

Huang xiao fei

黄晓飞

回顾与漫谈

——我在中国民族管弦乐队合奏课 教学中的体会

黄晓飞

前 言

我于1977年一场大病后，在时任中央音乐学院赵沅院长的关怀下，从湖北省歌舞团调回到母校中央音乐学院民乐系任教，负责大学本科民乐系管弦乐队的合奏排练与演出。1981年分院后到中国音乐学院，仍然担任同样的职务和工作。期间还兼任中国广播民族乐团、东方歌舞团、中国香港暑期音乐营（中乐团）、中国澳门中乐团、新加坡福州会馆华乐团、新加坡青年华乐团、中国台湾省高雄市国乐团短期客席指挥（1998~1999任该团第四任驻团客席指

挥)。1994年在中国台湾省台北中国文化大学国乐系担任合奏课客座教授。2002年、2004年被聘为中国台湾省台南艺术大学中国音乐学系的客座教授(2002.02~2002.06、2003.09~2004.06),担任国乐系合奏课、大学本科及研究生的作曲课、配器课。

本文重点回顾我在这些学校任合奏课教学期间与师生们合作,在排练和演出中的体会。“漫谈”,就是不拘形式地就某些问题谈自己的体会与看法,之所以采用“回顾与漫谈”作为题目,也就是除了回顾还谈其他一些有关问题的体会与看法。

(一) 关于乐队的成员^①

乐团的常任指挥都希望有高质量的演出,把和谐而好听、圆润通纯并且有张力的音响呈现给听众。要达到这样的要求标准,大家比较一致的看法是:一要有好的作品,二要有好的指挥。对于乐队的成员则谈得较少。关于乐队成员,我感到很重要,乐队不能没有指挥,指挥更不能没有乐队,乐队成员水平的高低,直接影响到乐队的质量。虽然常说,“只有不好的指挥,没有不好的乐队”,此话有一定道理,但也不尽然。如果没有专业演奏能力强、心理素质好、音乐表现力强、音乐修养不错并愿意与指挥合作的队员,再好的指挥也无济于事。

1978年,中央音乐学院民乐系招收了一批吹、拉、弹、打四大组各个专业的学生,他们是“文化大革命”中积累下来的精英,

^① 合奏课的教学以乐队编制的方式进行,所以称学生为队员。

他们的个人演奏技能熟练，大家水平相当，热爱民族音乐，心理素质极好，有为发展民族音乐而献身的理想，由他们这群年轻人组成的民族管弦乐队带起来很省劲。我记得，与他们第一次的合作是排练、演出樊祖荫先生和同事合作的合奏曲《石油战鼓》。排练好后，到北京远郊燕山石油化工厂演出。那天，正赶上大雨，由安如砺先生带领一帮男生坐卡车押运乐器。乐器遮盖得严实无损，可安老师和学生们已淋得浑身湿透，但他们并无怨言，仍和大家一起积极地投入演出，当时大家都为他们的精神所感动，说他们的心理素质太好了！在他们的精神鼓舞下，众人意气风发、热情洋溢地进行演出，效果极好，受到了工人们的高度赞扬，获得了热烈的掌声。

1981年分院了，全系师生可自愿选择去留，我和一部分师生选择到中国音乐学院。之后，以那些过来的同学们为骨干，加上陆续招收的新生，又组成了拥有吹、拉、弹、打编制齐全的大型民族管弦乐队。新的乐队得到了当时在校任教的刘明源、肖剑声、刘德海、王范地、项祖华、安如砺、田保安、张之良等老师的大力支持，同时也得到了党委书记厉声，院长杜立、黎英海、张肖虎、蒋风之等人的重视和关怀。同学们排练非常认真，他们的技术好，心理素质好，指挥起来也不费力，不必在许多演奏技术层面上花工夫，我只需统一诠释所排的乐曲，从内容、作家、题材、体裁、曲式以及乐曲所用的音乐表现手法要求他们做到主线清晰、层次鲜明、句法

准确、呼吸得当，而且音色音质、力度速度等都要按指挥的要求去做。这些都在排练演出我编配的《变体新水令》中得到了验证，此曲在1982年纪念刘天华的音乐会上演出，完美的音乐表现及和谐的音响效果，得到了广泛好评。

