

当你想要学民乐

芊语芊寻 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

梁启超说，欲改造国民之品质，则诗歌音乐为精神教育之一要件。孔子说，移风易俗，莫善于乐。

如今，很多人不仅意识到了音乐修养对素质提升的意义，更感受到了中国传统文化的意韵之美，因而迫切地想要亲近民乐。譬如自己学传统的民族乐器，抑或让自己的孩子来学。可是他们对民乐、对乐器一概不知。空有一番想学的心，却又不知从何学起。

在此，诚恳地向你推荐《当你想要学民乐》。通过这本书，你可以了解到关于学乐器的很多常见问题，包括如何选老师、选什么乐器、如何学习乐器、怎样度过厌烦期等内容。本书还总结了代表性传统民族乐器的小传，帮助你深入地认识和了解这些乐器。当然，你更可以以此为触角，感受中国博大精深的古典文化，从而提升音乐修养。

所以，一起来看吧。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

当你想要学民乐 / 芊语芊寻著. — 北京：清华大学出版社，2018
ISBN 978-7-302-50738-3

I. ①当… II. ①芊… III. ①民族乐器—基本知识—中国 IV. ①J632

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第172725号

责任编辑：刘 洋
封面设计：徐 超
乐器配图：张 浩
版式设计：方加青
责任校对：王荣静
责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市龙大印装有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：148mm×210mm 印 张：7.5 字 数：146千字

版 次：2018年11月第1版 印 次：2018年11月第1次印刷

定 价：49.00元

产品编号：078976-01

前

言

作为一名从小学艺的资深学乐器的孩子，我被身边人问及最多的一类问题就是：这是什么乐器？

每每作答我总觉得有些为难。仅仅说一下这个乐器的名称吗？显得有些敷衍；介绍一下乐器构造和演奏方法吗？似乎又过于生僻。

为此我翻过很多乐器的介绍与说明，发现内容往往处于一种十分尴尬的境地。对专业人士来说过于表面，于外行而言又略显晦涩。究其原因，根本在于虽然介绍的是最基本的内容，但是行文生硬，阅读起来毫无温度，趣味性就更没有了。

于是我想做这样一番尝试，为每一样代表性的民族乐器写一篇小传，用相对浅显、易懂的文字来表达我对乐器的认识和看法。尤其是要与读者所熟悉的一些背景知识，例如诗歌、传说故事、历史轶闻等内容尽可能进行广泛地衔接，继而强化读者的阅读兴趣。

之后，我开始在简书平台上连载我的乐器小传，结果收到

热烈反响。许多读者反映，这样的乐器介绍读起来毫不费劲儿，而且很有意思。

接着，在乐器小传连载即将结束的时候，有读者建议我不妨后续继续写在学乐器这个过程中的一些经验和感受。尤其是在当前“十个孩子，九个学乐器”的社会环境中，这一代父母对孩子音乐素质的培养给予了前所未有的重视。而他们却又普遍缺乏乐器学习与演奏的经验，这就造成了家长与学习乐器的孩子之间难以调和的矛盾。

所以，在这本《当你想要学民乐》中，我最想要表达的是：第一，学习乐器演奏哪里要下苦功夫？哪里会有窍门？第二，学习乐器，尤其是在初期阶段，是一种怎样的枯燥和煎熬，家长一定要充分理解学乐器的孩子的负面情绪；第三，怎样做才能更好地引导和维系孩子们学乐器的兴趣？

希望以上内容能成为所有的学习乐器的孩子们在乐器学习过程中的基石，为读者提供更有价值的参考和助力，帮助更多的人享受乐器学习与演奏的过程。

目

录

第1章 普及入门篇

- 1.1 为什么要学乐器？给你一个最实在的答案····· 2
 - 1.2 一篇文章带你敲开乐器的大门····· 7
 - 1.3 学乐器有合适的年龄吗？····· 15
 - 1.4 想学乐器，该怎么找老师呢？····· 19
 - 1.5 学乐器，大课？小课？什么课好？····· 24
 - 1.6 该怎么来选购乐器呢？····· 29
 - 1.7 一篇文章带你认识简谱····· 34
 - 1.8 入门阶段的参考课程内容····· 41
-

第2章 进阶练习篇

- 2.1 琴，非逼不能练也？····· 44
- 2.2 如何科学地练琴？····· 48
- 2.3 考级为何物？····· 52
- 2.4 关于特长生的一切····· 56

- 2.5 学乐器的厌烦期，要怎么过？……61
- 2.6 长期不练琴，如何快速地恢复功力？……65
- 2.7 什么情况下，该放弃学乐器了？……69
- 2.8 琴童回忆录——给你一个鲜活的个案……73
- 2.9 进阶练习阶段的参考课程内容……79

第3章 欣赏演奏篇

- 3.1 给你3个理由，音乐一定要听现场…82
- 3.2 你应该要知道的5个音乐会礼仪……87
- 3.3 音乐会中，指挥到底在比画些什么？……94
- 3.4 要不要加入乐团？……101
- 3.5 扒一扒乐团里的声部及其地位……105
- 3.6 乐团排练的秘诀有哪些？……111
- 3.7 登台表演的好处有哪些？……116
- 3.8 如何准备一次真正的登台表演？…121
- 3.9 欣赏演奏阶段的参考课程内容……125

第4章 民族乐器小传

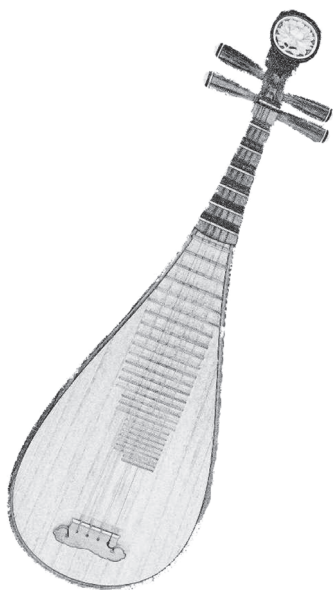

- 4.1 琵琶小传：从历史上最著名的歌女谈谈琵琶……128
- 4.2 古琴小传（上）：如果真有穿越这回事，一张古琴就够了……136

- 4.3 古琴小传（下）：没落的贵族…… 141
- 4.4 古筝小传：邻家有女已长成…… 147
- 4.5 阮小传：非琴不是箏，那是谁？… 153
- 4.6 扬琴小传：外来的乐器好声音…… 160
- 4.7 箜篌小传：再生缘…… 166
- 4.8 笙小传：不只与别离有关…… 172
- 4.9 笛子小传：杏花疏影里，吹笛到天明…… 178
- 4.10 箫小传：玉人此处正说箫…… 184
- 4.11 唢呐小传：新的时代，还有百鸟朝凤吗？ …… 189
- 4.12 钟小传：已经消亡的古董…… 195
- 4.13 鼓小传：节奏当道…… 200
- 4.14 京胡小传：凡此种种，皆因戏生…… 206
- 4.15 二胡小传：悲戚以外的前世今生…… 211

第1章

普及入门篇

1.1 —————

为什么要学乐器？给你一个最实在的答案

先自我介绍一下，我就是传说中那个打小每周上特长班长大的孩子。只不过，与如今的许多琴童常被父母威逼利诱的苦逼人设稍有不同，我还算喜欢音乐。

也正是因为兴趣的保驾护航，我得以抗过了枯燥的基本功练习，并熬过了厌烦期，顺利地走到了今天。

如今，音乐似乎已经超脱了兴趣的层次，升华而成了我生命不可分割的一部分。每当我试图总结所谓的人生感悟或思考时，那些能够被称之为经验的，十有八九，都是练琴的副产品。

一首曲子，不同的人演奏，水平高下立现。区别在哪里？细节。

初阶的演奏者只能顾“面”，大面儿上不出纰漏，能顺下来就算阿弥陀佛了。等有一定水平之后，才开始有能力顾“线”，从大面深入到每一个乐句的推敲。

而真正的大师则能够顾“点”，在他们那里，每一个音符都十分考究，不仅音高、时值精准，更能够注入充沛的感情。

哪怕是休止符，也一定是当下情绪的延伸。

但是，对“点”的照顾却并不代表点点都要突出。恰恰相反，而应该是为了要突出某些“点”，而不得不弱化掉另一些“点”。音乐的感染力在于对比。没有弱，就衬不出强；没有低，就显不出高。而所有对比的基础，就是先厘清每个“点”之间的逻辑关系，谁先、谁后，谁强、谁弱。

