

指挥家教育家

王燕 蒋力 著

黄晓同研究

黄晓同

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

指挥家教育家

王燕蒋力著

黄晓同研究

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

指挥家教育家黄晓同研究 / 王燕、蒋力著 - 上海: 上海音乐出版社,
2013.9

ISBN 978-7-5523-0323-0

I. 指… II. ①王… ②蒋… III. 黄晓同 - 人物研究 IV. K825.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 206908 号

书 名: 指挥家教育家黄晓同研究

著 者: 王 燕 蒋 力

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 崔 晶 唐 吟 (见习编辑)

封面设计: 陆震伟 邵奇青

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.25 插页: 4 谱、文: 164 面

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-5523-0323-0/J · 0270

定价: 80.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

黄晓同指挥演奏普罗科菲耶夫《第七交响曲》及肖斯塔科维奇《第九交响曲》

黄晓同指挥上海交响乐团 (2012年)

一个甲子之后的留苏学友：黄晓和、倪洪进、黄晓同、严良堃、
吴祖强、杜鸣心、李夫人、韩中杰的合影 (2012年)

黄晓同与钢琴家艺术指导顾其华、郑宇靖、王觉、范眉伦、周纫秋的合影

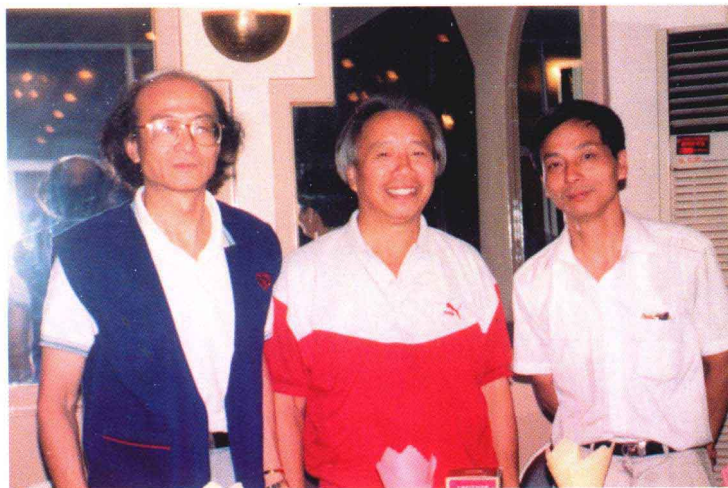
音乐会后的歇趣——黄晓同与张国勇、张乐平、余隆、黄庆的合影

黄晓同与学生谭利华及余隆的合影（1982年）

黄晓同与毕业班学生张国勇及林友声的合影（1983年）

黄晓同与学生陈燮阳及王永吉的合影（1993年）

黄晓同与学生阿不都·热合曼·阿尤夫的合影

黄晓同与青年小提琴家朱丹的合影（1998年）

黄晓同指挥中国爱乐乐团（2012年）

黄晓同与王燕、蒋力的合影

序 一

张国勇

在莫斯科柴科夫斯基音乐学院读书时,一个偶然机会,我找到了一本俄罗斯指挥家高克的文集。在这本书里,我看到了老师黄晓同的名字,他是高克最得意的门生。老师曾讲过:高克在苏联的指挥家中是非常杰出的一位。当年,在莫斯科留学的中国学生音乐基础普遍不是特别好,黄晓同在其中是较好的,他入学考试曲目是舒伯特的《未完成交响曲》。考试时,才挥几小节,高克便悄悄地把总谱从谱架上拿走,想考察他一下能否背下来。结果他准备得很好,全部背出。高克认定他用功,于是收他做了学生。因此,在高克的书里见到老师的名字也就不足为奇了。

老师在中国近现代交响乐指挥艺术史上有着举足轻重的地位。与同辈及后辈的音乐家相比,无论从指挥技艺、音乐修养、理论基础看,还是从其对音乐的挚爱程度看,他都是非常了不起的。作为指挥家,由于历史原因,他不能过多在舞台上展现艺术才华,却把毕生的精力都放在了教学上。这是他颇感遗憾却又非常自傲的地方。

当年在附中上学时,同学们都很顽皮,管理纪律对于班主任和辅导员来说,是一件很头痛的事。但只要老师轻轻喊一声,同学们便立即鸦雀无声了。在教学上,老师之严是令人难以想象的,但同学们对他都十分敬畏,每逢上课,只有经充分准备,大家才敢去上他的课。黄先生的要求是:只要你跟着我学,就必须按照我的一招一式去体验、感受,以便理解音乐中的内涵。当我成为教师后,才意识到那些基本功在艺术实践和教学领域的重要性,并理解到当年老师严格教学的缘由。