二十世纪八十年代到九十年代中期的中国音乐学院，以学生为主建成的民族管弦乐队正处于鼎盛时期，他们在个人的独奏以及集体的合奏、重奏或伴奏中，都表现出很强的实力，他们中的许多人如：二胡——张会斌、赵国雄、宋飞、曹德维、张尊连、刘顺、梁聆聆、沈诚（板胡），琵琶——李景侠、黄爱莲、杨靖，扬琴——李玲玲、谌向阳、徐平心，柳琴、中阮——魏蔚、张蓉辉、苗晓云，三弦——赵承伟、黄桂芳，古筝——林玲、王中山、邱霁，打击乐——王以东、焦山林，大提琴——姬辉明，低音提琴——侯俊侠，笛、箫——张维良、陈悦，笙——李光陆、林富贵，唢呐——左继承、侯艳秋等等。他们现在都已成为专家、教授，分布在海内外各个院校及乐团中，成为发展民族音乐的中流砥柱。

（二）关于乐队的训练

中国音乐学院国乐系以往的“合奏课教学”系统性较差，只是配合系里及学院演出需要的进行，任课教师自定排练和演出的曲目，训练与演出相互结合。2004年秋，我从中国台湾省台南艺术大学回来后，继续担任学校国乐系华夏B团的合奏课指挥。B团基本上

没有演出任务，以训练为主，我制订了一个教学大纲，着重阐明合奏课的性质、目的、教学范围与原则、教学内容与方式方法、教材及修毕要求等等。

对民族管弦乐队的训练，我认为首先要让学生明白，乐队是一个整体，这个整体是由吹、拉、弹、打四组不同的乐器组成，以多声部的形式演奏，在指挥的带领下对作品全面分析之后，统一对乐曲的认识和理解，共同完成一首乐曲的演奏。

一个好的、表现力强的民族管弦乐队，并非是只靠几次排练、演奏几首乐曲就能形成的，而是通过指挥长期严格的训练，以及每个成员自身的提高而取得的。在这方面，我着重做以下的工作：

(1) 强调学生在训练中做到“看”和“听”。这是乐队人员所共知、必须要做的两件事。“看”就是要他们先看清分谱上所有的标记（调号、拍号、音高、速度、力度、节奏、演奏法等）。避免在未看清谱面上的标记时就匆忙开始，这样视奏起来，头脑空白，常常把“*mp*”看成“*mf*”，把还原号看成升降号，高音谱号转变为低音或中音谱号时仍毫无知觉等等不应有的错误。通过看谱，加快提高同学们的视奏能力，逐渐养成他们在演奏中把谱面上的一切表情记号都奏出来的习惯。其次，要他们看指挥。看指挥的起拍、提示和启发、击拍速度、力度、节奏、乐句、呼吸等方面的要求及处理。通常，我会把排练的乐曲、所用拍子的基本图式及动作的基

本轨迹提前告诉他们，以便他们对该曲的拍子有一个总的印象，之后才进入实质性的排练要求。除了看谱、看指挥之外，还需要他们看到同台或邻座同伴们的演奏，可以及时地纠正自己与声部不一致的演奏法，养成他们在合奏中的群体意识。

(2)“听”就是要学生在训练中带耳朵，要耳听八方，不要听而不闻。在合奏中，一是听到自己演奏的音高、节奏、力度、分句、呼吸等等是否准确，二是听到本声部以及自己是否与之融合，三是听到各声部相互配合以及整体的音响效果。

在多声部合奏中是很讲究层次的，我把这一理念贯彻到合奏训练中去。要求奏主旋律要明确，伴奏声部无论是奏什么样的织体（主调或复调）都要清楚得当。在排练时，让声部互相以不同的力度轮换互听，譬如第一次二胡组的力度要强些（*f*）弹拨组则很轻（*mp*），让弹拨组都听到主旋律。第二次反转过来，二胡组很轻（*mp*），弹拨组要强些（*f*），让二胡组都能听到伴奏音型，如此类推，排练之后再作整体组合。

乐队的好声音不仅是靠指挥排练要求，而是由全体乐队成员共同努力获得的。

(3)解决个性与共性（个人与整体）的关系。艺术离不开个性，就像人类的生存离不开个性一样。个性，是每个人在长期的生活实践中形成的相对稳定而又独特的心理特征。演奏家在演奏中，把他