人们常说：细节决定成败。于是很多人就信了，一头扎进了浩浩荡荡的细节中去。埋头苦干，累得要死要活不说，结果却常常是抓住了芝麻，丢了西瓜。

其实这句话真正的含义，应当是：关键的叫细节，其他可有可无的只能算是细枝末节。决定成败的是前者，而非后者。所以，比一头扎进细节蛮干更重要的，是站在顶层先向下望望，看清楚哪里是关键，哪里是重点，然后再去埋头打磨。

真正有能力的人，并不意味着能做好每一件事，而是能把重要的大事做到100分。就如同再有名的将军，也绝不可能每一场战斗都胜利，但这并不妨碍他们的名声。因为人们记住的，永远都是那一场决定性的战役，他们打得有多漂亮。

这就是我在学乐器的过程中，由练琴所汲取到的最重要的一点领悟。而这一点，放到实际的工作中，也是颇有价值的经验。

曾经看过一个案例，公司里来了两个实习生。第一个事无巨细，把领导交办的所有小事都尽善尽美地做好，于是天天加班，苦不堪言，最后受不了辞职了。

而另一个自打进来以后只干了一件大事：将公司里的业务

结合自己所学的知识打造了一个创新的信息平台。结果因为这个平台得到了客户和领导的好评，不仅被留在了公司里，还成了团队中的骨干。

如果每一件小事都付诸同等的精力，就好像每一个音符都用同样的力度。没有对比起伏，就突出不了重点，就没有表现力。再强，也一样是平淡的。

此外，这是一个崇尚快的时代，无论是畅销书，还是爆文，都信奉快字诀。随处可见，都能看到《5分钟快速学会×××》《10分钟看懂××》等吸睛的标题。

可是就我20几年练琴的经历来看，学乐器这件事但凡与速成沾边儿的，最后多半都是个豆腐渣工程。

上大学的时候参与组织艺术特长生的招生考试，我就发现不少这样的豆腐渣工程。许多人曲子奏得有模有样，可一到了视谱就抓瞎。连毫无难度的切分都可能识别困难，实在让人大跌眼镜。

还有很多琴童的家长，都以自己的孩子刚学了没多久就可以考×级为傲。

拜托，西天取经，一路才刚开始好吗？

练琴这件事和盖房子一个道理，基础没打牢，越往上越危险。想要快？一定得先从慢开始。

当年练琴的时候，曾遇到过一首技巧要求很高的曲子。尤其是快板一段，我越是着急想快，就越是手指打绊，绕不清楚。后来我索性一个音一个音地慢慢细磨，结果理清了之后，反

而轻松地达到了要求的速度。

这一点启发让我一直受用至今。

工作中的我是个出了名的优质小快手，其实我快的秘诀就是开始要慢。每一项新的工作，刚接手的时候且要慢慢磨几遍，还非得一边做一边总结。等到梳理结束，总结完毕之后，再来考虑提速的可能。

所以，哪有那么多轻而易举地“又快又好”呢？不过都是背后有足够的“慢”来做基础罢了。

还有，乐器的演奏，都是从模仿开始的。从模仿自己的老师，到模仿大师的经典版本，这是进步的必经之路。

但是，对乐器的学习绝不能以模仿来结束。因为比模仿更重要的，是形成自己的风格。

很多年前，北京台有一档很火的综艺节目，叫《超级模仿秀》。全是老百姓参与，看谁模仿明星唱歌更像，谁就是冠军。节目很火爆，一时也红过很多小刘德华，小张学友，小邓丽君的。

我不知道那些选手最后的境况如何。我只知道，自己曾经也好模仿别人唱歌。直到有一天，当我想摘掉“小×××”的标签，变回我自己的时候，却没有人记得我的名字。无论我做何努力，说起来永远都是“小×××”。

那一刻我才理解，做别人的影子是一件多么痛苦的事。成也由此，败亦在此。后来我练琴，就特别不爱和大师的版本一样。总是喜欢瞎琢磨，折腾自己的风格。

当然，那样的尝试在传统看起来的确是离经叛道了一些，

何况结果并非总是成功的，甚至也有被老师骂的时候。

但是我却乐在其中，尤其是演奏之后，听着别人的评价从“你是××的学生吗？”慢慢变成了“这曲子奏得有点意思”之后，真的满心都是成就感。

久而久之，我无论干什么都痴迷于形成自己的风格。独特而一致在我看来才是最有价值的特质，这比千篇一律的完美看起来要生动得多。

从前上学的时候，只要一写文说自己学乐器的收获，总会归结于“艺术陶冶了情操，修养了身心”的套路之上。

如今看来，那样的总结实在太套路，太超然，太不接地气儿了一些。到底我们为什么要学乐器？

其实除了掌握一门技艺，享受演奏的过程之外，更重要的是可以造就一段独特的经历，并能从中顿悟很多道理，体会思辨的乐趣。还有，由此掌握了对美的领悟和鉴赏能力。

有人说，一切艺术都不是维系生活的必需品。

诚然。维系生命的必需品是阳光，是空气，是水，是繁衍生息。但艺术存在的价值在于提升生命的质量。对精神层面享受的追求，对美的感悟才是人被称为高等动物的根本。

说到底，一个人只有掌握了对美的感知能力，才可能在平凡的世界中发现不平凡的精彩。才可能由衷地发出这样的赞叹：

原来生活是如此美好！

1.2

一篇文章带你敲开乐器的大门

假如你在最初决定学乐器的时候，就已经有了明确的意向选择，那真是一件值得庆贺的事。因为你已经找到了学乐器的最优解：遵从喜好学习。

但是很遗憾，这样的幸运只属于少数。大多数的人们所面临的状况，其实都是很喜欢音乐，抑或觉得摆弄一样乐器很好玩，所以想要学，但却并不清楚该学什么。

乐器的种类繁多，特点各不相同，很多人连认都没认全，就更别提从中挑选了。所以，为了能让你对乐器有一个全面而系统的了解，我想先来做一个概要式的介绍。

考虑到逐个说明很难穷尽所有的乐器，我想到了以乐器上手练习的难易程度作为切入点，按照大的类别，分门别类地介绍。

之所以选择从练习的难易程度切入，是因为学乐器不可避免地要经历枯燥的练习环节。无论是对孩子，还是成人，乐器越简单，上手越快，就越容易从中获得享受和成就感，从而提升学习的自主性。

由此，乐器从易到难的排行与介绍如下。

一、打击类，例如鼓

对于乐器的演奏来讲，最基本的两个要素是音准和节奏。

在打击类乐器中，除了云锣、马林巴等特殊乐器外，通常来说音准问题都是可以忽略不计的。两个要素，一下子就少了一半，所以这打击类乐器的操作相较其他类来说，简直轻松了太多。

击打发声的演奏方法简单，而效果又热闹丰富，这就是打击类乐器最鲜明的优点。

可是，入门虽不难，但想要演奏出彩却同样不是一件易事。

首先，得保证发音位置敲击的准确。

所有的鼓面都有一定的面积，不同的鼓面位置敲击出来就会有音色的差别，最纯正的音色一定是击打鼓面中心点发出的。

这也就意味着，鼓的音色，直接与击打的准确度相关。你瞄准了位置敲一次或许不难，但是无论快慢，每次都能精准地击中中心点却是一件吃功夫的事。

其次，要保证时值的准确。

我们在形容乐团的架构时常有这样一个比喻，定音鼓是一个乐团的第三指挥，由此可见节奏对于音乐演奏的根基意义。

所以，忽快忽慢不可取，越奏越快 / 慢更不可取。无论是16分音符，还是前8后16的节奏，抑或是附点、切分，想要节奏稳，就要准确把握每个音符的时值，不可长，亦不可短。

再次，打击类乐器的表现力靠的是强与弱的对比。

同样是咚次哒次，为什么有的人打出来平平淡淡，有的人打出来却很有感觉？这是因为节奏中强弱对比度的差别，对比越是鲜明，动感就会越强烈。

现如今，越来越多的年轻人在流行音乐的熏陶之下，开始爱上了打击乐，尤其是架子鼓。

但在很多长辈的眼中，依然留存有对打击类乐器的刻板印象。在他们看来，打击类乐器或许都称不上是正经乐器，真正的乐器应该是琵琶，是笛子，是二胡。

的确，绝大多数打击类乐器其实都属于噪音的范畴，压根都不算是乐音，不具备旋律的美感，但这并不足以造成人们那么大的偏见。

真正决定大众刻板印象的根源，其实还在于我们音乐传统的审美取向。

我们的音乐，历来是重旋律、轻节奏的。严格的数拍子在我们的传统音乐中甚至根本就不存在，因为我们讲究的是乐由心生，节奏跟从的往往是演奏者呼吸的律动。

千百年的传统沿袭至今，其实在流行音乐中同样能看出深刻的烙印。我们总是对词、对旋律各种考究，但节奏却总是弱化的，大多数歌曲所配的节奏常常只停留在秧歌队节拍的水平上。

