

弦上春秋

——二胡演奏与教学文论选

刘长福◎著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

弦上春秋

——二胡演奏与教学文论选

刘长福◎著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

图书在版编目(CIP)数据

弦上春秋——二胡演奏与教学文论选 / 刘长福著. —北京:
蓝天出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5094-0979-4

I. ①弦… II. ①刘… III. ①二胡—奏法 IV. ①J632.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第133569号

书 名: 弦上春秋——二胡演奏与教学文论选

策划编辑: 张国亮

内文设计: MekeHome工作室

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路14号

邮 编: 100843

电 话: 010-66983784(编辑) 66983715(发行)

网 址: www.ltcbs.com

总 经 销: 全国新华书店

印 刷: 中国文联印刷厂

开 本: 16开(880mm×1230mm)

字 数: 210千字

印 张: 14.25

印 数: 1—3000册

版 次: 2013年9月第1版

印 次: 2013年9月第1次印刷

定 价: 59.00元

前 言

二胡是一件发展中的，同时又是深受广大群众欢迎的民族乐器，她美妙而独特的音色是任何其他乐器所不能替代的。通过二胡我们能够尽情地抒发内心细腻的情感和澎湃的激情，更可以充分地表现喜、怒、哀、乐等多种情绪。如今，自刘天华先生将这件“地本庸微、不足以登大雅之堂”（刘天华语）的民间乐器搬上音乐会的舞台和纳入音乐院校的专业教学后已近百年，我们作为他的伟大事业的传承者有责任也有义务将二胡艺术更加发扬光大，使这件中华民族的音乐瑰宝当之无愧地立于世界音乐之林，真正做到“与世界音乐并驾齐驱”（刘天华语）。

从十一二岁起我几乎就把自己的人生交给了二胡，算起来至今从事学习、演奏和教学工作也有五十多年了。在这漫长的岁月中，我曾先后就教于五六个老师并获益良多，直到研究生毕业。这期间我曾经历了二胡的一系列变革：从乐器的改革（从丝弦到金属弦的过渡、琴弓的可调性改良、乐器形制的逐渐规范等等）到新作品的不断丰富和演奏技巧的逐步完善，从“以曲代练”的单一教学方式到有较丰富的、逐渐规范的教材（练习曲和乐曲）和方式较为多样、目的性较强的教学方法。这期间有太多的感触，也有许多自己在演奏和教学方面的体会。

近年来随着二胡艺术的快速发展，新创乐曲在旋律的调试调性和曲式结构以及变化音律等方面的复杂化对演奏者提出了更高的要求：复杂的变化音、快速换把、快速大跳以及快速换弦、大段的人工泛音等技巧的高难化对演奏者和教师都是极大的挑战，在二胡演奏技巧日益丰富和发展变化的新形势下，我逐步地调整了教学理念和教学方

法，在演奏方法、演奏技巧和理论研究等方面尽可能地做到“与时俱进、可持续发展”，并逐渐形成了自己的理论和实践体系。在这本文论选中，我将自己多年来陆续撰写和发表的关于演奏和教学理论等方面的文论，尤其是近年来撰写和发表的部分文章汇集出版，以期与大家共同分享。

这本书纳入了自上个世纪八十年代至今三十余年我所撰写和发表的大部分关于二胡演奏与教学理论等方面的文论和部分乐曲解析及若干杂文，其中包括了演奏理念、演奏方法、教学理念、教学方法和部分优秀二胡曲的解析以及部分评论文章等文论四十余篇。

相信这本“文论选”会受到广大读者的欢迎，同时也能够对二胡演奏者和二胡教师有一定的参考价值，并在二胡艺术的持续发展中起到积极的作用。

刘长福

2012年10月于中央音乐学院

（本书封面二胡〔红山玉龙〕由河北乐海乐器有限责任公司出品）

作者简介

刘长福 著名二胡演奏家、民族音乐教育家。现为中央音乐学院资深教授、硕士生导师，中国音乐家协会二胡学会顾问委员会主任、刘天华研究会副会长、中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会名誉会长。多年来创作发表了大量有训练价值的练习曲和有鲜明音乐风格的独奏曲，除专著外先后撰写和发表了许多有较高学术水准的文论。倡导并实践“以基础技巧、应用技巧（含风格性技巧）和音乐表现与创造为基本程序”的科学教学方法，为二胡的教材建设和演奏及教学人才的培养做出了显著的贡献。多年来培养出了以赵戈、唐峰、刘扬、于红梅、马向华、朱江波、叶强和孙凰、孙婷、林感、韩石等为代表的一大批优秀的演奏和教学人才。