们独具个性的审美观以其技法表达出来。

长期以来，民乐演奏多以独奏为主，演奏方法各有不同——譬如分为南北派，南北两大派中又分许多小派。演奏者无论是心理上、技巧上、气质上、音乐的处理上都有自己的特点。同一首乐曲，由于不同的处理、不同的演奏技巧而取得不同的效果。他们演奏的许多音，你在谱面上根本找不到，但是倾听到的效果真是绝妙，这些特点就形成了每个演奏员的独特个性。

譬如已故的二胡演奏家、教育家安如砺先生，他秉承了其师蒋风之先生的精华，又在长期的艺术实践探索中，形成了自己独特的演奏风格。他的演奏手法讲究而多变，音色醇厚优美，乐曲处理细腻深刻、朴素而完整，如在他的拿手曲目《汉宫秋月》的演奏中，用细腻多变的弓指法，把乐曲中凄切缠绵的旋律演奏得如泣如诉。

由丰富多彩的民族乐器组成的民族管弦乐队，兼之演奏者的独特个性，就形成了一股充满活力、充满生气以及色彩斑斓的表现力，这是民族管弦乐队的最大优点。指挥应该看到它，珍惜它，充分利用它。因此，对于乐队声部长或个别演奏员的建议及创造性，要善于听取，善于吸收，要充分利用这些积极的因素。

譬如我在排练本人以日本箏曲《春之海》改编的一首钢琴与民乐队协奏的乐曲中就碰到过这样的情况。在乐曲的引子中，主题的核心音调“ $\dot{7} \ 3 \ \sharp 4 - - -$ ”的旋律是给笛子演奏的，在总谱上及

排练时我对升F长音未作任何特别要求，但演奏者却用气颤奏法，模仿日本尺八的风格而得到意外的好效果，听起来日本情调十足。此例让我深感到发挥演奏者个性的好处。

对于乐队个性强、音响杂、难融合、不抱团的弱点，指挥就要想法改变，扬长避短，我认为可以多强调乐队的共性。

所谓共性就是说，指挥对所奏乐曲作出了全面分析处理的方案之后，就要统一大家对作品的理解和认识，让大家努力做到个人的演奏技法及声部的演奏技法要从乐曲内容风格等方面统一制订，避免滥用与乐曲无关的习惯性演奏手法。强调旋律在多声部中的主导地位，主线要突出，避免不分主次现象。各种节奏要准确，声部的互相配合、音响的平衡、音色的融合及整体的动态，对音准、音色、力度、速度的控制等等。乐队合奏与独奏不同，独奏者可按着自己的意志去塑造所奏的乐曲，而乐队合奏则不能。

(4) 加强个人练习，克服技巧难关（音准、节奏、速度、力度等），提高演奏员的音乐修养和演奏水平。此外，分组练习也很重要，可以集中有效地解决同组各声部中的疑难问题。

(5) 乐队排练则按常规的程序——视奏、讲解、分部、粗排、细排（如有演出则走台、彩排）、演出进行。

(6) 抓住要害，解决主要问题。在视奏之后，指挥对乐曲的音响有了初步的检验，就要抓住乐队的主要问题及乐曲中技术或音乐

表现上的难点（如节奏、音准、速度等）。

2002年2月至6月，我第一次应聘到中国台湾省台南艺术大学中国音乐学系任客席教授，系主任郑德渊先生策划了一台用“样板戏”音乐改编为民乐队演出的音乐会，音乐会定名为《样板戏选萃》，由我负责编选并指挥排练演出，乐队由该系全体学生组成，部分主科老师参加。音乐会的三档节目分别由三位老师主奏：

▲琵琶协奏曲《沙家浜组曲》（选自现代京剧《沙家浜》）

黄晓飞、曹文工编曲 琵琶演奏：汤良兴

▲笛子与古筝

(1)《大红枣儿甜又香》（选自现代舞剧《白毛女》）

黄晓飞编曲

(2)《打虎上山》（选自现代京剧《智取威虎山》）

曹文工编曲 笛子领奏：俞逊发

▲板胡协奏曲《白毛女叙事曲》（根据现代舞剧《白毛女》编创）

黄晓飞编创 双千斤板胡演奏：丁鲁峰

排练初期的确遇到很大困难，因为生活在海峡对岸的年轻学生对于大陆的“样板戏”从未听闻，如何演奏，一头雾水。我根据这些情况来制订计划：①把带过去的“样板戏”音像让他们多听、多看，并重点讲解。②分期分批排练，每曲视奏后再分组细抠，合排时要求各项音乐表现手法达标。③发挥在该校任教老师丁鲁峰、汤良兴、