反观西方，却有很多经典的流行歌曲，旋律无比简单，词甚至也是简单的重复，但是就靠节奏的丰富来引发律动的变化，

从而晋级经典之流，就比如 Justin Bibber 的《Baby》。

音乐文化虽各有特点，但乐器却并没有高低之别。学乐器最大的享受，在于演奏过程所产生的精神上的愉悦。从这一点来讲，打击类乐器绝对是个不错的选择。

二、键盘类，例如钢琴

说到乐器的演奏，上来第一件事就是要找音。这就涉及两个问题：其一，乐器本身的音程关系是否调好；其二，能否快速、便捷地找到音高的准确位置。在这两点上，钢琴都体现出了极大的优势。

通常状况下，钢琴是不需要调音的，本身的音准问题就有保证。而且键盘之上，靠黑白键体现不同的发音位置，固定、明确、好找，操作相对简单。

当你拿着别的乐器先费劲调音，然后再摸索着找音的时候，在钢琴上随便弹弹按键就有可能凑出一段还能听的旋律，这感觉真是爽到起飞。

也正是因为钢琴的发音位置固定，有利于帮助初学者建立标准的音高概念和音程关系，所以在我看来，钢琴一直都是最适合奠定音乐基础的乐器。

在人们愈发重视音乐素养的今天，最该普及教育的乐器也是钢琴。

对于键盘类乐器来讲，演奏特点主要包含以下几点。

第一，需要掌握一定的乐理知识。乐理知识说到底是个数

学问题，小二度算是标准间距，不同的音程关系无非是这个标准间距的不同倍数而已。而这一点，在键盘类乐器上，通过黑白键的交错，会更显而易见。

第二，要重视按键的基础手势。这就好像一个人的跑步姿势，很多人都觉得能跑就好，姿势不必那么讲究。殊不知，姿势不标准，不仅会影响跑步的速度，更会在不经意间造成意想不到的伤害。

第三，左右手的配合。键盘类乐器的左右手配合是演奏的核心，而配合的基础，首先是左右手都能够熟练演奏相应的音符。因此，如果左右手的配合有困难，不妨尝试分开练习，然后再按照音符的时值逐步匹配。

三、吹管类，例如笛子、黑管

吹管类乐器在每次演奏之前都需要调音，但相对比较简单，因为发声孔只有一个。而且音高的位置以音孔、按键等方式明确了固定的位置，所以找起来也相对清晰，音准比较有把握。

但吹管类乐器的门槛，首先在于如何才能吹响乐器。简单来说，就是需要保证用嘴唇按照标准的口型将发音孔全部填满，这叫作口风。如果口风不紧，便会造成漏气，吹出来的音色就会有差。

口风这个门槛过了，按键找音等问题就指日可待了。接下来的练习瓶颈，在于气息的运用。

因为吹管类乐器的音色、强弱等表现力全靠气息支撑，收

放自如、平缓而稳定的气息是演奏的核心基础。

这首先对肺活量有一定的要求，当然更重要的是技巧的掌握。随着演奏技艺的不断提升，很多新的方法，如循环吐气法等也已出现，技巧已经能在很大程度上弥补先天条件的缺陷。

乐器是门手艺活儿，任何一个技巧想要娴熟地掌握，都离不开日复一日的练习。也正是因此，乐器或多或少都会在身上留下些许痕迹，例如手上的茧子。但这些痕迹绝对不会明显到影响正常形态的地步。

所以，那些担心学了吹管类乐器，嘴就会长歪的人们，真的想多了。

四、弹拨类，例如琵琶、吉他

弹拨类乐器得益于其宽广的音域，丰富的演奏技巧，在所有乐器中应当算是音乐表现最有张力的一类了。

尤其是我们民族乐器中的弹拨类，琵琶、阮、古筝、扬琴、柳琴等，细分种类又多，且个个都是特色鲜明，广受喜爱。这是我们民族乐器中最耀眼夺目的招牌。

这样表现力丰富的乐器，学起来可是真心不易。光是一上来调个音就够复杂的了，除了三弦等少数，大多数的弹拨类乐器都是四根弦起步，这意味着人家吹管类调一回就可以的事，到了这儿至少得调四回。更别说古筝和扬琴了，简直就像是毛毛虫穿鞋，累死个人。

虽然弹拨类乐器也有品来标记不同的音高位置，但四根弦

加不同的品这么一组合，位置实在是太多了，用眼花缭乱来形容一点都不夸张，光是找准位置就已经足够挑战了。

所以，就更需要扎实的基本功练习。其中，最重要的就是根据音阶对位来爬格子，借助音阶的架构来熟悉所有的音位。其次，还要匹配好左右手技巧的分工协作。

当然，也正是因为弹拨类乐器的位置跨度大，先天条件的局限就显得格外明显。譬如对手小的人来说，别人一伸手就能够到的音，自己得靠换把才够得着，那种挫败感也是很强烈的。

值得强调的一点是，随着如今文艺青年的盛行，很多年轻人都好学个吉他，抑或尤克里里。

因此，不练基本功，死记硬背和弦位置，直接上成曲弹唱，迎合这些人需求的速成路线也就应运而生了。

但对任何一样乐器来说，只要是速成的学习，统统都是纸老虎。装装样子还凑合，真要仔细听，就会发现漏洞百出。就拿和弦弹唱来说，如果只靠死记硬背位置，那换一首歌，一定立马就抓瞎。

所以真正扎实的学习，还要从基本功开始练起。

五、弓弦类，例如二胡、小提琴

从入门的难易角度来说，弓弦类乐器毫无疑问是最难的。

调音还算好，大多是两根或四根弦，并不算太多。但找音可就费劲了，因为没有固定的发音位置可以遵循，所有的音高都要靠耳朵来分辨、找准。稍有个不慎，就会有偏差。

也就是说，对于其他乐器来讲丝毫不是负担的音准，到了弓弦类乐器这里，就变成了最要命的问题。

除此以外，想要平稳地运弓，发出悦耳的声音也并不容易。用力稍大一点，很快就会向锯木头的刺啦刺啦声看齐。

也正是因此，在学习弓弦类乐器的初期，可以说是毫无美感和享受可言，想死的心倒是真有几份。所以，如果对这类乐器情有独钟，抑或想要学习的人们，可真的是要做好充分的心理准备。不然，还是不要轻易尝试了，会很扫兴的。

不同类别乐器的特点大致就是这些，希望能够对你认识乐器有些帮助。

如果你还是在乐器的选择上犹豫不决的话，那么我的建议是，当你不知道自己学什么乐器，或者只是想和音乐沾个边儿亲近亲近的话，不妨都从钢琴开始入手。

一边打好基础，一边熟悉音乐，了解不同的乐器，然后再慢慢摸索真正钟情的那一个。

接下来，找准目标，认真学习。

1.3 _____

学乐器有合适的年龄吗？

乐器的演奏是门手艺活儿，所以在学习的过程中必然会遇到一系列的技术问题。譬如最先想到的一个就是：学乐器有合适的年龄吗？

尤其对于家长们来说，最关心的入门问题之一，就是该让孩子几岁开始学乐器。

要想给出答案，我们首先需要将问题界定清楚：这里的学乐器指的是正儿八经地开始上手摆弄乐器。

如果是音乐的启蒙，其实是可以不拘泥于特定形式的，在妈妈的肚子里的时候就可以开始了。听听音乐，抑或跟着音乐晃动身体、拍手、做游戏等都是很好的方式。

现如今的家长，大多都很重视孩子的艺术教育，这就给了很多商家以可乘之机。有些早教机构推出的所谓音乐课，无非也是放放音乐，跟着音乐一起跳跳舞、做游戏，却开出了昂贵的价格。

早教是否提供了与价格相匹配的价值？音乐的启蒙是否只有这一条路可走，别无他选？

答案显然是否定的。

但家长们之所以心甘情愿地掏钱，说到底还是出于对自己音乐素养的不自信，和对孩子音乐教育的过高期许。所以要靠花钱买心安，来调和两者之间的矛盾。

学乐器的确是个大开销，钱肯定是要花的，但是请务必花在刀刃上。

想听音乐做互动的，其实在家里就可以实现了，把真金白银撒在这些边角料上，实在有些冤枉。

讲句真心话，兴趣很多时候并不是被培养出来的。尤其当孩子感知到家长在刻意培养自己时，甚至还可能会产生逆反的情绪。

真正的兴趣其实很多都是遗传来的，其次则常常是被影响出来的，家长乐在其中地沉迷于什么，往往孩子就会对什么感兴趣。

当我们把视野聚焦于正式地学乐器上时，就可以来回答这个问题了。

不可否认，当你成年了以后再学乐器，无论是哪一种，你“开手指”的过程一定都会比孩童时期要缓慢和艰辛得多。付出同等的努力，可能你技巧的掌握永远也比不上童子功出身的人。并且搁置同样的时间，你在乐器上的生命值一定会掉得更快。