在理论研究方面刘长福先生也颇有建树，他的“根雕”和“先补短、后扬长”等教学理念充实并推动了二胡教学和理论研究，开拓了行之有效的教学思路。此外，他也勤于实践并经常到各艺术院校和海内外演出及讲学，所到之处均获好评。与此同时，先后录制了许多CD唱片、VCD光盘及考级辅导的光盘。这些实践活动均验证了他的教学成就及演奏理论，为二胡艺术的发展做出了应有的贡献。

● 我与学生马向华

● 二胡独奏音乐会

目 录

第一部分 演奏杂谈.....1

1. 二胡与二胡演奏	3
2. 刘天华与阿炳	4
3. 基础技巧的训练	5
4. 美声奏法与音色变化	6
5. 风格性技巧与音乐表现	9
6. 关于音准	10
7. 乐曲的练习、演奏和个人风格	11
8. 演奏中主要技术障碍及其解决	12
9. 舞台效果及演奏心理	14
10. 关于姿势	16
11. 关于二胡演奏的基本功	17

第二部分 教学随笔..... 19

1. 浅议“教学”	21
2. 学习二胡的基本条件	22
3. 关于音准	23

4. 要重视基础技巧的训练	24
5. 要教会学生调试乐器	26
6. 学习与模仿	28
7. 关于演奏姿势	29
8. 要遵循科学规律	30
9. 乐曲的练习、演奏及个人风格	31
10. 掌握全面的演奏技巧	33
11. “音乐记忆”与演奏效果	35
12. 《二胡弓法技巧》序	37
13. 演奏中主要技术障碍及其解决	38

第三部分 教学絮语..... 43

1. 关于好二胡的断想	45
2. 怎样鉴别和选购二胡	46
3. 关于二胡噪音节的调治	47
4. 如何对二胡进行调试、维护和保养	49
5. 坐姿与自然协调的演奏动作	50
6. 根雕艺术与因材施教	53
7. 谈谈“急功近利”	54
8. 二胡换把琐谈	55
9. 放松与用力	57
10. 要学会使用保留指	59
11. 二胡揉弦技巧的应用	60
12. 调式空弦音的应用	61
13. 学习中的“高原现象”	62
14. 示范、模仿与创造	63
15. 音乐内心听觉和音乐记忆在二胡演奏中的作用	64
16. 少年儿童学习二胡演奏过程中的若干问题	67

第四部分 技术训练及复合记忆····· 79

1. 《二胡系统进阶练习曲集》前言 ····· 81
2. 谈二胡演奏中的“三换” ····· 83
3. 谈二胡运弓的“撑”与“挑” ····· 88
4. 左指灵活性的训练 ····· 91
5. 谈二胡演奏中的音准 ····· 95
6. 二胡演奏中的发音、音准和节奏问题 ····· 99
7. 尽妙至巧 画龙点睛——浅谈二胡演奏中的风格性技巧 ····· 102
8. 再谈“风格性”演奏技巧 ····· 105
9. “复合记忆”与二胡演奏 ····· 108
10. 再谈二胡演奏中的“复合记忆” ····· 110

第五部分 文论篇····· 115

1. 二胡演奏中的风格性技巧 ····· 117
2. 二胡演奏中的换把问题 ····· 124
3. 二胡弓法的技巧性应用 ····· 137
4. 二胡指法技巧与应用 ····· 143
5. 刘天华二胡曲的演奏艺术 ····· 148
6. 二胡演奏艺术中的形象思维 ····· 157
7. 我的教学理念与思考 ····· 162
8. 二胡教学琐谈 ····· 167
9. 新时期二胡艺术发展之我见 ····· 170

第六部分 乐曲解析及部分杂文····· 175

1. 我演奏刘天华的《病中吟》 ····· 177
2. 我和《草原新牧民》 ····· 179
3. 关于《塞外情思》 ····· 181
4. 关于《阳光照耀着塔什库尔干》及其演奏要点 ····· 182

