

DANGZHAOYI
IN MAOQING'S EYES

DANGZHAOYI'S PIANO TEACHING

DANGZHAOYI

茅青释疑

钢琴教学秘诀

钢琴教学秘诀

書藝出版

钢琴教学秘诀

1.1.1

96

著

(1141)

191141

DANGZHAOYI IN MAOQING'S EYES
DANGZHAOYI'S PIANO TEACHING

茅青雅

J

茅青释疑
但昭义钢琴教学秘诀

DANGZHAOYI IN MAOQING'S EYES

DANGZHAOYI'S PIANO TEACHIN

茅青释疑但昭义钢琴教学秘诀

编著：茅青 关琰 雪儿

编审：范淳奇

设计：陈学慈

制作：马翠娟

出版：书艺出版社

地址：香港九龙新浦岗爵禄街

86号康景楼18楼Q座

印刷：广州市美图印务设计有限公司

版次：2005年5月第一版

印次：2005年5月第一次印刷

ISBN：988-97334-9-8

定价：港币22圆 / 人民币25元

作者简介

茅青——作家、音乐评论家、弦乐演奏家。

其代表作有：

《茅青访林耀基谈小提琴演奏艺术》、
《音乐与人生》、《释疑但昭义钢琴秘诀》、
《西北主曲》、《访中国当代杰出弦乐演奏家》、
《国乐精粹》、电视连续剧《朝拜》等……

野性和率直，看起来不一定受很多人喜欢，但它是个性与真实的代名词。在现代文艺史上，屡屡有这样的艺术家，技巧粗犷而不细腻但令人震撼，令人坐不住，令人受惊而产生非凡的感染力，印象派画家凡高就是一例。

茅青的板胡演奏类似凡高的风格，很明显的狂野，不修边幅，没有装饰。但弓在其手里一动，听者即受到一股力量的冲击。音律中听像不守章法，貌似技巧生硬，却产生着非凡的感染力，令人震撼！悲怆和回肠荡气的乐曲令你久久难以忘怀，而真实回味随之而来产生是另类的美，违反常例的美……

中年后臻入化境，茅青师承普洛，日以楮琴。习琴勾勒取神，不假渲染，不拘旧日泥沽，琴谱布局构思巧妙，立意精深，形象生动。其运弓，疾如风雨，用弓虽极狂，但勾勒法却极精熟，琴躯自然。不知其有所思者，必言悬腕玄中。茅青擅西北音乐，亦擅燕赵大地慷慨悲歌之乐。精玄学故音律多从坎坷生活中来。所奏乐曲或表达战争或河流，或断墙一垣，刀光剑影，锋刃森然，色彩奢华炫目，情景交融尽显功力。

听罢，让人叹为观止，悄然沐浴斋身，投入琴怀，于是琴人同叹，豁然流出……

Ischoi

PREFACE

茅青借古如是说

知声而不知音者，禽兽者也；
知音而不知声者，众庶者也；
知乐而不知人者，……

中国音乐老师现形记

当今时代泱泱大国学钢琴者热气腾腾，音乐教育真可谓一派欣欣向荣。但仔细观察，便发现不少人为钱误人子弟。

一个连《车尔尼599》都不会弹的人，张口竟敢一节课要百余元，是一个普通老百姓一个星期的薪水，可笑至极！名片上竟标写“中国著名钢琴家XXX”、“国家级钢琴教育家”……

作者十载调查这种行为，觉得这不仅是误人子弟，而且是对音乐的亵渎。它直接威胁到中国音乐文化的健康发展，乃至整个社会主义文明建设。虽然它的存在是不可避免的，也必定会注入到文化市场……

必须充分重视它对孩子们音乐发展的危害——毁掉了许多有天赋有发展的儿童。问题的关键是怎样提醒人们警惕这种丑恶的社会现象。

在调查过程中，有的家长痛心疾首地说：“现在已经到了‘寇深祸亟’的地步，如果再等闲视之，任其滋生蔓延，那将是我们国家音乐进步的一场大的灾难！”

