国际音乐比赛的领奖台上,频频出现黄皮肤黑头发的炎黄子孙,但是真正属于我们中国的作品却为数不多。近二十多年来出现“传世之作”档次的经典作品更是凤毛麟角。一些脍炙人口的优秀作品问世时间的间隔较长,音乐演出中许多激动人心的曲目和音乐生活中久唱(奏)不衰的作品,大多是战争年代和建国初期的力作。究其原因十分复杂,诸如音乐家深入生活不够、受市场经济负面的影响等,但是归根结底还是属于缺乏高素质、高水平的音乐家等方面的原因。作为有数千年“礼乐之邦”传统的中华民族,具有音乐天赋的青少年不计其数,但由于我们对音乐人才的发现和培养工作的力度不够,或由于我们的音乐教育还不够发达,致使许多音乐幼苗大多处于“自生自灭”的境地。就这一现状而言,中国不是缺乏音乐天才,而是缺乏对音乐天才的发现和培养。

面对如此沉重的现实,音乐人才学的研究就显得十分紧要。尽管本书还难以构成一本完整的音乐人才学,但作者坚信本书的价值,不在于它的答案,而在于它所提出的问题。希望书中所提出的稚嫩的学科构想,能够成为一份有价值的参考资料,从而为更多优秀音乐人才的脱颖而出发挥催化效应。同时,也殷切地期望通过本书的抛砖引玉,能激起更多的有识之士对音乐人才问题的重视和研究,为这一学科的正式建立和发展而努力。

目 录

前言	1
第一章 关于音乐人才的概述	1
第一节 音乐人才的基本概念	1
第二节 音乐人才的类型与成果形式	4
第三节 音乐人才的一般能力特征	12
第二章 音乐人才的素质	20
第一节 素质与音乐素质	20
第二节 音乐人才的生理素质	24
第三节 音乐人才的心理素质	30
第三章 音乐人才成长的因素	51
第一节 音乐人才成长的内在因素	51
第二节 音乐人才成长的外在因素	69
第四章 音乐人才与音乐教育	90
第一节 音乐教育是培养音乐人才的重要途径	90
第二节 早期音乐教育	96
第三节 家庭音乐教育与社会音乐教育	102

第四节	学校音乐教育	106
第五节	音乐考级与音乐教育	110
第五章	音乐人才的能力与培养	115
第一节	作曲人才的能力与培养	115
第二节	作词人才的能力与培养	124
第三节	音乐表演人才的能力与培养	130
第四节	音乐理论人才的能力与培养	144
第五节	音乐教育人才的能力与培养	152
第六章	音乐人才的管理	160
第一节	音乐人才的发现与选拔	160
第二节	音乐人才的培养和使用	166
第三节	音乐人才的预测、规划和展望	171
后记		177
附录	三十位著名音乐家成长历程点评	179

第一章 关于音乐人才的概述

第一节 音乐人才的基本概念

音乐人才是整个社会人才群的一个组成部分。因此,在没有研究音乐人才之前,我们有必要对人才进行一些简要的了解。

人才是比较宽泛的概念,迄今为止,国内外对“人才”一词尚无统一的界定。在一般意义上来说,“人才,是指那些在各种社会实践活动中,具有一定的知识、技能和能力,并以自己的创造性劳动,对认识、改造自然和社会,对历史进步做出某种贡献的人。人才的等级,视他贡献的大小而确定。广义的人才是指各种社会实践活动中的骨干分子。狭义的人才,是指那些智能很高,贡献很大,影响深远的杰出人物”(史仲文编著《人才学》上册第 37 页,中国财政经济出版社 1987 年版)。由此可见,人才不是一般意义上的普通劳动者,他的劳动成果是对人类有较大贡献的。一般说来,创造性是人才品格最突出的属性,创造价值决定了人才的社会价值。如果这种创造成果能为社会所接受,那么人才的突出贡献与建树,将会对社会精神文明和物质文明建设产生积极的促进作用,也必将推动社会历史的前进。

人才是以生理和心理发育正常的自然人为基础,以社会需要为前提,通过学习和实践逐渐涌现出来的。在众多的人才群中,还有一

些具有特殊才能的人才,他们的某些能力超常,常被人们称为“天才”。天才一般具有先天禀赋,这种天生的优异素质——天赋,是一种客观存在。美国一位脑生理学家研究证实,爱因斯坦的脑神经胶质细胞比普通人多73%,这是他取得“相对论”等科研成果的先天“物质基础”。天赋对人才的成长具有重要的作用,但是,仅有天赋是不够的,因为任何人都不能自然成才,还必须加上勤奋和训练,有时还要碰上机遇才能取得成功。

人才又是一个庞大的社会群体,这个群体是由许许多多行业、专业的个体人才组成的。由于社会的发展和时代的进步,人们的劳动分工越来越细。“七十二行,行行出状元”的古谚十分具体地道出了很早以前,就有了人才的专业分工。而今天世界上的劳动分工岂止七十二行,专业分工也更趋多门类、多行当。因此,人才的专业化分工,是社会发展的总趋势。尽管世界上有很多精通多门专业或技术的“通才”,但要精通今天世界上所有的专业、技术,那显然是不可能的。所以,随着时代的发展,“一专多能”将逐渐取代传统的“一技之长”的人才结构模式,成为未来人才的又一特征。

