

梁启超说，欲改造国民之品质，则诗歌音乐为精神教育之一要件。

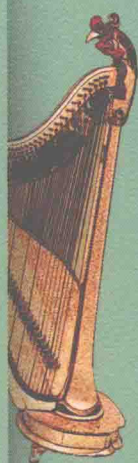
孔子说，移风易俗，莫善于乐。

简书

Jianshu.com

当你想要学 民乐

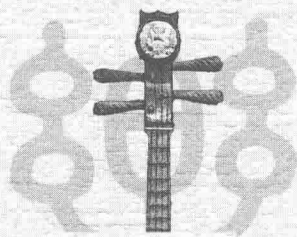
芊语芊寻——著

清华大学出版社

当你想要学 民乐

芊语芊寻——著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

梁启超说,欲改造国民之品质,则诗歌音乐为精神教育之一要件。孔子说,移风易俗,莫善于乐。

如今,很多人不仅意识到了音乐修养对素质提升的意义,更感受到了中国传统文化的意韵之美,因而迫切地想要亲近民乐。譬如自己学传统的民族乐器,抑或让自己的孩子来学。可是他们对民乐、对乐器一概不知。空有一番想学的心,却又不知从何学起。

在此,诚恳地向你推荐《当你想要学民乐》。通过这本书,你可以了解到关于学乐器的很多常见问题,包括如何选老师、选什么乐器、如何学习乐器、怎样度过厌烦期等内容。本书还总结了代表性传统民族乐器的小传,帮助你深入地认识和了解这些乐器。当然,你更可以以此为触角,感受中国博大精深的古典文化,从而提升音乐修养。

所以,一起来看吧。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

当你想要学民乐/芊语芊寻著. —北京:清华大学出版社,2018

ISBN 978-7-302-50738-3

I. ①当… II. ①芊… III. ①民族乐器—基本知识—中国 IV. ①J632

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第172725号

责任编辑:刘 洋

封面设计:徐 超

乐器配图:张 浩

版式设计:方加青

责任校对:王荣静

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市龙大印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:148mm×210mm 印 张:7.5 字 数:146千字

版 次:2018年11月第1版 印 次:2018年11月第1次印刷

定 价:49.00元

产品编号:078976-01

前

言

作为一名从小学艺的资深学乐器的孩子，我被身边人问及最多的一类问题就是：这是什么乐器？

每每作答我总觉得有些为难。仅仅说一下这个乐器的名称吗？显得有些敷衍；介绍一下乐器构造和演奏方法吗？似乎又过于生僻。

为此我翻过很多乐器的介绍与说明，发现内容往往处于一种十分尴尬的境地。对专业人士来说过于表面，于外行而言又略显晦涩。究其原因，根本在于虽然介绍的是最基本的内容，但是行文生硬，阅读起来毫无温度，趣味性就更没有了。

于是我想做这样一番尝试，为每一样代表性的民族乐器写一篇小传，用相对浅显、易懂的文字来表达我对乐器的认识和看法。尤其是要与读者所熟悉的一些背景知识，例如诗歌、传说故事、历史轶闻等内容尽可能进行广泛地衔接，继而强化读者的阅读兴趣。

之后，我开始在简书平台上连载我的乐器小传，结果收到

热烈反响。许多读者反映，这样的乐器介绍读起来毫不费劲儿，而且很有意思。

接着，在乐器小传连载即将结束的时候，有读者建议我不妨后续继续写在学乐器这个过程中的一些经验和感受。尤其是在当前“十个孩子，九个学乐器”的社会环境中，这一代父母对孩子音乐素质的培养给予了前所未有的重视。而他们却又普遍缺乏乐器学习与演奏的经验，这就造成了家长与学习乐器的孩子之间难以调和的矛盾。

所以，在这本《当你想要学民乐》中，我最想要表达的是：第一，学习乐器演奏哪里要下苦功夫？哪里会有窍门？第二，学习乐器，尤其是在初期阶段，是一种怎样的枯燥和煎熬，家长一定要充分理解学乐器的孩子的负面情绪；第三，怎样做才能更好地引导和维系孩子们学乐器的兴趣？

希望以上内容能成为所有的学习乐器的孩子们在乐器学习过程中的基石，为读者提供更有价值的参考和助力，帮助更多的人享受乐器学习与演奏的过程。

目

录

第1章 普及入门篇

- 1.1 为什么要学乐器？给你一个最实在的答案..... 2
- 1.2 一篇文章带你敲开乐器的大门..... 7
- 1.3 学乐器有合适的年龄吗？..... 15
- 1.4 想学乐器，该怎么找老师呢？..... 19
- 1.5 学乐器，大课？小课？什么课好？..... 24
- 1.6 该怎么来选购乐器呢？..... 29
- 1.7 一篇文章带你认识简谱..... 34
- 1.8 入门阶段的参考课程内容..... 41

