

Conversations
With Violin Professor
Zhang Shixiang

张世祥
小提琴
教学问答

By Zhang Shixiang Lü Xiulan

张世祥 吕秀兰 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

附DVD光碟一张

**Conversations
With Violin Professor
Zhang Shixiang**

**张世祥
小提琴
教学问答**

By Zhang Shixiang Lü Xiulan

张世祥 吕秀兰 著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

张世祥小提琴教学问答 / 张世祥, 吕秀兰著. — 上海:
上海音乐出版社, 2009. 3
ISBN 978-7-80751-295-0

I. 张… II. ①张… ②吕… III. 小提琴-奏法-问答
IV. J622.16-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 157844 号

张世祥小提琴教学问答
张世祥 吕秀兰 著

出品人: 费维耀
责任编辑: 李章
音像编辑: 曹德玲
封面设计: 宫超

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
印刷: 上海市印刷十厂有限公司
开本: 889×1194 1/32 印张: 9.5 图、文 294 面
2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
印数: 1-4,000 册
ISBN 978-7-80751-295-0/J·262
定价: 36.00 元 (附 DVD 一张)

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-65414992

那些有机会曾在我的好友张世祥教授门下受教的小提琴学子以及今后继续受他指导的同行们,都是世界上最幸运的人。而其他广大的青年小提琴家,则可通过张教授的著作和录像获得指导和启迪。

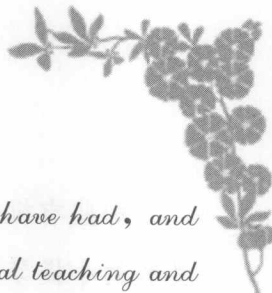
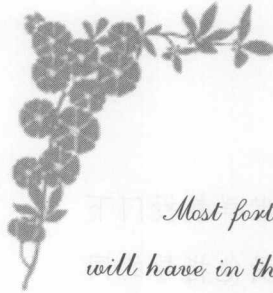
张世祥教授对帮助年轻一代的小提琴家有着极大的热情。他那坚持不懈、永不言倦的教学精神令我仰慕和敬佩,他有着与我的恩师伊凡·加拉米安一样的抱负,永远致力于追求小提琴教学质量的提高。

现在张世祥教授的关于小提琴生涯的著作和系统的光碟问世在即,将与大家分享。在此本人谨向张世祥教授在小提琴教学和演奏艺术方面的成就致以最衷心的祝贺。

查尔斯·艾夫夏仁

2008年9月

Most fortunate are those who have had, and will have in the future, the personal teaching and musical guidance of my good friend, Peter Zhang. The rest of the world's young and aspiring young violinists may learn and be inspired by the publication of Professor Zhang's writings and teaching videos.

I admire and respect all that he exemplifies in his tireless quest to help young violinists. There can be no question that he follows my own teacher, Ivan Galamian, in advancing violin pedagogy through a common endeavor. My congratulations, Peter, for sharing your revealing discoveries pertaining to the art of violin teaching and playing.

Charles Arsharian

September, 2008

目录

一、引子·走近大师 1

(成功之路·小提琴传教士·电子教师)

二、家长篇 21

(考级·家长·好习惯·基础与歌唱)

三、教师篇 47

(比赛与获奖·方法与才能·教学计划·查字典和开汽车·凶还是美·音乐不用嘴教)

四、教学篇 103

(持琴·定音·握弓·不要猴子手指·舵式动作·紧与松·弧形轨道·换把·五个不停·100天·音准·克莱采尔·生理与心理·头脑第一)

五、尾声·人琴之魅 239

(大师趣闻·奥尔·加拉米安·帕尔曼·霍格森运弓学·梅纽因)

附录:我所认识的张世祥教授

——一位家长的真心感言 龙素芳 275

向龙素芳老师致谢(代后记) 288

结语

一、引子·走近大师

吕秀兰(以下简称吕):这些年来,我一直在我的小提琴教学中实践您的教学方法,深切体验到了您的教学法的巨大魅力,于是我产生了一个很强烈的想法,那就是把您的教学经验和一些与小提琴有关的方方面面整理出来,与广大的小提琴教师和家长一起分享,我相信对大家会有一定的帮助,不知您的意见如何?

张世祥(以下简称张):这些年来你向我提出了大量的小提琴教学问题,我也花了不少时间和精力来思考和解答,你的求知好学给了我很大的动力,使我看到了年轻一代的小提琴教师逐步成长的希望。也因为这样,使我得以把几十年来积累的一点经验用文字保存起来!所以在这里,我非常感谢你!说实话,我年纪渐渐大了,如果说我教小提琴还有些经验的话,那么,我是很想让你们了解我是如何教小提琴的,也希望这些经验对你们的教学能有所帮助。另外,我觉得你提出的问题是很有价值、很有代表性的,我自己也曾遇到过许多类似的问题,是通过实践不断地摸索总结从而找到一些规律的,这样再传授给你的话,也就可使你少走一些弯路。现在,你打算把这些问题整理出版,我觉得是一件十分有意义的事情,只是由于长期以来我的主要精力都在从事着教学和小提琴教学电子化的研究,没有时间静下来使之系统化,所以怕有零乱、粗浅之嫌,未免会贻笑大方。但只要能给国内年轻好学的小提琴教师们提供一些帮助,为他们以后的小提琴教学起到一点抛砖引玉的作用,