老师将一生精力投入于教育事业,从未与他人计较名利得

失,而是醉心于事业,对每一位学生认真负责。他常教导我们:只有耐得住寂寞,指挥这条路才能走得远,才能在日后熠熠生辉。

当年,在西湖堤畔夕阳西下时分,老师给我讲了一些他年轻时的故事,十分感人。由于平时彼此交流多,我是属于了解老师内心深处较多的人。也许有些人会觉得他清高、孤傲,我想,也许正是这份清高,让他远离了世俗的尘埃,也正是这份孤傲,使他更接近于艺术的真谛。直至今日,他的音乐还是那么纯洁。

老师不抱怨,也从不后悔。

现在老师年龄大了,也跟过去不太一样了,看到我们很亲热,有时我去看望老师与他聊天,他会像孩子一样愉快。

老师除了为我们授业解惑,更授予我们为人之道,他告诫:一定要公正,一定要善良,一定要有责任心。他曾说过:“我除了给你们这些东西,还能给你们什么呢?”但这恰恰是无价之宝!

序 二

余 隆

今年正逢我的老师黄晓同教授八十华诞。受好友蒋力之邀，为这本书写序，诚惶诚恐，写上几字，略表学生之敬意！

我在老师的学生中属晚辈，之前的大师兄们有陈燮阳、汤沐海、张国勇、谭利华等，他们均成为了卓有成就的大指挥。我尚记得刚进学校时在老师授课时被批评的窘态，先生之严格是出名的，但也正因为严格，先生一路带出了几代指挥家。

在老师八十岁生日之际，能够邀请他指挥上海交响乐团，是我团的荣幸；对上海，对老师的学生，对乐迷来说，也是非常值得高兴的事。我希望有更多的人能够了解老师的教育理念和方法，及其在艺术上的造诣，领略老师在国内乃至世界都堪称极致的风采。

希望这本有关先生的书能给大家带来一点启示，尽管这本书所叙述的内容只代表了先生知识大海中的一滴水而已，但都让我们有机会向敬爱的老师致敬！祝愿老师身体健康！

序 三

陈燮阳

我用两个小时看了全文,谢谢您花了这么多心血。

其实指挥这个职业的特性用文字是很难说清楚的。它千人千面,而且除了主课老师外,走上工作岗位后还有更重要的老师是乐队演奏员和合唱队员,我们要学习一辈子。有的人把他们当作可以随时训斥的奴隶,我从来不这样,他们是音乐家,是要尊敬的朋友,是合作伙伴,只有愉快的心灵沟通,才能奏唱出美好的音乐。

我对黄先生是非常尊重的,没有黄先生就没有我的今天。

目 录

序一	张国勇	I
序二	余 隆	III
序三	陈燮阳	IV
第一章 指挥学习生涯		1
第二章 指挥教学生涯		6
第三章 作为指挥家的黄晓同		15
第一节 指挥特点分析		15
第二节 作品处理及指挥技法剖析(近年音乐会演绎实例三则)		20
例 1. 门德尔松《赫布留底群岛》序曲(又名《芬格尔山洞》序曲)		20
例 2. 舒伯特《未完成交响曲》		26
例 3. 普罗科菲耶夫《第七交响曲》		34
第三节 合作者访谈		58
一、上海交响乐团前任首席张曦仑访谈		58
二、青年小提琴家朱丹访谈		64
三、台湾新竹市立青少年国乐团团长刘江滨访谈		71
第四章 作为教育家的黄晓同		81
第一节 教学大纲分析		81
第二节 教学特点分析		84
一、技巧语言的确立		84
二、十六字的反反复复		86
指挥法教学图解实例一:德沃夏克《新世界交响曲》		88
指挥法教学图解实例二:瓦格纳《汤豪塞》序曲		95

第三节 学生访谈(以求学时间先后为序)	97
一、谭利华访谈	97
二、修索洛·俄珠多吉(藏族)访谈	108
三、阿不都·热合曼·阿尤夫(维吾尔族)访谈	117
结 语	139
附 录	143
1. 黄晓同教育年表	143
2. 黄晓同大事年表	146
3. 教学大纲	149
4. 教育译著、音响出版	156

第一章 指挥学习生涯

1950年,黄晓同从华北人民文工团转入上海音乐学院,踏上了学习音乐的专业道路,那年,他17岁。

黄晓同1933年生于江苏镇江,他的童年与中国现代史上的八年抗日战争处于同一时期,因而注定不可能正规就学。但其有幸生于一个教育世家,童年就读于祖辈^①创办、父母任教的新派学校——达德学校(贵阳)。在抗战辍学的日子里,他就在家中和这所学校接受教育。此后,陆续就读的还有育才学校(重庆,陶行知创办)和比乐中学(上海,黄炎培创办),这三所学校给了他应有的文化基础和初步的音乐启蒙。1949年,黄晓同中学毕业,迎接解放。他激情兴奋地试写了一首歌曲,受到同学们的喜爱和学校音乐老师(音乐学家吉联抗)的赞赏。毕业之后,他去了北京,在文工团里学习小提琴,后成为乐队演奏员。华北人民文工团存在的历史不长,它创建于1948年的华北解放区,是在延安中央党校文艺工作研究室、延安中央管弦乐团、晋冀鲁豫人民文工团等单位的基础上组建的。贺绿汀、李德伦、梁寒光等音乐家都在这个团里工作。进入北京之后不久改名为北京人民艺术剧院。1950年黄晓同离开该团,转入上海音乐学院,先后随富华教授(Arrigo Foa, 1900—1981)学习小提琴,随张隽伟教授学习钢琴,随邓尔敬教授学习作曲。

当时的上海音乐学院还没有指挥专业,只有作曲、管弦乐、声乐、钢琴等专业,但从发展的角度看,肯定需要该领域的人才。在

^① 教育家黄幹夫和黄齐生兄弟。

那一时期,上海音乐学院经常选送学生出国留学^①,学院领导也十分重视指挥人才的选拔。经过观察,黄晓同被认为是最合适的。一来,他的专业学习情况较好,相对全面——钢琴、小提琴、打击乐、作曲均有接触,也接受过乐队合奏的训练;二来,他的视听能力颇为超群,这是一个偶然的会被学校发现的。

1952年,匈牙利民族歌舞团到上海音乐学院访问演出,节目中有一首乐队合奏的舞曲《萨依卡》吸引了全院师生,管弦乐队的同学更是摩拳擦掌,想排演这首乐曲,因为这首乐曲正是个小型编制的乐队曲目。黄晓同自告奋勇来记谱,他根据现场演出印象和记忆以及歌舞团留下的一张唱片,便与小提琴专业的同学高士恕一起记谱。乐队根据他们听写的乐谱演奏后,居然跟原作极为相似。此后的一段时期内,该作品成了上海音乐学院管弦乐队在上海市和沪宁沿线演出的保留作品,黄晓同的超凡听力也在学院里引起了极大关注和惊喜。

学院领导发现这一点后,动员并宣布黄晓同改学指挥,当黄晓同听说将要去梦寐以求的苏联留学,欣然应允。

那时黄晓同经常从江湾赶到市内的兰心大剧院去听上海交响乐团的音乐会,乐团的指挥黄贻钧先生是他景仰崇拜的偶像。得知黄晓同即将赴苏联学习指挥,黄贻钧的圆号高徒韩铨光便主动陪他去上海交响乐团的排练厅。排练休息时,他俩一同走上前去,黄晓同木讷拘束,不好意思张口,韩铨光便说道:“晓同被选派将去苏联学指挥,想请先生赐教一二,主要是怎样修炼准备……”黄贻钧微笑谦和,主动握手,见黄晓同已释窘困,便举手指着他的耳朵说:“听觉要好,反应要快,就此两点,多的经验说不出,总之,要犹然耳闻其声,目见其形,倒过来说,‘耳视目听’方好。‘形’是

^① 上海音乐学院派往苏联留学的学生:1953年7月,倪洪进(钢琴)、徐宜(声乐)、林应荣(大提琴);1955年4月,曹承筠(竖琴)、吴菲菲(小提琴);同年6月又派出一批留学生:袁培文赴匈牙利,姚关荣、焦杰赴东德,史大正、钱乐知赴波兰,宗伯、周彬佑赴捷克。黄晓同被派往苏联留学的时间是1954年7月。此条目中所涉及年限均为批准时间,之后还有相关语言学习,考试合格后才能公派出国学习。黄晓同于1955年在北京外国语学院学习俄语,1956年7月赴苏。