俞逊发（客席教授）的优势，在拉弦、弹拨、吹管三大组的演奏上把关。

“南艺”的学生音乐基础不错，许多人自小学钢琴，他们的音准概念相当好，视奏能力也很强，个人的专业演奏技能也还不错。他们的心理素质好，热爱中华文化，在合奏中认真守纪，与指挥的配合主动，各声部整体融合较好。

经过与他们在排练中的接触，发现了他们的主要问题——力度偏软，音色偏柔偏暗，乐队整体张力不够，演奏技法还需提高。据此，我在排练时就从层次着眼，强调力度的强弱层次，和声的浓淡层次，音色的明暗色彩层次，旋律的隐现层次，特别强调乐曲的内容和风格。此外，由于参与演奏的三位老师熟悉“样板戏”并拥有高超的演奏技艺，也帮助解决并提高了学生在演奏上的不足。譬如俞逊发圆润、通透、明亮的笛子音色，句法清晰、速度准确的演奏，感染并带动了一群与他合奏的古筝学生。汤良兴（曾在“样板戏”中任琵琶独奏）在《沙家浜》中对人物的塑造、板式变化的把握、力度的对比、高超而全面的琵琶演奏技法也震撼和带动了乐队。丁鲁峰是一位继刘明源之后的弓弦乐器演奏家，《白毛女叙事曲》是我为他量身编创的双千斤板胡协奏曲。排练时他热情投入，在炎热的天气下赤膊上阵，演奏得非常出色。他的音色明暗层次鲜明，节奏速度准确，力度对比幅度大，对乐曲内容风格的掌控极为到位，每次排练完都得到学生们的热烈

掌声。在他们三位大师的带领及系主任郑德渊先生的关怀支持下，乐队的演奏水平得到很大的提高，到台南及台北演出时，得到了大家的好评，广泛认为“南艺乐队的声音变了，好明亮，好有力，好好听哦！”

（三）教材

合奏课教材的选择原则是：以中国民族音乐为主要内容及各种手法（中外传统及现代作曲手法）创作、改编的大中型民族器乐合奏曲为主，辅以少量移植、改编的外国乐曲。曲目的题材、体裁、风格力求多样化，适当选用有一定难度并具有训练价值的作品，通过这些教材，要解决学生对乐队合奏的认识，启发他们对多声部、多音色、多层次的感受，培养他们更广泛、更深层的音乐思维。

教材中所选的部分曲目如下（合奏部分，目前有总谱的）：

1. 瑶族舞曲	刘铁山、茅沅曲 彭修文编配
2. 长城随想曲（合奏版）	刘文金曲
3. 古槐寻根	赵季平曲
4. 庆典序曲	赵季平曲
5. 嫦娥	黄晓飞曲
6. 节庆	黄晓飞曲
7. 音乐会序曲	唐建平曲 张大森移植
8. 丰年祭	关迺忠曲

9. 在那遥远的地方	顾冠仁编曲
10. 台湾民谣狂想曲	吴 华编曲
11. 新春乐	茅 沅曲 黄晓飞编配
12. 抒情变奏曲	刘长远曲
13. 酒 歌	卢亮辉曲
14. 帕米尔的春天	瞿春泉曲
15. 白衣姑娘（朝鲜歌剧选曲）	黄晓飞编配
16. 巴赫音乐创意	唐建平曲
17. 节日之夜	刘文金曲
18. 日环食	徐坚强曲
19. 维吾尔音诗	刘 涓曲
20. 韵	朱晓谷曲
21. 版纳风情	施万春曲
22. 卡门组曲	[法] 比 才曲 彭修文编配
23. 未完成交响乐	[奥] 舒伯特曲 黄晓飞编配

在三年的合奏课修毕之后，希望学生能具备较高的乐队演奏能力及较强的视奏水平，成为既有较高的专业独奏水平，又是合奏、重奏中的合格人才。