张世祥小提琴教学问答

我也就不怕同行们见笑了,所以,姑且把它当作献给国内年轻朋友们的礼物吧。

吕:大家都知道自1983年以来,您的学生在国际小提琴比赛中屡屡获奖,到现在您的学生可以说遍布世界各地,为世界的音乐事业做着贡献。我总在想,但凡在小提琴教育领域取得一定成就的人,他们都有过比较辉煌的前期学琴经历,而您是例外,想必您因此付出的要比他人更多,您能就此谈谈吗?

张:我自从1983年第一次带领我的学生去英国参加梅纽因国际小提琴比赛并获奖以来,我就常常带领学生参加各种国际比赛,而且几乎没有一次不获奖的。而就像你所知道的,我本人毕业于上海音乐学院,从教于上海音乐学院,并没有很辉煌的小提琴学习经历,为什么我的学生总是获奖?其实这也是我不断思索的问题,因为知道了原因对我的教学更有帮助。我曾经回答别人说,这是因为我的运气很好的关系,可是人们不同意,说您不可能总是运气好。所以我想我一定是做了某些对的事情。现在总结起来大概是有这么几个原因:

第一,虽然我从小就想长大之后能成为一名世界著名的小提琴家,我在乐队中演奏世界著名的交响乐的时候也感到非常的激动,可是在到底是成为一名独奏家,还是乐队演奏员?或是小提琴教师?我最终选择了教师这个职业,因为我觉得这样最能发挥我的才能。所以几十年来我集中了我的全部精力来

从事小提琴教学的研究工作,从没有因为徘徊分散精力、虚度时光。可以说我是看准目标,长期奋斗,才在小提琴教学的事业中取得了一点成绩。

第二,我很早就开始自学英语,这使我能比别人更早地接触西方在小提琴演奏艺术上的成果。例如我翻译出版了《世界著名弦乐艺术家谈演奏》《小提琴演奏和教学的原则》等不少专著。掌握这一语言工具,使我能很早就了解到上百名世界级的弦乐大师们在事业上的各种体会与感受,能系统地学习小提琴教学和演奏的一些最新原则。这对我从事小提琴教学毫无疑问地起了巨大的作用。我没有正规学习过英文,我是靠查字典一个词一个词地翻译这些书的,因为来之不易,所以我也就牢牢地把这些知识记在头脑中了。我知道由于我的中文和外文基础都不坚实,在我出版的译著中错误在所难免,但是它们的确把许多有用的知识介绍到中国来了。记得在文化大革命中,一切国外的东西都被禁止了,我是通过学习英文版的毛主席著作来学习英文的,真是一举两得,使我终生受益。那时国外的资料被看成是有害的,这样的资料又很难获得,我只有靠把这些资料拍成底片,然后用放大机看着底片翻译出来,真不容易呀,然而我就是这样走过来的。如果说我获得了一点成功,我想让你明白,成功是没有捷径的,背后一定是付出了艰辛的劳动的。

第三个原因,在没有电脑前,我很早就喜欢玩录音机,我录制了大量的小提琴音响,使我有机会听到了大量的现代演奏家

张世祥小提琴教学问答

的演奏,这毫无疑问为我的教学树立了一个现代的标准。

第四个原因,也是非常重要的一个原因,就是我很早就开始学习电脑,可以说我是中国第一位在小提琴教学中使用电脑的人。电脑给我们工作带来的好处是不言而喻的。我记得大约在1985年我到德国担任国际小提琴比赛的评委时,他们付给我一些评委酬金,我就到商店里去买了一部电脑,那时我根本就不知电脑为何物,只是听说电脑是我们这个世纪中最大的发明,回到国内之后,我就不断地自学电脑,一直到今天。现在我几乎所有的工作都离不开电脑。

吕:在我心里,总有个疑问,您在国内已经教了近四十年的小提琴,而且教得还很有成绩,为什么最后选择去了澳洲呢?

张:到我退休的时候,我在上海音乐学院已经足足教了四十年的小提琴,而且也取得了一点成绩,那时我手上都是些很有才能的学生,中国是这么大的一个国家,我又有一点小名气,所以不少学生从很远的地方来到上海跟我学习小提琴,我几乎是从全国范围来招收学生的。我这些年费尽心血从事的小提琴教学研究可以说在这些学生身上已初见成效。所以我很想找一个全新的环境来考验我自己真正的教学能力和教学方法,一个可以使我安心地、不受任何干扰地从事小提琴教学的地方,而且我心里甚至有这样一个很奇怪的想法:到一个没有人认识我的国家,从头开始我的教学事业,看看我能否生存下来。

1953 年在北京举办了第一届全国音乐周。我作为上海音乐学院代表团的小提琴独奏演员，演奏了当时上海音乐学院作曲系系主任邓尔敬教授的小提琴独奏曲《湖南花鼓》，由我国著名的钢琴家李名强教授伴奏。后来我还有幸到中南海为周恩来总理演出。