但这是不是代表越早学习乐器就越好呢？

并不是。讲真实经历，我从4岁开始学琴，身边见过最早的是2岁。

拜师的时候，老师上来就开门见山地说只收小学生。虽然在我妈的软磨硬泡之下，老师勉强答应收我试试看。但后来的

学琴经历告诉我，其实老师讲的条件是很有必要的。

刚开始学琴的时候上大课，班上的其他孩子都已是小学生。先别说因为年龄大小有别，手指的先天条件就有差距。就光是拿个乐器，我自己也不一定每次都能搞定，时常还需要妈妈从旁协助一下。

每每上课，我看着其他人至少都能自主拿起乐器，而我还需要妈妈递过来乐器。尤其是当发现老师有时还会刻意停下来等我的时候，众目睽睽之下，那种感觉并不十分可爱。

还有那个2岁开始学琴的资深师姐，因为年龄实在太小，跟着班上听课也是半吊子打酱油。结果打酱油打到了合适的年龄，却找不到合适的班可以上。

一起学的技艺练习跟不上；差不多岁数的又觉得自己早就学过了不乐意后退，结果竟然就这么着给生生地错过了。

到了今天，这个问题只会更严重。

因为所有的家长都在盯着孩子的起跑线问题，宁赶早，不愿晚。“我家两岁的孩子会背诗，三岁的孩子能唱歌，四岁的孩子会弹琴。”这简直已经成为了一种无上的光荣。

只是，比二岁、三岁、四岁会做什么更重要的，或许是二十岁、三十岁、四十岁时还能做什么。

学琴不是短跑，而是一场马拉松，起跑线常常决定不了什么。甚至有时，起跑线越早，更意味着终点线也来得越快。

太小的孩子，根本不具备学习乐器的基本素质，过分的强求只会是拔苗助长的结果。

既然有过早的年龄，那是不是也有过晚的年龄呢？

从技艺掌握的角度来讲，确实是存在的。如前所述，成年人的手指平均来讲都不如孩子灵活，而且岁数越大，越会僵化。所以如果可以，当然是在成年之前开始学琴最为合适。

但从享受音乐的角度来讲，其实这就根本算不上是问题了。

我见过身边有很多人其实相当有音乐天赋，抑或特别喜爱音乐，但出于各种原因，在学生时期没能学成乐器，于是在成年之后就想要来补课。

假如你真的热爱音乐，喜欢乐器，几岁开始学都不算晚，成年之后再学同样也没毛病。但成年人学乐器的问题，往往在于不够系统。市面上大多数的培训课程，走的都是填鸭模式的速成路线，喜欢上来就死磕成曲，而不重视基本功和乐理。

如果你只是想装装样子，浅尝辄止没什么不可以。但我想说，这与真正的学乐器之间，还是有所差别的。真正的学习是个慢工出细活儿的系统工程，急不得。基础如果不扎实，光有些花架子根本不作数。

因此，对于乐器的学习来说，最关键的并不是学琴的时间，而应是演奏的水平和对音乐的感悟能力。

我强烈建议所有的准琴童家长们，抑或想要学琴的你们，应忽略和弱化适龄的问题，而将目标关注于学琴的本质。上。

当然，如果你非要我给出一个具体的答案才肯安心的话，那么我想：学乐器最合适的年龄应是6岁；其次，便是现在。

1.4 —————

想学乐器，该怎么找老师呢？

中国有句老话，叫“名师出高徒”。与此同时，还有一句老话，叫“师父领进门，修行在个人”。

可见，在这个找老师的问题上，我们历来就有纠结的传统。

想要学乐器，除了以前自己有基础的可以自学，大多数都要面临如何找老师这一关。

倘若只是想要摆弄乐器玩玩，图个消遣，业务上并没有多么大的追求，那其实随意找个老师就可以了。但是，如果想要认真、系统地学习，那么，就需要对老师的教学资质进行仔细的考察。

通常来讲，考察的维度主要包含两个方面：第一是教学的水平；第二是演奏的水平。

在教学水平方面，关键点在于老师的讲课是否能抓住核心，做到重点突出、提纲挈领，而且趣味性是必不可少的要素。

但准确来讲，趣味性还好判断，重点突出对于不懂行的门

外汉来讲，其实很难界定。

所以，一个相对简单、容易操作的考察方式是翻看其学生的学习成果，譬如比赛成绩，抑或考级情况等来做相互印证的参考。

而在演奏水平方面，则主要集中于：

一是老师的教育背景，是否出身正规的音乐学院，音乐学院的教育水平如何。

二是老师的工作或职称背景，是否是国家正规乐团的在编人员、在乐团中的席位如何，或是国家×级演奏员，又或是正规音乐学院的老师，职称级别如何等。

三是是否参加过国家官方或公认权威机构举办的各类比赛，成绩如何，或是否有相关比赛的评委经历等。

如果是借助于某个培训机构来学习，那么，这个机构的教学资质同样要纳入考察的范围。

现如今，音乐教育行业也是鱼龙混杂，各类培训机构层出不穷，乱花渐欲迷人眼，所以，我们更要保持清醒的头脑，按捺住被广告宣传吹嘘得蠢蠢欲动的心，仔细考察清楚。

客观来讲，首先，我认为最可靠的还是国家正统音乐学院开办的特长班，比如中央音乐学院的普及班。

其次，是其他各类官方机构组织的兴趣班，比如我们打小学琴都知道的北京官园的儿童中心。

再次，才是非官方培训机构开办的各类课程。

如果一定要去那些非官方机构的培训班，又并不具备专

业的审查能力，那就还是那个窍门，看看那些机构里学生的成绩和学习状况如何。还有，记得口碑永远比广告宣传更有效。

既已说了那么多考察的维度，再来回答一个很实际的问题。

对于很多学乐器的人们，尤其是琴童们，家长总爱纠结一件事，就是到底要不要找演奏家拜师。

其实简单直接地来讲，如果学习就是为了有个自我娱乐的方式，不求走专业道路的话，那真的没必要非得找演奏家。因为演奏家往往意味着演奏水平高，但并不一定代表教学水平也高，就好像一个著名的物理学家未必能成为优秀的物理老师一样。

所以考察老师的资质，教学水平一定要优先于演奏的水平。因为在学习阶段，尤其是入门的初期，如何培养起兴趣才是首要的问题。

启蒙老师的演奏水平可以不用太高，但是一定要教得有趣，讲得浅显易懂，这样才更有助于学习。至于中后期的进阶过程，面临掌握更高级的技巧，还有形成演奏的风格，在这一点上，名家确实更有优势。

但在网络如此发达的当下，大可以上网搜索名家的演出音频、视频，自己多听一样可以摸索学习。

那既是如此，找名家又有什么价值和意义呢？

还是来讲讲真实的经历。

在我6岁那年，也就是学琴两年之后，第一次参加了儿童

中心举办的比赛。那时的琴童还不像现在这么多，二胡的幼儿组只有两名选手报名，其中一个是我，另一个是当代某位二胡大师的学生。

也正是因为只有两名选手，所以连一、二、三等奖都占不全。于是最后的比赛结果是，那个女孩得了一等奖，而我则空手而归。

后来我的老师是这样安慰我的：等你年纪再大点，咱们参加大组别的比赛，一定能拿奖。

我当时很天真地以为是自己技艺不行，入不得评委的眼。后来慢慢长大了，才发现学乐器这个行当里，师承关系，哪门哪派到底有什么样的意义。

民乐属于传统的手艺，特别爱讲究个师承关系。先不说有多少音乐的流派就靠师生的关系在传承着，就说人家张口闭口师父徒弟、师兄师弟地叫着，你就是水平再高，终究是站在圈子的外面，永远也进不去。

这就是千百年来文化传承的方式，我们能做的也只能是正视并接受它。但不可否认，这的确给名师们增添了很多的光环。拜个好的师门，就等于踏进了学习的快速路，名师背后的隐形资源才是其最大的优势。