5. 撼人心灵的生命之歌——谈移植曲《吉普赛之歌》	185
6. 《草原上》的艺术特色	188
7. 永远的楷模——怀念恩师蓝玉崧先生	190
8. 生命的旋律——闵惠芬的艺术道路	192
9. 秦风秦韵奏华章——谈陕西音乐风格	195
10. 难忘的岁月——从《草原新牧民》到《塞外情思》	197
11. 辛勤耕耘结硕果——向宋国生先生学习	199
12. 丝弦声声海峡情——宝岛纪行之一	200
13. 民风处处华夏情——宝岛纪行之二	202
14. 摩托随想——宝岛纪行之三	203
15. 丝竹管弦别样情——记谭耀宗先生	204
16. 鹭岛之缘——兼访二胡痴人施世雄	205
17. 上海音院讲学提纲	206
18. 厚积薄发 海人不倦——谈张慧元先生的“全国二胡（业余）考级作品集《诠释》” ..	210
附：个人主要出版物统计.....	213

PART 1

第一部分 演奏杂谈

这十一篇“演奏杂谈”是1993年应北京《音乐周报》之邀撰写的，目的是通过“杂谈”的形式将自己在二胡演奏方面的点滴体会以文字的形式与大家共享。其实，在二胡演奏者中有许多非常优秀的演奏家、尤其是中青年演奏家，他们从开始学琴到独立演奏的多年间，也遇到过不少的困难和挫折，也有许多宝贵的经验和体会。我想借着这几篇“杂谈”起个“抛砖引玉”的作用，意在引起二胡同仁们的重视，从而共同为二胡事业的发展增砖添瓦、共铸辉煌。

1. 二胡与二胡演奏

二胡是我国有代表性的民族拉弦乐器，它的前身为宋代的胡琴。据史书记载，胡琴原脱胎于古代的奚琴，即我国北方奚部落所用的乐器，当时人们习惯于称谓北方的少数民族为“胡”，胡琴便由此而得名。到了清代，又陆续繁衍出了京胡、四胡、板胡、坠胡及广东的粤胡、广西的马骨胡等拉弦乐器，它们组成了胡琴大家族。由于二胡的音色更接近人声，它的演奏技法繁妙而复杂、表现力极为丰富，因此逐渐成为胡琴家族中的主要成员。近年来随着我国大型民族管弦乐队的发展，一批二胡协奏曲应运而生，它们进一步拓宽了二胡的表现力，为二胡演奏技艺的发展开辟了新的领地。

二胡擅长于以歌唱性的旋律表现细腻的情感，同时也用变化的技巧在乐曲中渲染气氛和展现宽广宏大的气势，在地方风格较为浓郁的乐曲中它也能以其独特的风格性技巧表现多种音乐风格，给人以美的享受和超然的启迪。几百年来，二胡的演奏技巧由简单的自娱自乐的形式经过了为声乐、戏曲、曲艺等托腔送韵，发展到独立在舞台上进行演奏，经历了一个由简到繁、由浅入深的复杂过程。在这个过程中无数前辈艺人及演奏家为之付出了毕生的精力，他们勇于实践、长于探索，在二胡艺术的长河中留下了不可磨灭的足迹。

同其他器乐演奏活动一样，二胡演奏也是通过复杂和精微的技巧变化来表现人们自身的情感以及对外界社会和自然界的感知，其中包括喜怒哀乐等不同的情感、不同地区和民族的音乐风格以及不同历史时期的音乐作品等等。在复杂的演奏过程中自始至终贯穿着统一、协调和变化，即人与乐器的平衡统一、左右手的互相协调以及各种演奏技巧的丰富变化。这就涉及到许多科学的原理，即：在演奏方法方面涉及到音响学、运动力学、生理解剖学以及律学的原理，它们关系到演奏方法的正确与否，关系到音色、音高的质量及状态，关系到训练的方法是否符合人的生理规律；在艺术表现方面则涉及到音乐美学、演奏心理学以及相对论等原理，并且体现出演奏者的艺术修养、艺术趣味及文化、历史诸多方面的知识等等。可以说二胡演奏是集脑力劳动与体力劳动于一身的艺术活动，是充满创造性的劳动。我们在学习和掌握的过程中一定要首先遵循科学的原理并能够深入浅出，用科学的然而又是简便的方法能动地进行演奏，在掌握一般规律的基础上应用丰富的演奏技巧和表现手段来表现深刻的、多姿多彩的音乐内容。