1985年我生平第一次应邀担任在德国莱比锡举行的巴赫国际小提琴比赛的评委工作。比赛结束后，又应邀立即赶赴魏玛音乐学院的大师班讲课。现在回想起来，当年居然敢到巴赫的家乡去教巴赫，真是班门弄斧，不自量力。但是人就是这样磨练出来了。

也许我永远得在饭店里洗碗打工,也许我在新的国家里教的学生能再次出现在国际小提琴比赛的舞台上,并获奖。我就是这样一个不安分的人。

吕:熟悉您的人都知道,您几乎每天都要教十个小时的小提琴,而且是每周七天,从来没有假日,几十年如一日。您到哪里去讲学也都把空下来的时间留给學生,从来不去旅游。您长期这样工作不觉得很单调吗?

张:我可以这样来回答你的问题:我不不仅仅喜欢教小提琴,而且更喜欢研究如何教好小提琴。我也是个常人,如果我每天都做同样的事情,并连续机械地做五十年的话,那我的生活实在是太单调了。可是我并不是这样的。记得在我自己学习小提琴的时候,我所使用的乐谱大多都是一些1930年代欧美的乐谱;从1950年代起俄国人的乐谱来到了中国,我发现他们所使用的弓法指法要好得多了,我从这种不同版本的比较中学到了许多有用的知识。1980年代美国加拉米安等人编订的乐谱来到了中国,我又发现了他们的许多优点,所以我又从中学到更多知识。我始终在研究,如何才能在小提琴中拉出更好听的声音来。可以说我是一直在探索、追求中提高和发展的,这些都是过去的事情了。现在讲一讲我最近的新发展。像前面所说的,我在教学中大量地使用电脑,电脑帮助我组织我的小提琴教学,电脑帮助我向我的学生们示范世界著名小提琴家

张世祥小提琴教学问答

的演奏,电脑还帮助我为学生们录制、编辑他们的录音,几乎在我教学的每一个步骤都离不开电脑。这些年我极为有兴地通过电脑做的事情是:我把我教学所使用的乐谱,都扫描到我的电脑中,当我教学生演奏一首新的乐曲时,我就通过电子邮件把这份乐谱发送到学生家里,学生只要通过打印机把它打印出来就成了,所以我的学生总是可以使用到我的最新版本的乐谱,这一点很重要。我发现,自从我使用了这样的方式进行教学之后,我的学生的进度加快了许多。因为我再也不用上课的时间去帮学生改正弓法和指法了。如果你也能像我这样不断地把许多新的想法使用到小提琴教学中去的话,你也会从中获得极大的乐趣而不感到枯燥的。每当我在教学上使用了某些新的东西时,我总是想:希望上帝能忘记我,使我能在这个世界上多活些日子,以便我能充分地实现我在小提琴教学中的一些新奇的想法。

还有一点我要告诉你的,我特别喜欢看小提琴的书籍,我每天都能在阅读书籍的过程中,学到一些新的东西,并及时地把这些新的发现告诉我的学生,教会我的学生,当他们的演奏获得了明显的改进之后,我会感到十分快慰。例如我最近读了一些关于如何教那些不太有才能的孩子拉琴的书籍。我们都清楚,那些有特殊音乐才能的孩子,在任何人的班级中都是少数,而我们大家都不得不花大量的时间去教那些没有特殊才能的孩子,因此研究如何教好这样的孩子,对我们大家来讲都是很有意义的事情,我想你对此也一定和我一样有兴趣吧?

吕:我知道您这些年来一直在潜心研究帮助广大的孩子学好小提琴的新途径,是什么原因促使您把自己的工作重心转移到这一方面的呢?对您的新途径我很感兴趣,也想在我的教学中采用,您能详细地跟我说说并指导我怎么做吗?

张:我这一生所有的时间和精力都在做唯一的一件事情,那就是小提琴教学。我可以从小提琴是我的生命,我的“上帝”,而我自己就是“上帝”的传教士,我心中有一种神圣的使命感,觉得要把自己懂得的一点小提琴“教义”传授给更多的人。近年来,我多次回国访问和开展教学活动,听了许多地方的孩子演奏小提琴,我深为大多数的孩子因为条件的限制没有能受到良好的培养感到可惜。也为业余小提琴教育的现状感到忧心,所以我一直想找一个能帮助广大的孩子学好小提琴的新途径。对于如何教孩子拉小提琴,我有五十五年的成功和失败的经验教训,我也很想在有生之年把这些经验无私地贡献给大家。但要通过什么途径来传授呢,我一直在苦苦思索和研究着。为此,这些年来我可谓费尽了心血!让我欣慰的是,现在我终于取得了一定的成果了!

具体来说,我研究的新途径的重点是把现代先进的数码科技运用到小提琴教学上,经过不断地试验和改进,我最后制作出了令我比较满意的小提琴电子教学光盘,我称之为“小提琴电子教师”。从音阶、练习曲到乐曲都有制作。以乐曲为例来讲,“小提琴电子教师”把每首乐曲都分成五个步骤进行练习: