

二胡研究

蓝玉颖

(二)

北京二胡研究会 主编

一九八八年六月

目 录

编委会名单

名人名言

涅高兹等言论选录.....张韶 逢焕磊 1

音 讯

与癌症奋战了五年的闵惠芬重返舞台.....闻韶 5

读者信箱

给本刊主编的来信摘抄..... 6

人物介绍

阿炳的生活道路.....许忆和 8

著名的民间音乐家阿炳.....曹安和 16

尊敬的师长慈爱的父亲(续)

二胡演奏家、教育家蒋风之教授.....蒋 青 19

历史沿革

史实求真 微瑕细评.....倪志培 41

传统艺术面对新时代.....余其伟 46

瑰丽多姿的江南丝竹.....许国华 48

江南丝竹盛会.....王永德 52

华东地区少儿民乐会演在常州举行.....张振钰 54

教育辅导

如何解决二胡上同指位五度音不准.....张 韶 56

如何练习二胡的快弓.....张 韶 58

论二胡的规范化.....唐毓斌 64

演奏理论

陕西风格二胡曲的特色与演奏技法.....鲁日融 75

谈谈演奏高胡右手运弓技巧的重要性.....崔永基 87

乐曲解说

一部独具艺术魅力的叙事曲

——二胡叙事曲《兰花花》赏析.....覃波 谢云 91

刘天华作品解说.....陈振铎 93

乐 器

谈二胡的修正.....钟正光(香港) 132

苏州民族乐器的历史沿革和传统产品特点

.....苏州民族乐器一厂 133

苏州民族一厂广告稿..... 137

《二胡研究》第二期 编委会名单

名誉主编 李 凌

主 编 张 韶

副主编 陈朝儒

责任编辑 周耀铨 蒋翼凤

编 辑 朱岱红 李振文 张方鸣

名人名言

张 韶 选录

涅高兹：苏联杰出的钢琴家兼教育家亨利·涅高兹在文化界是享有盛名的。这个名字早已成为音乐表演艺术中许多优秀特征的化身，苏联钢琴学派的所有成就都和它有着不可分割的关系。

涅高兹：所有的大音乐家、作曲家和演奏家的精神视野总是非常广阔，对于人类精神生活中的一切问题总是表现出极大的兴趣，这并不是偶然的。的确，许多伟大的音乐家都专心于自己的艺术，而几乎没有可能（也没有时间）对精神生活的其它方面有深刻的认识，但是在他们身上总是有着这种认识的潜在能力。在这里我提一下拉赫玛尼诺夫的精辟的意见：我的百分之八十五是音乐家，在我身上只有百分之十五是人（以后我们还要读到这句话）。音乐家在认识中所获得的一切东西，都会在他的创作或表演中表达出来。

从单纯的钢琴弹奏技术观点来看，大自然所给予涅高兹的天赋并不十分丰厚。他的手又小又窄，手指枯瘦而且很细。但涅高兹正是利用自己的这些特点来取得了艺术上的辉煌成绩。

他始终不渝地坚持为求得有把握的演奏而努力。

他早就意识到，音乐上的信心越大，技术上的信心不足的程度就越小。他研究音乐的本质，“创造性地深入音乐宇宙”，从而获得了技术上的放松，获得了真正的钢琴弹奏技巧。

涅高兹：我再强调一次，戈多夫斯基在上课时不是教钢琴弹奏法，而首先是教音乐；一个真正的艺术家，音乐家，钢琴家，只要他一成为教师，必然是这样的教师。

我自幼即受音乐的熏染，在我们家里和外祖家里，音乐之菌甚为猖獗。

涅高兹：李斯特的忠告：“双手应~~在~~在键盘上方飞翔，而少在它的沿面爬行”。当你和“跳跃”，“跳进”打交道的时候回想一下这个用绝妙的押韵的格言来表现的忠告是特别有好处的。