2. 刘天华与阿炳

刘天华（1895—1932）与阿炳（1893—1950）都是在我国近代民族器乐发展史上尤其是在二胡艺术方面做出卓越贡献的艺术大师。他们虽然生活在几乎同一个时代，但由于个人的不同遭遇、不同的生活经历以及不同的艺术气质，使他们形成了各自不同的艺术流派、开创了不同的艺术道路。恰恰是这不同，便相辅相成、珠连璧合地为二胡艺术开辟了继往与开来的广阔道路。如果说阿炳是对我国传统器乐艺术的集大成者，那么刘天华便是使中西音乐有机结合并使民族音乐走向专业化道路的开拓者。

刘天华是我国“五四”时代最优秀的器乐作曲家，民族器乐革新家，卓越的二胡、琵琶演奏家和著名的音乐教育家。由于受到“五四”前后新文化运动的影响，他立志改进国乐并以毕生的精力从事民族器乐的研究、创作、演奏和教学，为发展我国的民族器乐提供了典范的经验。他一生创作并发表了《病中吟》、《空山鸟语》、《光明行》等十首著名的二胡独奏曲、四十七首二胡练习曲，为二胡专业的发展奠定了科学的基础、他的十首独奏曲相当真实充分、生动而深刻地表现了“五四”时期知识分子彷徨苦闷、挣扎探索和热爱生活、企盼美好未来的思想情感，为二胡的演奏和表现力开拓了一个新的领地。四十七首练习曲虽然是初步的，但是规范化和循序渐进的专业教科书，为二胡的发展开辟了一条崭新的道路。刘天华主张科学的技术训练，他对二胡的把位划分非常严格，对各种弓指法及表情符号的要求和运用也是细致入微的。他把二胡的定弦加以规范并借鉴了小提琴的演奏手法，从而在演奏风格、转调和技巧的运用等方面形成了新的二胡学派，为二胡表现更广泛深刻的音乐内容和时代风貌奠定了坚实的基础。

阿炳是一个优秀的民间音乐家，他虽然生活在社会的底层但气节和品格都很高尚，他维护自己的艺术尊严、对艺术的态度是严肃认真的。他从小就受到民间音乐的熏陶，但悲惨的生活和强烈的求知欲使他不满足于用一般的民间音调来表达心声。他广泛学习和吸收包括广东音乐，当时的流亡歌曲甚至“洋鼓洋号”的音调以丰富自己的演奏并形成了独特的风格。在他创作并演奏的三首二胡曲《二泉映月》、《听松》和《寒春风曲》中，我们能够充分感受到朴实的美、粗犷深沉的气质和不屈不挠的精神。阿炳使用的是民间粗弦二胡，在演奏技法上他有三个突出的特点：（一）定把滑指、（二）顿挫波弓、（三）切分及跨拍子的连弓。定把滑指即虎口不动而改由按音手指上下滑动完成换把。这种技巧既减少了频繁的换把次数，又能通过手指在琴弦上滑动的效果使旋律的进行更加浓郁连贯；顿挫波弓即在长音的运弓过程中按照节奏和节拍的律动改变弓速、奏出连贯性的较强音符、突出旋律长音动力感的奏法，这种技巧使旋律进行中的长音顿挫鲜明、起伏跌宕而富有动感；切分及跨拍子的连弓奏法（俗称“切分弓”）源自民间，其效果是使旋律的连接更加连贯自然。阿炳的演奏在此基础上赋予了它新的内涵，即通过换弓时强调弓头音而使旋律进

行更加苍劲而富有动感，更生动地表现了音乐的情绪。此外，在高音区的运用方面阿炳也大胆地进行了尝试。在《二泉映月》中，音域扩展到了两个半八度以上，而且内外弦反复在高把位交替演奏，不但生动地表现了音乐情绪、而且鲜明地形成了个人的演奏风格。

四十多年来，二胡无论在演奏技巧的发展到新作品的不断涌现都出现了日新月异的变化，新作品异彩纷呈、演奏家人才济济。二胡，这件过去不能登大雅之堂的民族乐器越来越焕发出勃勃的生机，不但受到国内广大群众的喜爱，而且在全世界拥有华人的地方都受到热烈的欢迎，同时在世界乐坛上也赢得了令人瞩目的一席之地。今天，我们在继承刘天华和阿炳二胡流派的同时，更要学习他们对自己民族音乐的热爱和全心身地投入到二胡艺术之中的执着追求，用科学的而且是极富民族特点的表现方法去讴歌新的时代、表现更加深刻广泛的社会内容。在演奏方法与音乐风格等方面要全面地掌握以阿炳为代表的包括孙文明等民间艺术家在内的民间演奏方法和刘天华所开创的现代二胡演奏学派的演奏技能，才能真正全面、深刻地表现更富民族特色的音乐风格和现代人的情感。内容决定形式，情绪和风格决定具体的演奏方式和方法。让我们在刘天华和阿炳所开创的二胡艺术道路上不断开拓进取，在继往与开来的广阔道路上为二胡艺术的发扬光大而努力。