所以，我们不妨也来客观地衡量这一点，看看自己的学乐器是否也在意这些方面。如果在意，那不如从一开始就拜个好师门；如果觉得无所谓，也就没必要非得追个名师，但遇到类似的情况时，看开也就是了。

由此，归根结底来说，如何找老师的问题，还要取决于学习乐器的目的。

想清楚为什么要学乐器，如果只是玩玩，那就随意即可；如果想正规系统地学习，那最好是按图索骥，找靠谱的机构或老师；如果还想在业务领域内有所成绩，拜个好师父，则是事半功倍的路径。

1.5

学乐器，大课？小课？ 什么课好？

学乐器的课程会有很多种，而大多数的宣传通常只会强调优点，这使得很多人在课程的选择上都产生了不小的困惑和纠结。

尤其是对于刚入门的新手来说，除了价格的差异之外，其实并不能清楚地知道规模不同的课程之间到底会有什么本质的分别。

所以，学乐器的课程到底要怎么来选？上大课好？还是上小课好？按学生人数从多到少、价格相应从低到高的顺序，在这里分别来说说。

第一类：大课

在我幼时学琴的年代里，大课是一种很普遍的标配。我考六级之前，上的一直都是大课。但现如今，随着大众对小课的日益追捧，大课的占比已然越来越小了，尤其是一个班里有10个以上学生的课程。

很多人不屑大课的理由之一，总是爱推说如果学生太多，老师根本关注不过来，就没法给予充分的指导。

讲真，我觉得这种推论简直跟受害妄想症没什么两样。受关注这件事本来也不会是什么绝对的好事，有时过多的关注甚至还可能产生负面的效果。

也就是说，受关注并不是学习好的充分必要条件，也就实在不值得受到如此热烈的追捧。

就拿我来说，每当我回忆自己学琴的经历时，最快乐的时光都是上大课的阶段。学生多的好处是，你可以有充足的机会结交志同道合的同学。

并且彼此之间也不会形成过于直接的竞争关系，这使得大家交流的意向相对活跃得多，互相切磋、彼此促进恰恰是一种极其有效的学习方式。

很多人担忧的所谓关注不足，核心其实在于害怕自己的一些困惑和问题无法得到老师及时的辅导和指正。

归根结底，症结还要归于学习的主动性之上。真要有心想向老师求助，就算班里的学生再多，也一样能找到机会和老师接触。

什么都等着老师来发现和指导，这种填鸭式的学习模式反倒不可取。

所以在我看来，大课除了价格相比更廉价，和当下流行的贵族化、定制化、专属化的噱头方向不太一致之外，其实并没有太多的坏处。

第二类：中课

从两个学生开始算起，但上限到多少个学生，不过是和大课相对而言而已。纵观来看，现在一对二至一对四的课程应该还是比较主流的选择。

很多人钟情于这种课程，是认可它兼顾了大小课的优势。既能让孩子享受老师充分的指导，又考虑了性价比。

看起来是这样的。但这样的课有一个很要命的缺点，就是会将一个班上的几个学生置于直接对立的竞争关系之中。

别说自己心里看得开、放得下，就不会有比较，现实中根本不可能。同样一个曲子，不同的人演奏，老师就算点评再客观，也会有高下之别，无形之中就会促进比较关系的形成。

倘若好坏差别过于明显，那就更有可能造成后进生的破罐子破摔，索性直接放弃。

譬如我最惨痛的学琴厌烦期，就发生在上一对二的课程阶段中。

那时候老师将我从大课中挑选出来，作为种子选手送进一对二的小课重点培养。一向自诩年纪小、水平高的我，却不幸撞上了一个水平更高的同学。

每一堂课，老师都在敲打我的不足。甚至有时，老师还会让另外那名同学来给我做示范。就好像老师已经不屑再自己教导我一样，虽然她的初衷也许并非如此。

从来都自信满满的我，一下子吃了当头一棒，整个精气神

都被打了个七零八落。没多久，我就觉得练琴不再是享受，而是一种折磨了。而上课，尤甚。

考完八级之后，曾经大班里的很多同学都中断了学习。而我，也在一对二课程的持续打击之下，打起了退堂鼓。

这段颇受煎熬的经历其实在我的心里凿下了极为深刻的烙印，以至于对任何可能将两人置于竞争关系的环境，我都异常敏感，即便我处于占优的那一方。

所以我很清楚在学乐器的过程中，对自信的保护是一件多么重要的事。

适度的竞争是好事，但长期处于一种直接比较的封闭环境中，那种逼近窒息的压迫感绝不是什么好事。

第三类：小课

也就是一对一的课程了，绝对的专属和定制。小课最大的好处，在于可以有针对性地解决特定的问题。假如遇到了困难或瓶颈，希望老师帮助解决，这种情况下上小课效果才是最好的。

但如果没有特定的问题，只是按部就班地学习，那上课的效果，说句实在话，不绝对，更不好说。

根本没有严格的对比实验数据表明，小课的学习效果更优。更直白一点来讲，很多时候，这不过是更高价格的噱头而已。

而且，单独上小课还有一个弊端，就是学习的过程中，只有师生，没有同学。

丧失了同学之间相互切磋、探讨的机会，这绝对是一个天大的损失。因为很可能自己上着上着课，就成了井底之蛙。

所以，关于学乐器要挑选什么样的课程，虽然当下主流的选择多是一对一到一对四的课程，但就我切身的感受而言，体验最好、最愉悦的课程反倒是大课。

我想强调的是，很多时候宣传的导向往往和现实之间有很大的差距。主推的选择未必就是好的，更不一定会适合每个人。

还有，无论是大课、小课，其实只是形式的区别，最重要的还是学乐器之人的观感。

只要能让学员真正地享受学习的过程，那就是好的课程。

1.6

该怎么来选购乐器呢？

千万别小看乐器的作用。

一件称心如意的乐器，能放大演奏的效果，突出个人的风格，对演奏者可以起到最直接的正面反馈意义。对于练习来说，更能最大限度地激发练琴的欲望。

所以，如何选购乐器，是学乐器之路上的重要一关。

先来讲讲我的经历。

我从四岁开始入门，至今一共用过4把二胡。像大多数的乐器一样，二胡的质量主要取决于做琴的木材。

我的第1把二胡是入门级的花梨木琴，样式普通，甚至可以用简单来形容，音色也一般。

但在经济还不甚发达的20世纪90年代，琴童的家长们还都没什么条件在入门阶段就开始给孩子配备质量上乘的乐器。

所以，刚开始用个差不多的，慢慢随着学习的进度再更换质量更好的乐器，这属于很常态的选择。

第2把是相对好一些的乌木，它陪伴我走过了八级之前的学琴岁月。用得还算称手，音色也很浑厚，直到我看到了很多

新鲜的造型，譬如龙头，还有大热的紫檀木琴。

第3把就是当时市面上最时髦的紫檀木龙头琴，整个琴头都被雕成了龙，一直延伸到琴杆的顶部，为了这个造型我多花出了超过20%的成本。

但那把琴的音色着实很一般，过于尖亮的太监腔，失去了二胡音色厚朴的美感。

也正是因为这次买琴的经历，让我懂得造型再花哨也不过是表面，真正的好乐器根本还要好在用料和基础工艺的考究之上。所以才有了我的最后一把纯正的老红木琴。

一个学乐器的人，尚且会在选购本行的乐器上绕弯路，更何况是还没开始学的门外汉？

不懂工艺，不辨音色的初学者，在选购乐器这一大坑中，如何才能找到性价比最高的那一件？

一件乐器的好坏，最根本的要体现在声音的质量之上，也就是所谓的音色。音色纯正，就是要充分体现出各个音域的特点，高音清亮而不尖锐，中音扎实而不轻佻，低音浑厚而不沉闷。

而打造高质量音色的两个基本要素，其一是乐器的用料，木材或金属材料的材质；其二就是制作的工艺。

时至今日，很多乐器，尤其是民族乐器仍是在手工作坊中打磨制造出来的。

不可否认，一个技艺高超的琴匠一定意味着乐器质量的上乘。但这也必然意味着数量上的供不应求，还有更高的人工成本。

相比较而言，对入门的初学者来说，一个性价比更高的选择其实是大乐器厂商的中低端产品线。因为生产的规范化会使得乐器的质量较之手工作坊的同类产品要有保障得多，而且价格也相对透明和市场化。