涅高兹：艺术中没有什么“放之四海而皆准”的东西。适用于一个作曲家的往往完全不适用于另外一个作曲家。

涅高兹：在艺术中有所创造的能力是特别重要的。

涅高兹：感情用理性来巩固。

涅高兹：把音乐当作个人的财产那样全部掌握它。

评论涅高兹：涅高兹是一位有头脑的艺术家。他总是力求做出艺术的、心理学的和哲学的概括。可以说他既是一位“会思想”的艺术家，又是一位“会体验”的艺术家。

他又是一位有智慧，富于人道精神，待人诚恳，对生活和艺术特别对音乐教育严肃认真的人。

著名弦乐艺术家谈话录

(摘自《世界著名弦乐家谈演奏》)

逢焕磊 选录

①我厌恶任何浪费，如精力、金钱、时间，等等。为此我们必须学会“鉴别”这门艺术，应当知道哪些东西是真正有价值的，哪些东西是不必要的。”

——亚沙·海菲兹

②一个音乐家的嗜好就是他的艺术……我将象许多人为了信仰而勇敢地面对牢房一样，我也会冒坐牢房的危险而去拉琴。……因为我拉小提琴，所以我才是克莱斯勒，我坚信这一点。

——弗里茨·克莱斯勒

③不幸的是存在着这样的危险，许多学生只喜欢发展自己的长处，而不愿意为克服他们的短处下苦功。有人有很好的技巧，却继续去练他的技巧，而不注意音乐修养；乐感好的孩子，尽管他的手指不会动弹，可还是死抱住这样的想法：手指动作完全是表面的东西，而音乐才是最根本的。虽然这听上去有点极端，但却是经常发生的。

——伊凡·加拉米安

④演奏要有最强烈的感情。不管是 *ff* 还是 *pp*，是热烈的还是抒情的自始至终，每时每刻都要有最强烈的感情！这样，呆滞的乐器就有了生命。……要搞清楚感情与无病呻吟两者的区别——要象躲避瘟疫一样避开后者。……最有才能的音乐表现者应将自己的演奏提高到超凡脱俗的地步；使自己脱离人间的浮华虚荣，进入一个理想的境界。

——莱昂内尔·特蒂斯

⑤我们应当对音与音之间关系的重要性有敏锐的感觉，例如一小节中的第二个音与第四个音，或是最后的一个音。我们要仔细地研究

渐强和渐弱，包括那些一小节之内的微小的渐强和渐弱。你们知道，*pp*和*ff*都应当演奏得十分悦耳、感人。我希望有清澈的发音；喜欢精确和干净的演奏。当然，如果谱子上有一串时值相等的音，我就愿意演奏得自由一点，把其中的几个拉得比另外的长些。这个自由必须在正常的范围之内。

重要的是去找出最有魅力的音。在这个音之前出现的一个或一些音，要演奏得好象是逐渐走向这个音，无论如何不要给它们过分的强调。在这个最有魅力的音之后出现的那些音，要演奏得使听众感觉到是逐渐离开了那个音。

我可以这样说，*f*意味着力度在较强范围内的变化，或者说使表情幅度或声音的洪亮度与*f*相一致。*p*、*ff*或*pp*也是同样的意思。

——帕布罗·卡萨尔斯

与癌症奋战了五年的闵惠芬重返舞台

闻 韶

在今年首届中国艺术节。我国著名的在国内外享有很高声誉的著名二胡演奏家闵惠芬，应中央民族乐团邀请，于一九八七年九月十七日在北京音乐厅以她饱满的热情，超人的气魄，演奏了刘文金创作的二胡协奏曲《长城随想》全曲获得成功。当时音乐厅里的听众人心激动，一片沸腾，对她精湛感人的艺术报以长时间的热烈掌声，最后台上台下鲜花飞舞，人们相继地涌上舞台，伸出一双双热诚的手，祝贺她的演奏圆满成功。

之后，闵惠芬又相继在上海演出。十一月五日又又被新加坡特邀去演出，并得到了国外广大观众的热烈欢迎。为祖国的民族音乐争得了很高荣誉。

读者写给本刊主编张韶先生的六封信摘抄

①接北京二胡学会一函，得知举办二胡专刊《二胡研究》。喜讯传来不胜振奋，表示全力赞助，并订全年刊物。

河南师范大学教授 王寿庭

②收到你寄我的函件，真使人高兴，在一片流行音乐的声浪中，二胡专刊《二胡研究》终于诞生了！这是我国二胡界的一件大喜事，我体会到要办一件事不容易，办成更难。可想而知，为了二胡艺术的发展，你们付出了多少劳动和心血啊！我从内心里钦佩您们，特向你们致以衷心的感谢。

山东师范大学 倪志培

③第一期的《二胡研究》受到了我校二胡专业师生的欢迎，大家都觉得此刊物专业性强，有实用价值，谢谢您与全体编辑同志。

山东艺术学院 孙元昌

④收到《二胡研究》创刊号感到内容丰富，编刊质量高，收益不浅。

您在繁忙的教学之余还花大量精力从事继刘天华先生之后曾一度成为空白的二胡理论的研究与发刊工作，真是“同行所盼”，“民众所求”之大好事情。我祝愿该刊越办越有活力和生机！

四川音乐学院 李汲渊

⑤欣闻在北京二胡研究会的努力下，一本二胡界盼望已久的学术刊物《二胡研究》诞生了，这是二胡界的一件大喜事。致以热烈的祝贺！

近来我奔走相告，让我周围的二胡教师 and 主修二胡的学生们都能及早知道这一喜讯。

近年来我省民乐不景气，据悉在其他省份也差不多，由于受到各

种冲击，民族器乐却不受人们青睐。任其发展下去，后果不堪设想。为此我常想，民乐界应通力协作，各同仁在各自的岗位上为民乐的振兴作出自己的努力。

除此之外，还应加强横向联系，上下疏通渠道。研究会办刊物，作了一件十分有意义的工作，人们将感谢你们！

福建师范大学音乐系 林俊卿

⑥创刊号《二胡研究》一书中论述《关于二胡的练习方法》写得很好，总结了多年的教学经验，说得那样的具体、生动、亲切，实得益非浅。回顾二胡走上专业道路的历史，仅六十多年，是全国二胡界特别是老一辈二胡知名人士，在继承民族音乐家、革新家刘天华先生的基础上发扬了我国的民族音乐，使二胡这项民族器乐进一步得到了发展。作为我们这些晚辈才有了探求艺术的精神支柱；和美好的强烈愿望。

山东邹县第一中学 周丽华

阿炳的生活道路与艺术成就

许忆和

乐曲《二泉映月》蜚声中外乐坛以来，它的作者瞎子阿炳也就引起了人们的重视。多年来，各地有好些同志来到阿炳的故乡了解他的生平，并掌握了一些情况，但是他们往往限于时间，难以作深入细致的全面了解，或因人地生疏，访人不便，存在着一定困难。

我因长期在无锡工作，而且在文化部门工作，并较早地开始了对阿炳的情况调查，因为对当地情况比较熟悉，在调查上比外地同志方便一些。今天，我的发言，算是给会议带来了一些阿炳家乡的“土特产”，现在我就阿炳的生活道路与艺术成就作一发言，以作引玉之砖。

阿炳是个私生子，在封建礼教观念中，在世俗眼光中，“私生子”是不光彩的名称，它意味着低贱和耻辱，阿炳没有向命运的安排屈服，他作了顽强的斗争；他的一生是困苦潦倒的一生，也是挣扎奋斗的一生。

阿炳自幼便失去母亲，没有享受到母爱的温暖，父亲华清和肩负着父亲和母亲的双重责任，悉心照料他，抚养他。华清和字雪梅，是雷尊殿的当家道士，能够演奏多种器乐，而且奏得很好，尤其擅长琵琶，每次阿炳哭闹的时候，父亲就抱起琵琶弹奏出清亮悦耳的声音来哄慰他的儿子。说也奇怪，幼小的阿炳，竟然在琵琶的音响中安静下来。因此，可以说阿炳在襁褓之中就接受了音乐的熏陶和感染。

阿炳童年的生活天地是很狭窄的，他曾经和雷尊殿附近街上的孩子一起游戏玩耍过，但因为他是私生子便遭到他们的歧视和奚落，好强的阿炳受不了这种侮辱，就疏远了他们，他不再走出道院，过着凄凉、孤独的日子。同时也形成了他很强的自尊心，雷尊殿周围有祖师