3. 基础技巧的训练

基础技巧是二胡演奏中的基本功，它就像家具的半成品和机器的零部件一样，只有按照需要，经过有机的组合才能成为完整的成品。二胡的各项演奏技巧也只有按照乐曲的不同需要有机地结合在一起才能最终完成演奏，或叙事，或抒情，以完整明确的音乐形象使人们从中获得启迪和美的享受。

二胡的基础技巧分为左、右手两个部分：左手的持琴、按音、换把、揉弦、颤指（*tr*）、滑音、泛音及右手的持弓、长弓、短弓、分弓、连弓、顿弓、快弓、颤弓、跳弓、抛弓等技巧。在演奏中这些技巧都是以左右手的协同动作共同完成的。与此同时，这些单项的左右手演奏技巧又以不同的组合方式在乐曲中变化应用，以细腻的技巧组合构成变化的音乐情绪，使乐曲的表现更加生动感人。

初学二胡的人在基础技巧的训练过程中，往往要经过以下三个主要阶段，即：掌握局部动作的阶段、不同动作交替结合的阶段和协调完善的阶段。在练习的初期演奏者只能集中于个别的动作，往往容易忽略动作的细节，致使动作发生错误。因此，这个阶段的演奏动作容易呆板而不协调，如运弓、换弓的不协调，按弦、换把、揉弦等动作的不自然，奏连弓和快弓时两手

容易互相牵制等等。当一系列单个动作熟练之后，演奏者就进入了较为自如的阶段，逐渐把原先孤立完成的动作组织起来，成为一个有机的动作系统、从而不间断地完成演奏。这种协同交替的动作系统，我们称之为运动链。在这个阶段，演奏者的紧张程度逐渐减弱，双手动作的相互干扰随之减少并代之以相互协调，因而缩短了对错误动作的反应时间，提高了练习的效率。在第三阶段，各种单项技巧的演奏动作组合成多组运动链并在练习过程中互相协调，共同完成演奏。这个阶段我们称之为“动力定型”的阶段。经过动力定型的不断巩固和完善，最终形成了演奏动作的自动化。

综上所述，我们可以看出：演奏动作自动化的形成应具有以下几个特征，即：

① 在单项技巧中，彼此孤立的各種局部动作逐渐形成运动链；

② 多余的演奏动作和紧张状态逐步消失；

③ 视觉、动觉与听觉相互作用的增强与互补；

④ 双手应变能力的提高，即在听觉与视觉的帮助下，左右两手对于纠正错误动作的条件反射能力大大提高。

演奏中的动力定型就像一个人长期形成的习惯一样，可能是好的，也可能是不好的。在演奏的动力定型形成的初级阶段，如果我们能够认真对待演奏方式的正确性和动作的准确性，不放过任何小的毛病乃至差错，并且循序渐进地练习各种相关的演奏技巧，那么当实现了演奏动作的自动化之后，准确无误、轻松自如的演奏状态就如同行云流水般自然而顺畅，技术上毫无障碍、音乐上得心应手。反之，如果练习的过程不遵循科学的规律，不及时纠正练习时出现的错误，急功而近利，那么久而久之就像养成了坏的习惯一样形成了错误的演奏习惯即劣质的动力定型。例如一些人不动脑子的练习（重复错误）和不注意慢练的溜琴式的坏习惯，在演奏中往往导致技术上的力不从心、障碍重重，音乐上杂乱无章、缺乏感染力，其结果是十分令人遗憾的。为此，我认为一定要重视基本功的训练，用正确的演奏方法、以科学的态度和循序渐进的精神进行练习，掌握好各项基础技巧，为深刻而得心应手的演奏打下良好而坚实的技术基础。

4. 美声奏法与音色变化

二胡是擅长以歌唱性的演奏方式（揉弦、慢长弓、各种装饰滑音等）表达和抒发细腻情感的拉弦乐器。常听见有人评论：某某人拉琴的音色非常美，某某人的演奏优美如歌、很富有歌唱性，等等。歌唱性固然是二胡演奏的重要特点，然而它却并非是演奏的最终目的，其真正的价值在以