第2章 进阶练习篇

- 2.1 琴，非逼不能练也？..... 44
- 2.2 如何科学地练琴？..... 48
- 2.3 考级为何物？..... 52
- 2.4 关于特长生的一切..... 56

- 2.5 学乐器的厌烦期，要怎么过？……61
- 2.6 长期不练琴，如何快速地恢复功力？……65
- 2.7 什么情况下，该放弃学乐器了？……69
- 2.8 琴童回忆录——给你一个鲜活的个案……73
- 2.9 进阶练习阶段的参考课程内容……79

第3章 欣赏演奏篇

- 3.1 给你3个理由，音乐一定要听现场……82
- 3.2 你应该要知道的5个音乐会礼仪……87
- 3.3 音乐会中，指挥到底在比画些什么？……94
- 3.4 要不要加入乐团？……101
- 3.5 扒一扒乐团里的声部及其地位……105
- 3.6 乐团排练的秘诀有哪些？……111
- 3.7 登台表演的好处有哪些？……116
- 3.8 如何准备一次真正的登台表演？……121
- 3.9 欣赏演奏阶段的参考课程内容……125

第4章 民族乐器小传

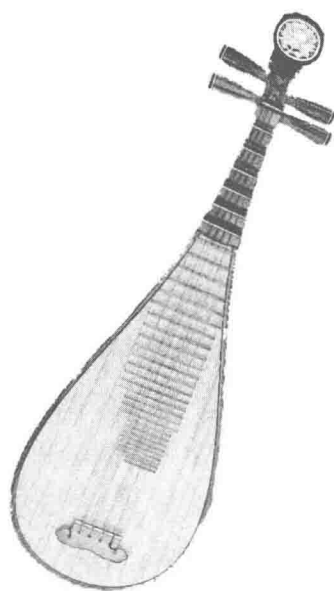

- 4.1 琵琶小传：从历史上最著名的歌女谈谈琵琶……128
- 4.2 古琴小传（上）：如果真有穿越这回事，一张古琴就够了……136

4.3 古琴小传（下）：没落的贵族·····	141
4.4 古筝小传：邻家有女已长成·····	147
4.5 阮小传：非琴不是箏，那是谁？···	153
4.6 扬琴小传：外来的乐器好声音·····	160
4.7 箜篌小传：再生缘·····	166
4.8 笙小传：不只与别离有关·····	172
4.9 笛子小传：杏花疏影里，吹笛到天明·····	178
4.10 箫小传：玉人此处正说箫·····	184
4.11 唢呐小传：新的时代，还有百鸟朝凤吗？·····	189
4.12 钟小传：已经消亡的古董·····	195
4.13 鼓小传：节奏当道·····	200
4.14 京胡小传：凡此种种，皆因戏生·····	206
4.15 二胡小传：悲戚以外的前世今生·····	211

第1章

普及入门篇

1.1 —————

为什么要学乐器？给你一个最实在的答案

先自我介绍一下，我就是传说中那个打小每周上特长班长大的孩子。只不过，与如今的许多琴童常被父母威逼利诱的苦逼人设稍有不同，我还算喜欢音乐。

也正是因为兴趣的保驾护航，我得以抗过了枯燥的基本功练习，并熬过了厌烦期，顺利地走到了今天。

如今，音乐似乎已经超脱了兴趣的层次，升华而成了我生命不可分割的一部分。每当我试图总结所谓的人生感悟或思考时，那些能够被称之为经验的，十有八九，都是练琴的副产品。

一首曲子，不同的人演奏，水平高下立现。区别在哪里？细节。

初阶的演奏者只能顾“面”，大面儿上不出纰漏，能顺下来就算阿弥陀佛了。等有一定水平之后，才开始有能力顾“线”，从大面深入到每一个乐句的推敲。

而真正的大师则能够顾“点”，在他们那里，每一个音符都十分考究，不仅音高、时值精准，更能够注入充沛的感情。

哪怕是休止符，也一定是当下情绪的延伸。

但是，对“点”的照顾却并不代表点点都要突出。恰恰相反，而应该是要突出某些“点”，而不得不弱化掉另一些“点”。音乐的感染力在于对比。没有弱，就衬不出强；没有低，就显不出高。而所有对比的基础，就是先厘清每个“点”之间的逻辑关系，谁先、谁后，谁强、谁弱。