目 录

绪 言	1
柔在静止时	3
揭示灵魂同灵魂的共振	4
有所穆然深思焉 有所怡然高望而远志焉	5
李云迪——神的旨意	11
诗 境	14
但老师和他的钢琴教材	17
论天才	19
登峰造极	21
云中世界 静里乾坤	23
将静学归于理性之上 以理性以求玄思	28
基础训练与考级	31
荣辱不惊 泰然处之	34
我与但老师论巴赫	36
启蒙教育	37
魔鬼在细节	41
音乐、建筑、绘画	51
音妙至极者静 视美至极者凝	53
论钢琴演奏的声音技巧	54
阿基米德的液体压力概念	58
用力之道	62
钢琴演奏中力度层次的设计与应用	但昭义著 62
钢琴演奏中决定力度层次变化的因素	但昭义著 70
钢琴演奏中力度层次的设计与应用	但昭义著 78
我的钢琴梦	100
圆 梦	102
后 记	105

绪 言

音乐的第一诫律就是：对音乐要有毕生的贡献和无限的崇尚。

我读过一篇兼析“但昭义现象”成功启示的文章，短短数年，但昭义教授的学生在国内外比赛接踵获奖，石破天惊，名扬四海，创造了一个近乎“神话般的奇迹”。公元2000年，李云迪一举摘得世界钢琴皇冠上那颗最璀璨的明珠——肖邦国际钢琴比赛金奖，近乎神话般的故事诞生了。这次获奖确实有着多个不同寻常的意义，这是中国人首次在重大国际钢琴比赛上夺魁，也是首次两名选手同时获得重要国际奖项，而且出自同一位教授门下，李云迪是15年来唯一的“肖邦第一”（前两届空缺），也是历届肖邦国际钢琴比赛最年轻的金奖得主。

盛名之下，海内外的求索者都想得到但老师哺育和亲炙，面授“绝招”。我带着崇敬去解读神话，解读千万音乐人想知而不解的谜。

事前，我耳闻但老师他人好，但没想到让你可以领略什么是人好。他那敏锐而坚定的眼神，儒雅睿智的学者风范，让人感觉到一种对信念坚定的神韵，走近他，好像让你安静地走入一个童话世界。在他身上，你找不到成功者的那种飞扬的神采和锐气。他萧疏淡定的涵性，气定神闲。正如禅宗所言，大海不辞东海，大之至矣。没有积酿深厚的艺术和静水深流的底气，仅凭钢琴，显然是远远不够的……他不喜欢溢美之辞。一

次，我在给他写序言时，他看完以后婉言拒绝，原文如下：

但昭义先生生于巴山蜀水，学识天地仙灵之间，集东方人精深华妙，隐秀雄奇；他在数十载的教学生涯中，学而不厌，诲人不倦，独步中国，无以为偶，他有“独步斋”中的徘徊；自我认识的解剖；力排众议，树人树木，示规示范，泽溉所被。他不仅精通中外音乐而且学识渊博；他用自己的全部心血哺育和亲炙，培养出世界瞩目的肖邦钢琴比赛皇冠获得者——李云迪。他苦心孤诣数十年，甘作人梯，使中国钢琴跻身于世界强国之林，为中国培养出世界一流的钢琴家。所取得的卓越成就为世界所瞩目，为国人所骄傲。

责任与使命催人奋进，令但昭义先生的教学有今日之登峰造极，辉前裕后。培养出李云迪、陈萨、张昊辰、左章……等

路蓝缕，功不可没，深得世界音乐学术界交口赞誉，意境似玉，饮誉海内外乐坛。

但昭义先生春温秋肃，光风霁月，宽以待人，严以律己。其教学如汪波万顷，无可限量；其人品味道守真，博闻强识，罕有匹敌；引经据典，百无一误。但昭义先生学贯中西，却虚怀若谷，淡薄名利，可谓是一个生命和艺术完全融为一体的人。