殿、长生殿、星宿殿、火神殿、玉皇殿等七八个小道院，它们都是三清殿的偏殿，阿炳便在这些道院中排遣自己的日子，接触到的只是做法事、奏音乐，这些笙箫管笛、拉弦弹拨乐器深深吸引了他，耳濡目染，也就喜欢玩弄乐器了，奇妙的音乐使他感到欣慰，使他寂寞的心灵有了寄托，他日夜沉浸在音乐之中了。阿炳在父亲的传授和督促下勤学苦练，冬练三九，夏练三伏，不论击鼓、吹笛、拉弦、弹拨，都表现出他出色的音乐才华，几番春秋，取得了可喜的成就，十多岁时，便参加道士的行列做法事了，由于他会乐器多，曲子多，演奏水平高，他可以顶替别人，缺什么乐器顶什么乐器。因此，道教界中就送给他一个雅号，“小天师”。

阿炳自戊戌政变那年出生以后，中国一直处于内忧外患之中，兵燹频仍，战祸连结，阿炳同样免不了忧患的冲击，他父亲的去世，是他生活中发生的第一个大转折。

相依为命的唯一亲人的去世，使他成为孑然一人，在悲痛之余，阿炳继承了父亲的衣钵，成了雷尊殿的住持。

旧社会是个大染缸，年轻的阿炳，少年当家，又没有了父亲的约束，在他苦闷彷徨的时候，由于没有生活经验，经不起别人的引诱、沾染上了一些不良习气。这应该说是旧社会损害了一个单纯的青年，但同时，却使他接触了社会，使他认识了旧社会的“众生相”。

他的双目失明，是他生活中的又一次大的转折。阿炳成为盲人以后，因为不能帮人家做法事，使生活受到影响，他不得不拿起乐器到街头卖艺，于是在无锡便出现了“瞎子阿炳”。虽然他在雷尊殿有可靠的收入，但不够一年生活，加上有了嗜好，只得上街卖艺以作补充，并不是因为参加吹鼓班破坏道规被逐出道门后上街卖艺的。试想，连法事都不能做的瞎子怎么能去做吹鼓手？即使做了吹鼓手也并不因此

玷污道门，须知那时道士的地位并不比吹鼓手高到那里去，他们都是
一种职业，受人雇用而已；事实上当时许多道士都兼做吹鼓手，各守门
户的道士有什么权力把别人议出道门？其实当时也谈不上有什么道规，
要是当时有严格的道规，有开除道士的权力，那么不要等到阿炳参加
吹鼓手，而在他染上恶习（宿娼、吸毒）的时候早就被开除了，它要比
参加吹鼓班违反道规严重得多！

阿炳卖艺后并没有改变道士身份，他是名正言顺的雷尊殿住持，
到他去世为止没有离开过雷尊殿，这是完全可以肯定的，大量的事
实、证据可以说明。

回到音乐方面来说，阿炳在乐曲演奏中潜在着很强的创造性和革
新精神，他不默守成规，敢于突破，往往根据自己对乐曲的理解、体
会而加以发挥，因此在与别人合作中就难免产生不协调的矛盾，人们
就说他演奏的乐曲是“自来腔”、是“依心曲”。这对阿炳来说倒是
很确切的。“自来腔”、“依心曲”正说明阿炳在乐曲演奏中，依据
自己对乐曲的深切理解和体会、以饱满的感情、创造性地加以变化和
出新，而使乐曲更加动人，他的六首遗世之作哪一首不是“自来腔”、
“依心曲”呢？至今很多听过阿炳琴声的老人都能说明，同样一首乐
曲，他在不同的心情下会奏出迥然不同的情绪，有些了解他的人，甚
至能在他的琴声中辨别出他今日的生意（收入）好不好。有人说，在
他身无分文，饿着肚子回家时拉的琴是最能感动人了。阿炳作为一个
地位低下的穷艺人，与社会上穷苦的百姓存在着共同的感情和愿望，
为什么他卖艺演奏时，人们争着来听？为什么夜晚清晨他操琴过路时、
人们开窗迎望，这正说明他与百姓是相互的“知音”，他动人的琴声
也就是百姓共同的心曲，阿炳在乐曲创作中取得成功是群众所公认的！