人们常说：细节决定成败。于是很多人就信了，一头扎进了浩浩荡荡的细节中去。埋头苦干，累得要死要活不说，结果却常常是抓住了芝麻，丢了西瓜。

其实这句话真正的含义，应当是：关键的叫细节，其他可有可无的只能算是细枝末节。决定成败的是前者，而非后者。所以，比一头扎进细节蛮干更重要的，是站在顶层先向下望望，看清楚哪里是关键，哪里是重点，然后再去埋头打磨。

真正有能力的人，并不意味着能做好每一件事，而是能把重要的大事做到100分。就如同再有名的将军，也绝不可能每一场战斗都胜利，但这并不妨碍他们的名声。因为人们记住的，永远都是那一场决定性的战役，他们打得有多漂亮。

这就是我在学乐器的过程中，由练琴所汲取到的最重要的一点领悟。而这一点，放到实际的工作中，也是颇有价值的经验。

曾经看过一个案例，公司里来了两个实习生。第一个事无巨细，把领导交办的所有小事都尽善尽美地做好，于是天天加班，苦不堪言，最后受不了辞职了。

而另一个自打进来以后只干了一件大事：将公司里的业务

结合自己所学的知识打造了一个创新的信息平台。结果因为这个平台得到了客户和领导的好评，不仅被留在了公司里，还成了团队中的骨干。

如果每一件小事都付诸同等的精力，就好像每一个音符都用同样的力度。没有对比起伏，就突出不了重点，就没有表现力。再强，也一样是平淡的。

此外，这是一个崇尚快的时代，无论是畅销书，还是爆文，都信奉快字诀。随处一看，都能看到《5分钟快速学会×××》《10分钟看懂××》等吸睛的标题。

可是就我20几年练琴的经历来看，学乐器这件事但凡与速成沾边儿的，最后多半都是个豆腐渣工程。

上大学的时候参与组织艺术特长生的招生考试，我就发现不少这样的豆腐渣工程。许多人曲子奏得有模有样，可一到了视谱就抓瞎。连毫无难度的切分都可能识别困难，实在让人大跌眼镜。

还有很多琴童的家长，都以自己的孩子刚学了没多久就可以考×级为傲。

拜托，西天取经，一路才刚开始好吗？

练琴这件事和盖房子一个道理，基础没打牢，越往上越危险。想要快？一定得先从慢开始。

当年练琴的时候，曾遇到过一首技巧要求很高的曲子。尤其是快板一段，我越是着急想快，就越是手指打绊，绕不清楚。后来我索性一个音一个音地慢慢细磨，结果理清楚了之后，反

而轻松地达到了要求的速度。

这一点启发让我一直受用至今。

工作中的我是个出了名的优质小快手，其实我快的秘诀就是开始要慢。每一项新的工作，刚接手的时候且要慢慢磨几遍，还非得一边做一边总结。等到梳理结束，总结完毕之后，再来考虑提速的可能。

所以，哪有那么多轻而易举地“又快又好”呢？不过都是背后有足够的“慢”来做基础罢了。

还有，乐器的演奏，都是从模仿开始的。从模仿自己的老师，到模仿大师的经典版本，这是进步的必经之路。

但是，对乐器的学习绝不能以模仿来结束。因为比模仿更重要的，是形成自己的风格。

很多年前，北京台有一档很火的综艺节目，叫《超级模仿秀》。全是老百姓参与，看谁模仿明星唱歌更像，谁就是冠军。节目很火爆，一时也红过很多小刘德华，小张学友，小邓丽君的。

我不知道那些选手最后的境况如何。我只知道，自己曾经也好模仿别人唱歌。直到有一天，当我想摘掉“小×××”的标签，变回我自己的时候，却没有人记得我的名字。无论我做何努力，说起来永远都是“小×××”。