但昭义先生求知做人是一步一个台阶，自然、扎实；他有一个台阶理论，就是当你站在最底下那级台阶上，不要指望一步就能迈上最顶上的那个台阶，而且你也看不到那么高。

柔在静止时

但昭义的成功在于坚韧。《易经》坤卦中有一句是孔子最关注的：“坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物化光，坤道其顺乎，承天而时行。”

让我们看一下此卦意。这一节是老子诠释《易经》坤卦卦德的，至柔实为全柔之意，因坤卦六爻均阴，故为至柔。柔在形迹上似乎不如刚的强硬，但在耐力上却胜于刚，故柔动也刚。

老子曰：“天下柔弱莫过乎水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。柔之胜刚，弱之胜强，天下莫不知莫能行。”

揭示灵魂同灵魂的共振

破析肖邦音乐之迷

以东方思维，用中国艺术哲学解释肖邦音乐的一个根本问题是“艺”与“道”的关系，也是理解艺术哲学和艺术精神的核心。

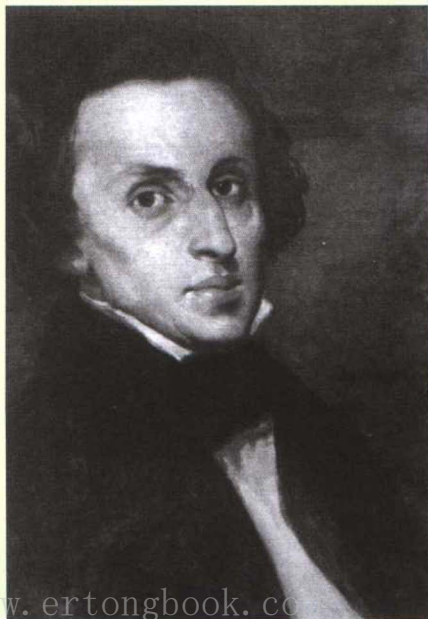
理解肖邦音乐，我认为也涉及到本文所阐述的东方文化思维。对于肖邦的音乐，人们在不解探索的律学，哲学，文学诗歌，历史，地理等领域中得到理解。肖邦的音乐又一次渗透了中西方文化。虽然相去甚远，但近在咫尺，从而使音乐与文学融为一体。

2000年，肖邦比赛第一名授予了但昭义教授的学生李云迪，从而冲破了肖邦音乐与神权的桎梏，肖邦音乐的解释权，永远不只属于波兰。但昭义把诗歌与肖邦音乐有效地结合，获得了肖邦的最高解释权。

肖邦国际钢琴比赛是世界上规格最高，权威性最强，演奏难度最大的比赛之一。它是由波兰著名钢琴家和钢琴教育家茹拉夫莱夫先生于1927年发起举办的。

还有记者问雅辛斯基：为什么有的弹得很好的选手没能进入决赛？雅辛斯基回答说：“对肖的理解，传统是第一位。什么是传统，首先是浪漫主义。如果演奏肖邦不像肖邦，尽管弹得很好也不能认同。”

由此引发了一个新的话题：为什么中国人能理解肖邦？能阐释肖邦？而且李云迪还仅仅是在中国学的琴！

但昭义是这样回答记者的，他说：首先我们确定了一条走进肖邦内心世界的途径，就是运用浪漫主义情感的表达方式。第二，中国是一个有着悠久诗歌传统的国度，浩如烟海的诗词歌赋浸润了中国人的浪漫情怀，这恰恰是打开肖邦音乐的钥匙。第三，李云迪演奏的最大特征就是注意个人的情感表现，而这也正是浪漫主义的最大特征。第四，中华民族是一个智慧而又能吃苦的民族，我们在赛前做足了功课。

有所穆然深思焉 有所怡然高望而远志焉

当BBC记者采访但昭义提及同样的问题时，但昭义是这样回答的：一是现代科技把国际钢琴大师送到了我们的身边，我们能通过信息工具向世界上最好的大师学习；二是我的先生（周广仁）接受过严格的音乐教育，我在她身上吸收了丰富的养分；三是中国五千年的文化——尤其是古典诗词对我理解音乐很有帮助，它是艺术笔墨写就的史诗；篇篇是对时代的沉思，字字是对历史的凝视，既是民族智慧的结晶，又是历史长