他对别人的演奏要求也很严格认真，做法事时，如果有人出了差

错。那怕是最要好的朋友，他也会当面指出，甚至声色俱厉，他把艺术看得比友谊更重要，宁可得罪朋友，也不允许艺术上出差错，他如果没有这种严格认真的态度，可以说，就不会有经得起考验的“二泉映月”等乐曲的诞生，也就不会成为他今天这样的阿炳。

阿炳走上了街头，来到了民间，使他在生活上，艺术上起了深刻的变化，这又是一次巨大的转折。

他要以手中的乐器和技艺作为谋生的手段，就必须在内容和形式上丰富多样，技艺上精益求精，只有这样方能适应和满足听众的要求，才能在社会上立住脚头。因此，他必须广泛吸收和多方学习原来不熟悉的东西，努力提高自己的演奏技术。

他不论在什么场合遇到什么人，不论这人的年龄大小、职位高低，只要认为有自己值得学习的地方，都要虚心请教，拜能者为师；他认真地贪婪地向民间音乐、戏曲音乐等丰富多彩的音乐品种学习，拓宽了“耳界”，加强了音乐素养，无异是在艺术上呼吸到了新鲜的空气，注入了新鲜血液，使他的艺术进入到一个新的境界。所以说，阿炳的技艺臻于精湛，是在他走上街头，来到民间之后。

江南无锡地区不但风光秀丽，历来文化也比较发达，是文人荟萃之地，从音乐方面来说，从清代光绪年间开始，无锡就产生了一个很有影响的音乐团体“天韵社”。其中吴晚卿、阚献之、沈养卿、蒋汉槎都是名重一时的乐师，在音乐方面都有很高造诣。每日傍晚时分，城中公园的天韵社内便琴声悠扬，曲声朗朗（昆曲），社友们聚集在一起练唱奏乐十分热闹。杨荫浏先生就是天韵社负责人，吴晚卿先生的高足，杨先生在十多岁时曾经向阿炳学过艺，但后来，阿炳却翻过来向杨先生学习了一些新的演奏方法。阚献之死于一九六三年，生前也曾与阿炳有过往来和艺术上的切磋。天韵社之后，无锡又产生了一

个名驰江南的华光国乐团，每当团员相聚奏乐时，阿炳只要碰到，都要驻足聆听，凡是自己喜爱的，自己不会的，就向他们请教，据说阿炳在那里学会了粤曲，《三潭印月》等曲。三十年代，崇安寺有个民众教育馆，馆内设有多种乐器，供人练习演奏，也是阿炳经常涉足的地方。这些音乐团体无疑地为阿炳的学习提供了良好的条件。

江南地区的民间音乐也是十分丰富的。著名的江南丝竹音乐就产生在这一带。其他如民歌、小调、山歌、昆曲、滩簧（锡剧）、评弹等戏曲音乐、以及演奏这些民间曲调的民间小乐队，无不给予阿炳以影响和陶冶，都给了阿炳音乐上丰富的养料。据他的邻居们说，阿炳有时因下雨不出去做生意时，就往往同邻居和小孩一起玩，高兴时弹的琵琶曲《龙船》热闹的很，一忽儿一段锣鼓，一忽儿一只曲子，他还连说带弹：“喔，一只龙船来哉”，弹一个曲子，龙船慢慢远去，“又一只来哉”，又一段曲调，而这些曲调，则是大家熟悉的民间曲调，所以大家都喜欢听，有一次，崇安来了个北方的卖艺人，他操的坠胡使阿炳很感兴趣，当即向他请教。回家后就在二胡上揣摩着模仿学习他的演奏方法。

大约在二十年代左右，无锡就有了铜管乐队，其中有一个营业性的“南洋军乐队”，他们在为人家婚喜时演奏的乐曲，就是外国一些歌曲曲调和一些小进行曲。它们对阿炳也有过影响！

据阿炳曾对人说过：《听松》二胡曲中似号声般挺拔雄壮的开头，就是听了南洋军乐队的演奏而受到的启发。

人们又称他为“贼手”，说他的手巧得象贼一样，只要听到人家的东西，他很快就能“偷”学过来；也有人说他是“佛手”，说他的手有“仙气”，不论什么东西他一学就会，学什么象什么，而且拉得比别人更好听。不管“贼手”也好，“佛手”也好，都说明阿炳善于