那一刻我才理解，做别人的影子是一件多么痛苦的事。成也由此，败亦在此。后来我练琴，就特别不爱和大师的版本一样。总是喜欢瞎琢磨，折腾自己的风格。

当然，那样的尝试在传统看起来的确是离经叛道了一些，

何况结果并非总是成功的，甚至也有被老师骂的时候。

但是我却乐在其中，尤其是演奏之后，听着别人的评价从“你是××的学生吗？”慢慢变成了“这曲子奏得有点意思”之后，真的满心都是成就感。

久而久之，我无论干什么都痴迷于形成自己的风格。独特而一致在我看来才是最有价值的特质，这比千篇一律的完美看起来要生动得多。

从前上学的时候，只要一写文说自己学乐器的收获，总会归结于“艺术陶冶了情操，修养了身心”的套路之上。

如今看来，那样的总结实在太套路，太超然，太不接地气儿了一些。到底我们为什么要学乐器？

其实除了掌握一门技艺，享受演奏的过程之外，更重要的是可以造就一段独特的经历，并能从中顿悟很多道理，体会思辨的乐趣。还有，由此掌握了对美的领悟和鉴赏能力。

有人说，一切艺术都不是维系生活的必需品。

诚然。维系生命的必需品是阳光，是空气，是水，是繁衍生息。但艺术存在的价值在于提升生命的质量。对精神层面享受的追求，对美的感悟才是人被称为高等动物的根本。

说到底，一个人只有掌握了对美的感知能力，才可能在平凡的世界中发现不平凡的精彩。才可能由衷地发出这样的赞叹：

原来生活是如此美好！

1.2

一篇文章带你敲开乐器的大门

假如你在最初决定学乐器的时候，就已经有了明确的意向选择，那真是一件值得庆贺的事。因为你已经找到了学乐器的最优解：遵从喜好学习。

但是很遗憾，这样的幸运只属于少数。大多数的人们所面临的状况，其实都是很喜欢音乐，抑或觉得摆弄一样乐器很好玩，所以想要学，但却并不清楚该学什么。

乐器的种类繁多，特点各不相同，很多人连认都没认全，就更别提从中挑选了。所以，为了能让你对乐器有一个全面而系统的了解，我想先来做一个概要式的介绍。

考虑到逐个说明很难穷尽所有的乐器，我想到了以乐器上手练习的难易程度作为切入点，按照大的类别，分门别类地介绍。

之所以选择从练习的难易程度切入，是因为学乐器不可避免地要经历枯燥的练习环节。无论是对孩子，还是成人，乐器越简单，上手越快，就越容易从中获得享受和成就感，从而提升学习的自主性。

由此，乐器从易到难的排行与介绍如下。

一、打击类，例如鼓

对于乐器的演奏来讲，最基本的两个要素是音准和节奏。

在打击类乐器中，除了云锣、马林巴等特殊乐器外，通常来说音准问题都是可以忽略不计的。两个要素，一下子就少了一半，所以这打击类乐器的操作相较其他类来说，简直轻松了太多。

击打发声的演奏方法简单，而效果又热闹丰富，这就是打击类乐器最鲜明的优点。

可是，入门虽不难，但想要演奏出彩却同样不是一件易事。

首先，得保证发音位置敲击的准确。

所有的鼓面都有一定的面积，不同的鼓面位置敲击出来就会有音色的差别，最纯正的音色一定是击打鼓面中心点发出的。

这也就意味着，鼓的音色，直接与击打的准确度相关。你瞄准了位置敲一次或许不难，但是无论快慢，每次都能精准地击中中心点却是一件吃功夫的事。

其次，要保证时值的准确。

我们在形容乐团的架构时常有这样一个比喻，定音鼓是一个乐团的第三指挥，由此可见节奏对于音乐演奏的根基意义。

所以，忽快忽慢不可取，越奏越快 / 慢更不可取。无论是16分音符，还是前8后16的节奏，抑或是附点、切分，想要节奏稳，就要准确把握每个音符的时值，不可长，亦不可短。

再次，打击类乐器的表现力靠的是强与弱的对比。

同样是咚次哒次，为什么有的人打出来平平淡淡，有的人打出来却很有感觉？这是因为节奏中强弱对比度的差别，对比越是鲜明，动感就会越强烈。

现如今，越来越多的年轻人在流行音乐的熏陶之下，开始爱上了打击乐，尤其是架子鼓。

但在很多长辈的眼中，依然留存有对打击类乐器的刻板印象。在他们看来，打击类乐器或许都称不上是正经乐器，真正的乐器应该是琵琶，是笛子，是二胡。

的确，绝大多数打击类乐器其实都属于噪音的范畴，压根都不算是乐音，不具备旋律的美感，但这并不足以造成人们那么大的偏见。

真正决定大众刻板印象的根源，其实还在于我们音乐传统的审美取向。

我们的音乐，历来是重旋律、轻节奏的。严格的数拍子在我们的传统音乐中甚至根本就不存在，因为我们讲究的是乐由心生，节奏跟从的往往是演奏者呼吸的律动。

千百年的传统沿袭至今，其实在流行音乐中同样能看出深刻的烙印。我们总是对词、对旋律各种考究，但节奏却总是弱化的，大多数歌曲所配的节奏常常只停留在秧歌队节拍的水平上。

反观西方，却有很多经典的流行歌曲，旋律无比简单，词甚至也是简单的重复，但是就靠节奏的丰富来引发律动的变化，