卷的浓缩；从洪荒奔向文明，从远古奔向未来；万世不竭的民族文化的滋养，它是无价的稀世珍宝，是人类的宝藏，是上苍赐予东方文化的瑰宝。四是音乐是人类情感的共同语言，它没有国界，因此我能通过音乐本身来理解和感受它们；五是我们的民族不仅有很好的音乐天赋和才能的音乐家，而且勤奋、刻苦，我们或许比常人更努力，付出的更多。

按我们的感受和理解，肖邦音乐艺术的绝妙和伟大之处，不仅仅在于

它的忧伤和抑郁，而主要在于它深深刻画了人类伟大的情感。艺术在很大的程度上属于感情的范畴，动情之作必然感人；非凡的艺术才能，不管人们怎样把这归结为天才或上天的恩赐，都是离不开后天的努力而获得。任何艺术作品都是创造者自我情感的表现和自我价值的展示。（包括西方人和东方人，以及古代和现代人的灵魂状态。）这是一项了不起的成就。恰如牛顿力学的妙绝和不朽，在于它刻画了宏观物理世界的普通状态。

唱片在我们同肖邦之间架起了一座金桥。我们是通过唱片同肖邦对话的。我们所谈论的，其实都是唱片里头的肖邦。CD是一种了不起的音乐载体。从理论上讲，唱片的聲音是永不会被磨损的。从这种机械和声学的角度看，肖邦的曲子获得了不朽的意义，这要感谢电子学和其他物理学科的现代成就，这也是但老师走进肖邦音乐的捷径。对音乐这样一颗驰神运思敏感的心，无论是听肖邦的音乐还是读陆游的诗，我们都能感受到一种忧伤、抑郁，但同时又有豪放、旷达之感受，因为两者之情虽表现为凄婉忧伤（比如肖邦的许多慢板的乐章，但又会经常反过来，看破一切，表现为旷达，给人以爽朗、峭拔和俊伟的感受，或叫永恒的阳光感觉。在永恒阳光的背后，又经常会飘浮着几朵乌云。

哭才是艺术家的最高境界。我们经常需要哭一场。哭了，心中的积年郁结便解开了许多。肖邦在许多慢板音乐中都是哭陆游所哭，“山盟虽在，锦书难托……”把内心深处感受并体验到的在哲学意义上是根本无助的惆怅、孤独和悲愤，都写了进去。比肖邦早两千年的陈子昂便用22个汉字表达了地球人的这一根本惆怅、孤独和悲愤：“前不见古人，后不见来者；念天地之悠悠，独怆然而涕下。”

可见东方文化在表达感情时与西方是一样的，一个以中国古老文化为背景的当代中国人自有信心吃透肖邦的音乐，更何况苦学不辍，唯静能成的但昭义！肖邦怎样成为肖邦，这是大自然的奇迹和奥秘，而奇迹是无法学的，也是不可传授的，甚至于是不可究诘的。走近肖邦，这是一种传承、一种感悟……

波兰另一位评论家在《中国人的钢琴世界》一文中说：“只有中国的李云迪在最终演奏肖邦的钢琴协奏曲中，远远超过了其他5名选手，在使人如痴如醉的气氛中结束了本届钢琴比赛。”但昭义高人一筹之处在于他懂得：

“游乎外者，必游乎内”；得妙于笔，当先得妙于心。

曾有人说肖邦是钢琴诗人，是音乐诗化了肖邦，还是肖邦融汇了音乐，肖邦那与生俱来的诗人气质，在钢琴的键盘上，在十指倾诉的翻滚中，流露出诗人的脆弱、激情、勇敢、优柔寡断。他更高尚的是还有一颗赤子之心……肖邦的音乐里有一种天然的感染力、震撼力。感人的音乐一定是真诚的，让人流泪的音乐一定是含抱着一颗赤子之心……