譬如民族乐器中，大家都熟知的上海民族乐器厂的敦煌品牌。

刚入门的学习者，选购乐器无非两种途径。图省事的，就交给老师代买；或者就是自己来挑选。

如果你喜欢实地考察、现场购买，那为你推荐两条北京著名的乐器街。一条在新街口，一条在琉璃厂，沿街都有很多的乐器店，逛上个半天绝对不成问题。

但现场购买的问题在于有差价，因为乐器行当的标准化水平其实很低。同样一件乐器，差出5倍的价格也实属正常，店家欺生都成了常态。

所以，一个小小的建议是不妨在头几家先摸摸行情，乐器大致分几档，价格分别处于什么段位。然后再针对有意向的档次，比比价。

照着店家出价的80%先砍一道探探底，如果乐意成交，千万别先激动，说明很可能还没见底。再换一家继续向下砍，如果有两家店都不愿成交的，那底价也就摸个八九不离十了。

乐器店之间的同质化程度很高，大可不必为过这村没这店的事担心。所以，尽管探底，千万别在头两家内就草草成交。

当然，如果懒得折腾，也可以求助于万能的淘宝。像敦煌

也在淘宝上有品牌的旗舰店，仔细搜罗搜罗，一样能找到满意的那一款。

还有一点值得提醒，很多民族乐器都会作为旅游景点的纪念品出售。那些乐器可千万当不得真，真要喜欢乐器的，还是要到乐器店去购买的好。

当你学习了一段时间，有了一定的鉴赏能力之后，想要进阶更换乐器，那我强烈建议你去现场挑选。

因为乐器不比其他东西，只有真正上手演奏才能准确地辨别出差异。

还有个人喜好的因素就更需要现场试奏了，譬如我就喜欢偏厚重一点的音色，所以虽然紫檀木的材质更贵重，也更流行，但我依然偏爱老红木。

另外，对于乐器的练习来讲，还有一点很实际的因素需要考虑，那就是扰民的程度。

有一句玩笑话说，每一个长大的琴童，都有一圈手下留情的邻居，这话一点不假。

如果邻居不给力，你练半小时琴，就能被敲N回门。我记得最严重的一次，曾遭到过楼下的邻居爆戳地板示威，那感觉实在是扫兴极了。

一件小小的二胡尚且如此，大件的乐器更可想而知。

所以，出于尽可能减少扰民因素的考量，我强烈建议一些大件，比如钢琴或鼓，选购电声乐器。

这样，声音的输出方式、音量大小都可以自由调节，练习

起来会更有效地避免邻居投诉的困扰。

而且还有一点优势，是电钢琴或电鼓通常都比普通的钢琴或鼓节省物理空间，这对于空间不宽裕的家庭，也着实是一点实实在在的好处。

由此，关于如何选购乐器这件事，我的建议是这样的。

第一，入门不妨先跟大乐器厂的品牌，进阶再根据乐器的音色、试奏的效果自主挑选。

第二，大件乐器不妨试试电声的，比传统乐器会更适合家用练习。

1.7

一篇文章带你认识简谱

谱子是什么呢？

用最通俗易懂的方式来说，谱子其实就是音乐化的文字。

作者的思想，通过文字记载传播给所有阅读的人；同理，音乐的创作者则是凭借乐谱来向演奏者传递所有的信息。

从最基本的定调、音高，速度、节奏，再到高阶的装饰效果、强弱变化，甚至是乐段的感情基调与色彩，统统都会通过谱子表达出来。

也就是说，看谱子是一切演奏的基础，也应该是每位演奏者必备的基本素养。

现如今，几乎所有的民族乐器演奏，使用的都是通用的简谱。所以，我们今天就来说说它。

所谓简谱，顾名思义就是一种简易的记谱法。

因为它是最常用的数字 1、2、3、4、5、6、7 来标记音符的唱名 do、re、mi、fa、sol、la、si，这就比五线谱的符号看起来更熟悉和容易接受得多。而且谱面上的标记相较五线谱来说，也简单、规整得多。

在这里依次来说。

第一类，基本的定调、速度与节拍

这是在简谱谱面最上方约定的信息，例如下面这个例子。

烟花易冷

1=C (26弦) $\frac{4}{4}$
♩ = 76

周杰伦 作曲

谱例 1 谱面的基本信息

定调是通过谱面最左上角开头的标识来确定，譬如上面例子中的“1=C”。1就是指的 do，C指的就是 C 调。

其次是乐曲基本的拍子，常见的有 2/4 拍，3/4 拍和 4/4 拍。

分母代表的是以几分音符为一拍，分子表示一小节有几拍。比如，4/4 拍也就是以 4 分音符为一拍，一小节有 4 拍。

那小节又是什么意思呢？

如果说音符像是一个个字的话，那么小节就是一整句。一篇文章是由很多个句子组成的，同样，一段乐曲是由很多个小节构成。

每一个小节在简谱上通过“| |”来表示，如果是乐曲结束，就会以“||”来收尾。

前文所述的拍子，例如本例中的 4/4 拍，其实定义的就是一个小节中所有音符的基本节奏型。

对于音乐的演奏来说，拍子除了约定节奏型之外，更重要

的意义在于其既定的强弱对比关系。譬如，2/4拍的强弱关系是“强、弱”，也就是说在一小节中，第一拍强，第二拍弱。3/4拍就是“强、弱、弱”，4/4拍是“强、弱、次强、弱”。

在乐器的介绍中，我们曾经提到一点，音乐的表现力是通过对比来完成的。有强、有弱，有快、有慢，有高、有低，这样的音乐才有感染力。

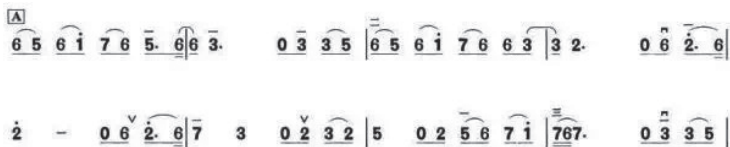
听音乐就好像看文章，文似看山不喜平。所以，拍子所代表的基本强弱对比关系是特别重要的一点提示。若能将其做到位，演奏水平就一定会上一个台阶。

接下来在例子中你能看到“♩=76”的标记，这就代表着乐曲的速度。

“♩”就是五线谱中的4分音符，也是我们通常意义上理解的一拍。76的意思就是1分钟有76拍，也就意味着不到1秒钟1拍的概念。以此类推，数字越大，1秒钟内完成的拍子数就越多，也就意味着音乐的速度越快了。

第二类，旋律的音高和时值

先上一个简单的例子。

谱例2 简谱音高与节奏示例

音高如前文所说，是以数字来记录唱名。但那只是一个音阶中 1 (do) 至 7 (si)，如果再往高或往低该怎么记谱呢？

很简单，就是通过在对应数字的上方或下方点“.”的方式来表示。

例如，如果是高音 1，那么就会在 1 的上方点个“.”；如果是低音 1，就会在 1 的下方点个“.”。

也就是说，数字上方的“.”越多，音就越高；数字下方的“.”越多，音就越低。

就比如例子中的 1，上面统统带个点，因此全部都是高音 1 的概念。

音高明确了，我们再来说时值。所谓时值，也就是一个音符在时间上的长度。

最标准的长度就是我们通俗来讲的一拍，在简谱中用没有下划线的数字 1 (do) 来表示。

如果要拉长和前面音符同样的时间，就通过在数字后面画“—”来表示。比如如果是 2 拍的 1 (do)，那就是“1—”，3 拍就是“1——”，4 拍就是“1———”。

如果要拉长前面音符一半的时间，可以简化通过附点“.”来表示。比如“1.”就代表着 1 (do) 这个音占 1 拍半的长度。

如果要缩短，就通过在数字的下面画“_”下划线的方式来表示，每叠加一个“_”，就意味着时值减半。缩短至没有，也就是空拍的概念，在简谱中就用数字 0 来表示。

这通过例子中数字的下划线，可以很清晰地看出来。

音高有高低，时值有长短。不同的音高连接在一起就构成了旋律，而不同时值的音符连接在一起就形成了节奏。

这就是一段音乐最基本的两重属性。

第三类，装饰效果的标记

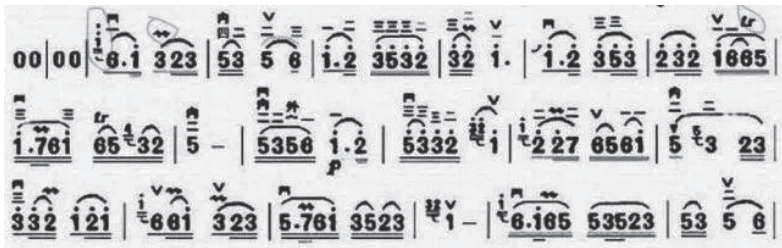
顾名思义，这类标记是为了丰富演奏的效果而诞生的，因而从根上就决定了它们的多样性。更何况，不同的乐器，因其构造、演奏方法的不同，能产生不同的装饰效果，这就需要在某个乐器行当里深入学习才能够穷尽。

通常来说，最常见的装饰效果有打音，以“tr”来标记，这是指在这个音符的演奏上，通过两个手指的快速交替按音，来实现颤音的效果。

还有比如装饰音，在谱面上通过“\”来标记，表示在演奏主音前，先演奏个装饰音来丰富主音的演奏效果。

以及连音“^”，用来表示多个音连续演奏，等等。

譬如我在下面这个例子中画圈标记出来的这些。

谱例3 装饰效果示例

第四类，演奏情绪相关的符号

主要有情绪基调和情绪变化的两种表示，比如下面这个例子。

The image shows a musical score for a piece, likely a guqin or similar instrument, written in a simplified notation system. The score is divided into three lines of music. The first line starts with the tempo marking '慢速 稍自由地' (Ad libitum) and includes dynamics like *p*, *mf*, and *f*. The second line continues with similar dynamics and includes a '渐快' (Accelerando) marking. The third line ends with a '渐快' marking and various rhythmic notations. The score uses numbers (1-6) and symbols (accents, slurs, etc.) to represent notes and rests.