根据以上的简要分析,我们可以看出:音乐人才是专门人才的一种,凡具有从事音乐工作或进行音乐活动方面的才能,并取得了一定成就的人,都可统称为音乐人才。

音乐人才是一种特殊的专门人才。一方面他们具有一般人才的共同特征,如良好的道德规范、基本的文化修养、健康的身体素质等;另一方面,他们又必须具备其他人才所不具备的某些音乐方面的专业技能技巧,如通过作曲、演唱、演奏、音乐理论研究、音乐教学活动等为社会提供服务,取得了一定的成绩,并为社会所承认,在音乐界

和社会上有一定的影响。只有同时具备以上两方面条件的人,才可称为音乐人才。因此,不是所有从事音乐工作的人和所有的音乐爱好者都可以称为音乐人才。

音乐人才是社会发展到一定阶段的产物,也是一种专业性社会分工的结果。从社会发展的角度看,音乐产生的初始阶段存在着一种复合混生的文化现象。生活中的呼号、音调的模仿等萌芽性的音乐雏形,没有什么特别的专业技巧,音乐人才的概念自然难以成立。以后,随着即兴歌唱的出现,歌曲及演唱逐渐形成。随着原始乐器和器乐的相继问世,音乐的艺术性能渐渐提升为一种技能技巧,于是音乐人才也就应运而生。所以,音乐人才的出现既是历史的进步,也是音乐艺术成熟的标志。从个人成长的角度看,音乐人才的界定既是社会对音乐艺术才能的认可,也是某种音乐专业成熟的表现。

音乐是凭借着声波而存在,在时间中展现,通过人的听觉器官感知后,而引起各种情绪反应和情感体验的一种艺术。由于音响的种类、性质和构成音乐后的形态、专业繁多,因此使得音乐成为一门博大的艺术品种。它不仅包括声乐和器乐两大门类,而且还有创作(作曲、作词)、表演(演唱、演奏、指挥)、理论(音乐技术理论和音乐学理论以及它们各自的分支学科理论等)、教育(专业音乐教育和普通音乐教育等)等专业。这众多的音乐专业,既都具备音乐的属性,又都有着各自的艺术规律和学科特点。因此,音乐人才呈现出专业分工细致的特点。除了少数掌握多门技能的音乐“通才”之外,大多数音乐人才都属于“专才”的类型。如果音乐人才通过自己的专业(如作曲、歌唱、演奏、指挥等)为社会提供了一定质量和数量的精神产品,产生了良好的社会效应,那么人们将为他冠以“音乐家”的称号。有

时并以该音乐人才所从事的专业命名,如作曲家、歌唱家、指挥家、演奏家、音乐理论家、音乐教育家等,以体现他们的音乐专长。

音乐家是一种荣誉称号,是社会对音乐人才能力与水平认可的一种标志。但由于这种称号是非政府行为的结果,不是行政职务,也不是专业技术职称,因而一般不具有法律效应,也不能和工资、待遇等方面的政策相联系。但从社会评价和社会影响等方面来看,能获得音乐家的称号,仍然是音乐人才被社会认可的显著标志,是一种荣誉,也是一种责任。当然,音乐家也是音乐人才学所要研究的主要对象。

音乐人才不是天上掉下来的,也不是生来就是的,而是在音乐学习和音乐实践活动中成长起来的。由于音乐活动在大多数情况下,不是个人的自娱行为,而是人类精神文明的一种表现形式,是社会文化现象之一,因此音乐人才与社会发展、社会需要有着密切的连带关系,音乐人才的数量与质量状况,往往反映出一个国家和民族精神文明的水准。一个繁荣昌盛的国家,必然会重视精神文明建设,大力繁荣文化艺术,因此就需要大批的各类音乐人才,也就必然要为音乐人才的脱颖而出创造和提供必要的学习、工作和艺术实践的条件。这些良好的外部环境拓宽了音乐人才成长的道路,增加了成才的机遇。由此可见,音乐人才的成长,不完全是个人努力的结果,社会的需要以及由此而创造的各种条件和机遇,具有十分重要的意义。

第二节 音乐人才的类型与成果形式

音乐人才是一个宽泛的人才资源库,其中不仅有着丰富的专业

类型,而且各自的专业成果表现形式也多种多样。了解这些音乐人才的群体特征,有助于我们从总体上认识和掌握音乐人才成长的基本状况和一般规律。

一、音乐人才的类型

音乐艺术虽然是艺术学的子学科,但是其本身却有着多种专业门类。根据这些专业的基本性质,人们常把音乐分为创作、表演、理论、教育等几个大的专业类型。在每一种专业类型里面,又有许多具体而细致的分工,如创作专业中有作曲、作词,表演专业中有声乐和各种不同乐器的器乐,理论专业中有技术理论和音乐学的许多子学科,教育专业中有基础音乐教育和专业音乐教育等等。各种不同的音乐专业一方面有着密切的联系,而另一方面又都有各自不同的专业技能技巧,因此,形成了音乐人才明确的专业分工。在音乐人才这个庞大的社会群体中,不仅专业分工繁多,而且还呈现出专业水平多层次的态势。产生音乐人才类型多元化和水平多层次的主要因素不仅是由于音乐艺术包含有创作、表演、理论、教育等专业类型,而且还因为音乐人才在知识技能、生理和心理素质等方面存在着差异。不同的音乐家在音乐才能和成果水平上会呈现出不同的表现形态,从而产生不同的社会反响,因此人们常把音乐家分成“著名音乐家”和一般的“音乐家”、“著名作曲家”和一般的“作曲家”等等。