肖邦乐曲中有强烈的民族情绪以及悲剧性和英雄主义色彩，它把对故土、对民族的一种怀恋及亡国的愤慨情绪在他的波兰舞曲中充分的表现出来。

可是，在他的夜曲中，字字珠玑，声声不倦，有时带有一种强烈的悲剧性。

听过肖邦曲目的人，会联想到中国的唐宋名篇，中国是诗的海洋，从诗经、元曲、唐诗、宋词，无不把人间万象一一道出。唐宋诗词之精华，有一阴一阳，燮理调和，天地之道，生生不息，唯变所适，万物之变，宇宙之常，以变制变，适其所变的规律。

但老师正是用万物之变，解读了肖邦。肖邦的音乐里，有亦阴亦阳，在他与乔治桑的情爱里面包含着中国宋代大诗人陆游的“红酥手，黄腾酒，满庭春色宫墙柳。”有元稹的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云，取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君”。这首诗正是他对波兰初恋心爱的人的一段强烈的吻合。当家乡被侵略者占领时，他对祖国的焦虑，对亲人的思念，琴声里无不渗透着穷兵黩武的战争给人民带来的痛苦。这是一首饱含对当时政治理解的诗，表达了诗人对祖国的思念和对祖国人民的同情。眼看国破山河在的杜甫；苏东坡月下把

酒，声声向苍天发问；柳永为“有三秋桂子，十里荷花”吟咏歌唱；李清照则为“梧桐更兼细雨”黯然神伤。

当肖邦离开祖国的时候，他手捧一把国土，来到了巴黎，在异国他乡思念故乡的时候，迎面走来的是“天子呼来不上船”，笑傲红尘的李白，“床前明月光，凝是地上霜”他看

着月光，手里捧着故土，这不正是大诗人李白的“举头望明月，低头思故乡！”……肖邦身患绝症的时候，当时的一怀愁绪，不正是南宋大诗人李清照“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他，晚来风急！雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑！梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴，这次第，怎一个愁字了得！”

但老师对中国文化的深邃理解，对唐宋时期文化独到的诠释，并通过精辟的语言及华而不侈的问答，以浓墨重彩将唐宋文化表达得淋漓尽致。

研究它，是对源的探索，将源头处的情形查清了，其流中的各种形态也会不言自明。因为，流是源的扩展，万变不离其宗，源永远是流的最基础。万事万物之理，因渊在安宁慧眼。因此但老师受儒家思想之源，实则就是一个“静”字。

这正是但昭义潜心研究发展了的一整套实验研究方法，东西方文化毕竟有差异，但昭义教授又是如何冲破东西方文化与神权的桎梏，为音乐与诗歌立法，以音乐等于文学等于诗歌。

特别是但昭义把文学诗歌音乐融汇在一起，他用精妙无比的诗歌方程，搭起了律学诗歌均衡理论的框架。一、音乐吸取了经典文学与量子物理的中全部有关理论（这些理论是在严格的实践和实验中产生的而不是抽象推理的准确和质量，）是长期研究的结果。二、是演奏风格，与音乐语言建立起一条可沟通的桥梁。是音响、音质、光、色的数据，严格演绎，证实的过程。他的一整套研究使命已确立。

但老师潜心研究数十载，依赖于中国古代深奥的易学，玄学、他研究并开始尝试用中国文学和肖邦音乐来检验与研究人的内在本性。用乐谱诗歌对位的方法与实验韵律，及韵味来研究中西方文化与音乐的关系，这也使得解释肖邦，越来越多依赖于中国文学。各种数据的搜集，依赖于对音乐的本质分析。依赖于对庄子的（天道，运道）的行为的了解，用庄子的哲学，老子的道学，渗透融入了肖邦音乐，这也是音乐与非理性行为，而且激发了但老师对西方音乐与中国文学的深思，再一次把相去甚远而又近在咫尺的中西文化，用庄子的哲学，老子的道学去解释其音乐与文学的状况。但老师为钢琴，乃至自然科学方法开辟了一个新的视野。