谱例4 演奏情绪表述示例

第一种，情绪基调。

通常以意大利文或中文文字的形式在相应的乐段上方做表示。比如“*Leggiero*”就是轻快地，“*Maestoso*”就是庄严地，以及“欣喜地”“悲愤地”“稍自由地”等。

第二种，情绪变化。

主要有速度和力度的变化，通常也是以意大利文的缩写来表示。比如速度上，“*rit*”代表渐慢，“*accel*”代表渐快，“*tempo*”代表速度还原等。

以及力度上，“*p*”代表弱，“*mf*”代表中强，“*f*”代表强。“*cresc.*”是渐强，“*decresc.*”代表渐弱等。

其中，渐强和渐弱也通常会以“<”“>”符号来表示。

以上就是简谱的基本框架以及常见的标记。

值得一提的是，虽然简谱目前是民族乐器演奏最常用的记谱方式，但它却是个十足的舶来品。在历史上，我们传统的音

乐记谱方式主要是工尺谱，还有古琴演奏专用的减字谱。这些传统的记谱方式都是通过汉字及其变体来记录唱名、节奏以及演奏方法的。

到了今天，我们的传统大多都变成了古董，反倒是外来户成了主流。这究竟是好、是坏？

着实不好评判。

但历史的发展就是这样，它一定会向着更标准、统一，更易于接受和推广的方向前进。因为没有受众，就意味着不会有未来。

我学琴 20 余年，所见皆是简谱。工尺谱为何物？早已是没了任何概念。

我们也许会扼腕叹息，会设法保护。但不可否认，简谱已经成为了民族乐器演奏行当里的标配，承载和见证着这个领域里兴衰起落的一切。

1.8

入门阶段的参考课程内容

门外汉想要学乐器，却看不明白课程的安排。没有评判的能力，报班的时候就只有听别人忽悠的分儿。

这是很多人在选择学习乐器时面临的困惑，也恰是我列参考课程安排的初衷。

诚然，乐器的种类繁多，学习的过程也不尽相同。但不可否认，总有一些通用的部分可以提炼为标准的范式。而这也正是我总结的价值。

所以，入门阶段的参考课程安排如下。

1. 演奏基础（1课时）

熟悉乐器的样式及构造

学习乐器的基本演奏姿势

2. 乐理（2课时）

唱名与音名的对应关系

音阶的概念

节拍的概念

3. 音阶演奏（3 课时）

标准音（空弦）的演奏

发音位置的对位

简单调式下的标准音阶演奏（如 D 调）

4. 简单曲目的演奏（2 课时）

音阶内简单曲目的演奏

如《小星星》《茉莉花》等曲目

第2章

进阶练习篇

2.1

琴，非逼不能练也？

很多人都说，这是大部分琴童或早或晚都要经历的阶段。但我却并不这么认为。

在我看来，与其说这是琴童们会遭遇的瓶颈，不如说是家长们要面临的问题。平心而论，兴趣才是最好的老师。但这句话的领悟，确是需要付出代价的。

因为在大多中国传统家长的眼中，兴趣根本一文不值。他们只知道这事学了有好处，就逼迫着孩子学。一句为了孩子好，就仿佛握住了天经地义的根本，容不得丝毫的质疑。

然而事实上，孩子在学乐器过程中所感知到的痛苦，十有六七其实恰恰源自于父母。

我记得在我这代琴童成长的过程中，很多父母都会奉朗朗为榜样，尤其是他父母对其严苛的训教方式。

朗朗的成绩是举世公认的，而他父母的教育方式又刚好迎合了“不打不成才”“严管就是厚爱”的传统教育理念。于是，一票票家长们沉浸在琴童变神童的幻想中，前赴后继地走上了逼迫孩子练琴的道路。

结果虎爸虎妈出了很多，但朗朗还是少之又少。大多数的威逼利诱不仅没成功，反倒成了孩子们彻底放弃的导火索。

其实很多家长义正词严的理由，说来说去无非就三条：不逼不催不练琴；磨磨蹭蹭不认真；练了半天没效果。

所以这就是家长逼迫孩子的原因吗？

错了，这恰恰是家长逼迫孩子的结果呀！

现实常常是家长越催促，孩子反而越不想练琴；家长越逼迫，孩子就越只会装样子，出工不出力。

一起来这个逼迫的头，不仅根本实现不了孩子自主自愿练琴的初衷，反倒会推动着孩子陷入爱找理由的恶性循环。这与家长们的目标背道而驰！

为什么家长的一片苦心，却常常逼不出好的结果？这是因为一旦开始逼迫和催促，就意味着家长已经将孩子推到了自己的对立面上了。

想想看，父母一没引导兴趣，二没给出起码的信任，除了对立就是强迫，孩子怎么可能会开心，会愿意练琴呢？

练琴并不是一件容易的事，更准确来讲，在80%的时间里甚至都可以用枯燥来形容。

但很多家长对练琴却存有深刻的误解。他们往往只看到了表演的光鲜所带来的满足和享受，于是就理所应当认为练习的过程也同样会是享乐，至少不会太痛苦。

然而事实却刚好相反。

作为一名资深的琴童，我特别想替那些苦苦坚持的孩子们

说一句公道的话：家长们，千万别认为练琴这件事很有趣、很简单。实际上，这是一场痛苦的修行。

看到乐器感到新鲜，一时感兴趣是容易的，难的是坚持几年，甚至十几年如一日的练习。

所以，在做出让孩子学乐器的决定之前，我强烈建议所有的家长和孩子们一起做好充分的心理准备。

如果有可能，最好能够在心理建设之后认真征求一下孩子的意见。一份郑重的承诺，对未来的学习将是一个卓有成效的铺垫。

其次，在正式的学习中，还有一个方法值得推崇，那就是让家长们也亲自上手试试。

只有真正参与到孩子的练习中，才有可能体会到练琴这件事有多难，才可能设身处地理解孩子在此过程中所产生的各种情绪。

父母或许在技艺上提供不了指导和帮助，但情感上的支持却理应是分内之责。尤其是当练习遇到困难和瓶颈时，更要耐心地理解和陪伴孩子。

当然，如果家长有意愿，也有能力和孩子一起摸索练习的窍门，尤其是突破瓶颈的方法，并且能对取得的结果及时给予认可和鼓励，这一定是对孩子学习乐器最好的礼物。

假如孩子无论如何也对学乐器提不起兴趣，学得痛苦，家长陪得也费劲儿，那我们就真的要好好思考一下：这个兴趣的学习还要不要继续下去？

坦白来讲，现在很多孩子所学的兴趣，其实都不是孩子自己的爱好，而是父母出于功利目的的选择。

而这，才是所有问题的根本。

有的父母觉得孩子会演奏乐器很酷炫；有的认为学乐器有助于升学加分，这捷径不走太浪费；甚至还有的是自己当年没学成乐器很遗憾，于是想借孩子来弥补。

但无论是哪一种，结果都是父母将自己的意愿强加到了孩子的身上。并不是所有的孩子都会对音乐感兴趣，很可能有的孩子就是天生的五音不全。

不考虑孩子的特性和自主意愿，一味照搬千篇一律的范式。

不求“学什么”，只求“学起来”。在培养孩子兴趣的这件事上，大多数的父母都在用战术上的勤勉掩盖战略上的懒惰，而这恐怕才是最大的失责。

换个受众群体来看，为什么逼迫练琴这件事在成人学乐器中鲜少发生？

就是因为成人学乐器往往都是自主意愿选择的结果，有兴趣领航，根本就用不着逼迫。

再想想孩子耍赖想吃糖、打游戏、看动画片时的样子，事实证明，孩子在做自己真心想要做的事时，根本就是不用扬鞭自奋蹄的主儿！

所以，假如学乐器不是孩子的兴趣所在，与其费心费力地逼迫孩子，不如索性趁早终止这段痛苦的经历。

多花点心思放在发掘孩子真正的兴趣点上，让孩子做自己感兴趣的事，坚持根本就不痛苦，而是一种享受。

这才是事半功倍的明智之选！

2.2

如何科学地练琴？

正是因为练琴是项苦差，所以才更要讲究科学的方法。

从结果导向的视角来看，保持练习的兴趣是学习乐器的首要任务。假如花费了很多的时间，却没有实质性的提高，那很容易练着练着就失去了兴趣。

所以，到底该如何有效地练琴呢？

首先，最重要的就是扎实基本功。

所谓基本功，就是乐器演奏最基础的技术。譬如键盘类的按键，吹管类的气息运用，打击类的击打，以及拉弦乐的运弓与找音等。这些通常都是一上手学习就会接触的内容，难度或许不大，但却是之后所有演奏的基础。