在现实生活中,对有成就的音乐人才大多以专业行当来进行分类和命名。常见的主要类型有:

作曲家 从事各种音乐作品(如管弦乐、钢琴、民族乐器等器乐和声乐)创作的专门人才。由于音乐体裁很多,各个体裁内部又有其本

身特殊的艺术规律,因此,作曲家大多有自己的主要创作领域,如歌曲创作、交响乐创作、歌剧创作等。作曲家必须具有某种音乐体裁形式作品设计的能力,其作品通过发表、演唱、演奏后,能达到一定的艺术水平,产生一定的社会效应。由于这种创造性的劳动为音乐的演奏、演唱提供了本源性的依据,因此作曲家的劳动常被称为“一度创作”。

词作家 从事歌词等文字形式创作的人才。在音乐作品中,声乐作品占有“半壁河山”,歌曲是人们音乐生活中重要的精神食粮。但是,歌曲是将音乐(歌谱)和文学(歌词)结合在一起的综合性艺术,歌曲的创作过程大多是先写歌词,然后再根据歌词来谱曲。因此,歌词的创作就成了一种特殊的专业。在歌曲创作中,有词、曲由一人完成的,但大多数歌曲词、曲是分别由两人分工合作的。歌词是一种能唱的诗歌,既有文学性,又有音乐性,因此词作家具备文学和音乐两方面的修养,是音乐文学方面的人才。

歌唱家 从事声乐表演方面的人才。歌曲等歌唱性的音乐作品在词、曲作家那里,只完成了一度创作,要转化为可供人们直接欣赏的声乐艺术,则必须通过歌唱这个“二度创作”的环节来完成。唱歌是人的一种本能,而歌唱家的可贵之处在于他们能通过自己的歌喉,使歌谱上的歌曲作品转变成可供欣赏的声乐艺术。和群众的歌唱相比,歌唱家的歌唱应该更具有艺术感染力,更富有创造性,也更能生动具体地体现词、曲作家的创作意图,实现歌曲存在的艺术价值。

演奏家 从事器乐表演方面的人才。在音乐世界里,器乐是一个庞大的艺术王国。从乐器的品种来说,中外乐器数以千百计。这些乐器都是经过人类长期音乐实践逐渐创造和完善起来的,无疑是音乐的珍宝。但是,乐器只是演奏音乐的工具,它本身并不能独立发

出音乐,必须要依靠人的演奏性操作,才能使美妙的音乐从乐器中流淌出来,因此音乐演奏家在器乐演奏中,起着决定性的作用。由于中外乐器品种繁多,演奏技巧大相径庭,演奏家的技能自然也就呈现出专业化的趋势。在一般情况下,每个演奏家只能熟练地掌握一种乐器的演奏技巧,如小提琴演奏家、钢琴演奏家、二胡演奏家等。和歌唱家一样,演奏家的艺术劳动也是属于表演艺术,他们以器乐作品的乐谱为依据,其演奏也具有二度创作的性质。

指挥家 从事器乐或声乐表演艺术指挥的人才。音乐艺术在绝大多数情况下,都是由多人参与的集体性表演艺术,特别是在合唱、合奏等众多人员演出时,必须要有人进行统一的训练和指挥,否则,将无法形成一件完整的音乐艺术品。指挥家就是音乐表演群体的组织者和领导者,担负着音乐排练和演出时作品的艺术表现和艺术处理的职责。指挥家不是一般的行政领导,他虽然不直接参与演唱、演奏,但却要有广博的文化艺术修养,精通音乐特别是音乐表演艺术的规律,具有驾驭和处理音乐作品的才能,也是一种二度创作。指挥家也有一定的专业分工,主要有管弦乐指挥家、民乐指挥家和合唱指挥家等。

音乐理论家 从事某一门或几门音乐理论研究的人才。从本质上来说,音乐是非理论性的,但是它作为一门艺术,其本体有许多规律性的问题需要加以总结,在大量的音乐实践中也存在着许多认识与实践的问题需要进行探讨,于是就形成了一个庞大多元的音乐理论体系,研究各门音乐理论学科的人才也就应运而生。音乐理论是十分宽泛的学术领域,因此,音乐理论方面的人才大多有一定的研究方向,如音乐史学家、音乐批评家、音乐美学家、音乐社会学家、民族音乐学家等基础理论方面的人才(有时统称音乐学家)和作曲技法理