学习，善于吸收新的东西，除了高超的演奏技术外，更有很强的乐感。而且在演奏乐曲时倾注了他丰富的感情，所以乐曲显得特别动人。

但是在阿炳逝世若干年后，却出现了因为阿炳学习民间音乐，又以叛离道教音乐的罪状被逐出道门的事情。这对阿炳来说是始料所不及的。道教音乐与民间音乐的关系，杨荫浏先生根据大量资料论证得十分清楚了，可以作为定论，不用我再多说。应该说阿炳在青少年时代就为继承道教音乐化费了巨大精力，奠定了他坚实的音乐基础，这是所谓的“童子功”，使他毕生受益的。但他并没有局限于此，停滞不前。他破除了门户之见和师承观念，吸收学习了其它音乐品种和父亲传授之外的演奏技术，在继承的基础上发展和扩大了自己的音乐领域，这正是阿炳取得成就的正确途径。今天为什么有人要制造“冤案”硬要把阿炳驱逐出道门呢？

年复一年，随着岁月的流逝，阿炳刻苦锻炼，使他的技艺升化到一个出神入化的境地。由于他对生活中的各种音响的留意辨别，并让他们在琴弦上艺术地再现出来。如鸡鸣狗叫，鸟语禽声，人们的哭笑叹息和无锡土白腔调。无不维妙维肖。他的演奏技巧，也使人惊叹不止。象《丝路花雨》中的反弹琵琶，阿炳生前就能做到了。他站在长凳上卖艺的情况，至今犹历历在目，他可以将琵琶顶在头上弹，放在背后弹，而且能左右开弓，几乎象表演杂技一样，当然，这些表演在很大程度上，是为了招来观众，但无论如何，总不能不说这是他的绝技。这也正是一个民间艺术家为人民群众服务的可贵之处。阿炳自己对艺术有着强烈的自尊性，如果内行要他这样演奏，他就会很不高兴，他会要求你听他正式演奏的乐曲，欣赏他的功夫和神韵。他也决不肯为了献媚趋奉有钱者而玷污自己的艺术和损害自己的尊严。这是阿炳可贵的性格。

阿炳在艺术上取得这样巨大的成就，是不能以“家学渊源”这句话概括得了的。阿炳这一颗音乐的种子是在故乡泥土的栽培，太湖甜水的哺育，民间音乐的滋润下成长起来的；是在前辈和周围的同伴以及无数人民群众培养起来的；在某种程度上说，也是在生活的煎迫下锻炼起来的，阿炳，是一个生活在社会最低层、受侮辱、受歧视、屡遭不幸的艺人，到今天成为全国乃至世界范围内著名的音乐家，他所走的道路，是一条披荆斩棘，不断克服困难的路，这种顽强的意志，刻苦的精神，执着的追求，不正是我国民族的美德，供我们很好学习的吗？

脍炙人口，誉满中外的名曲《二泉映月》是阿炳毕生从事音乐生涯的结晶，是他的代表作品。他呕心沥血，不断丰富，不断充实，经过漫长的岁月，才成为今天我们听到的这样一首完整的乐曲。所以要确切地说明他的创作时间是有困难的。恐怕阿炳本人也很难回答，因为从他的酝酿到有雏形，经过不断加工直到定型为成品，的确不是短期内完成的，阿炳不是受过作曲专业训练的作曲家，他是一个民间艺人，他甚至不会记谱，所以他没有固定的谱子（现谱是杨先生根据录音整理的），更没有作品第几号，作于何年何月的记载，这给研究他作品时带来一定困难。在访问中，有人在三十年代就听过这首曲子，有人在四十年代也听过这首曲子，但是都说不清是不是和今日听到的一样。可见存在时间是相当长的，从曲子表达的感情来说，是那样深沉，隽永，在优美抒情之中又寓有悲愤和刚强，决不是涉世未久的浅薄的人所能创作得出来的，只有阿炳在饱受忧患，经历了苦难，遭受到生活的煎熬，并且只有在向生活，向民间学习，开掘了民间音乐的宝藏，艺术上趋于成熟并有了一定造诣之后才能产生出那样扣人心弦的作品，也只有他在对形形色色的社会不合理现象的愤怒、反抗、斗