音乐的魅力在于细节，细节打磨得越精致，音乐的表现力就会越强。而所有细节的处理水平，最后统统要归于基本功。

就像是一所房子的地基，地基倘若不牢固，这房子搭起来不仅不会好看，甚至很可能还会有危险。

学乐器切忌上来就急着练曲子。老老实实把标准音，以及最基础的音阶演奏练扎实。走得稳了，会跑是早晚的事。

当然，很多人都表示练音阶非常枯燥，太难熬。所以，我来奉送几个练习音阶的小窍门：

第一，从音高的角度。音阶既可以正向 1234567 练习，也可以逆向 7654321 来练，甚至还可以以 1324352457 的方式交错着行进来练。

第二，从节奏的角度。可以一拍一音来演奏，也可以加快或变慢，更可以套入一些有趣的节奏型，比如附点啊，切分啊，三连音啊十六分音符等来练。

第三，混搭以上两种方式。试试看，来个交错音高行进的切分音阶，效果一定比规规矩矩的音阶好听太多啦。

我自己就有一个切身的体会，如果能够保证每天都练习音阶，哪怕不怎么练曲目，真正上手的时候也会很快，因为曲目无非是音阶的各种变相应用而已。

所以，练琴这件事，什么都可以不练，但是音阶一定得练。

其次，很多人练琴有个错误的习惯，就是喜欢从头到尾一遍遍练。

就像我家楼下弹钢琴的那个小姑娘，一首曲子来来回回弹。每次到了某个小节，一定要打绊卡个壳，听得我那叫一个着急。

我有很多次都特别想冲下去敲开门告诉她，这么练不行。

因为一遍遍从头到尾地练习其实只能改善曲目生疏的问题，并不能有效地解决技术难点。

一首曲子，真正卡壳的或许只有三五个小节。对于这三五个小节来说，一遍遍反复练除了浪费时间之外，不会起到任何

的改善效果。会的始终会，不会的永远不会。

而且更可怕的是，一遍遍的反复有时还会形成一种错误的定式记忆，到了那个地方就爱卡壳，这个之后再改会很痛苦。

所以，想要练好一首曲子，最好是在通盘演奏一遍进行摸底之后，找出所有的技术难点。先逐个击破它们，然后再从头到尾完整地过。

那这技术难点，又该怎么突破呢？

我的经验是一定要放慢，先找准所有的音高和节奏，然后再一个音一个音地开始慢慢对位。先把握住所有音的基本演奏，然后再慢慢地提速。

如果在基本演奏的环节手还会打磕绊，那还是要回归音阶的练习上去寻找突破口。

通过音阶的练习把手指捋顺了，再来对照曲目的旋律练习。在这个环节中，没有任何捷径可以走。

还有一个小小的技巧，就是录音，然后回听自己的演奏。

当你身处演奏的过程中，常常会不由自主地就沉浸在当时的情绪或氛围中。这就很容易陷入感性的认知，而不能够完全真实地还原所有演奏的细节。

因此，当你认为某一首曲目练成熟了，不妨尝试录一遍完整的演奏。当你回放去听时，站在欣赏的视角上，就容易发现很多自己演奏时没听出来的问题。

尤其是调整和改正之后，再次进行录音，让不同的版本对比播放。如此检查，自己的问题是否得到了纠正，预期是否达

成就一定会一目了然了。

当然，你更可以将自己的录音和大师的演奏版本进行对比。以大师的演奏为范本来对标，多听、多看，多欣赏和比较，这样能够帮助厘清所有的细节，清楚自己的差距在哪里，从而做更有针对性地提高练习。

毕竟，总是要先看到更好的，找准了差距，才可能有更清晰的上升空间和路径。

练琴没有捷径，但并不意味着只能傻傻地用蛮力。

找到聪明的方法，然后再勤奋、笨拙地下苦工，这或许才是练琴的正确途径。

2.3

考级为何物？

考级是压在每一位学乐器之人，尤其是琴童们心上的一座大山。

我敢打赌，任意两个琴童碰面，家长们必问的问题里，不出前三，就一定会有一个是：考几级了？所以，考级到底意义何在？又该如何备考？

客观地讲，考级的确是对乐器演奏水平的一种衡量和认证的手段。但绝不是，也不应该是乐器学习的主要目的。甚至，连必选项都不应该是。但现实中，总是会有大票人忘掉了学习的初心，错拿手段当目的，把考级当成乐器学习的全部意义。

我记得在大学乐团的时候，每年寒假都要参与服务特长生的招生考试。几乎每一回都能碰到这样的考生：

考级的曲子演奏得特溜儿，细节考究精致，音乐极富感染力。可是一到了视奏环节，立马像变了个人一样。

别说是混合节奏了，就是个连续切分都奏不明白。整个视奏环节的演奏水平之低，尤其是与之前考级曲目的天壤之别，简直到了不可思议的地步。

怎么会有如此反差的现象发生呢？

因为有太多人学习乐器都围着考级转，考哪级，就死磕哪几首曲子，别的根本不练。

可是，基本功如果没到位，只是死磕考级曲目，无异于拔苗助长。就算考试的级别再高，面儿上再光鲜，也总会有露馅儿的一天。

乐器演奏的学习，归根结底是创造一种自我相处的方式，并在这个相处的过程中获取到精神的愉悦和审美的巅峰体验。

也就是说，乐在其中才是最好的状态。考级不考级的，真的都不应该叫个事。所以，我们应该先在考级面前摆正好自己的心态，明确它的意义：只是以此来检验学习的程度，仅此而已。

但还有一个问题值得提醒，就是现如今的机构太多，很多不过都是挂个名头变相收费的主儿。所以，真是要检验水平，那千万要认准权威的机构。比如当地官办的音乐学院，抑或相对官方的行业协会等。

我们那代琴童成长的阶段，正好赶上改革开放的浪潮。人们的思想开始从相对的封闭简单，日益向灵活变通无限趋近。

最初我们学习的时候，都是乖乖在官园的儿童中心考级。后来慢慢地，考级的机构越来越多，选择性也越来越大，考级的报名费也相应地越来越高。

比如同样是考个十级，在儿童中心报名只要30块钱左右。但我就听说有某些机构，承诺掏100块报名费，就能保过，引得很多水平不咋地的考生趋之若鹜。

再后来我更知道，那些机构为了吸引考生，除了对考生承诺保过这一招之外，还会给乐意向他们输送考生的培训老师们塞回扣钱！

这哪还有艺术的良心？分明是合伙来下套骗钱！可是没办法啊，谁让贪图那个证的人那么多呢！

要考级，那就老老实实找权威的机构，踏踏实实备考。毕竟，学乐器是给自己学的，可不是给那些虚头巴脑的机构学的。

通常来讲，考级都会有专门的教材。其中会有很多首曲目可供练习，但一般每一个级别的曲目中，都会指定一首练习曲和一首乐曲作为必考曲目。同时，还要由考生自己挑选出另一首乐曲作为自选曲目。

也就是说，这三首曲目，即是明确的考点范围。

那么，又该怎么来备考呢？

借用我们练琴的科学方法，首先要在老师的指导和帮助下，在从头到尾过一遍曲目的基础之上，找出所有的技术难点，然后逐个击破它们。

击破的办法其实万变不离其宗，还是应该从扎实基本功做起。只不过，可以有针对性地根据备考曲目的技术难点，来做基本功的专项巩固与提高。

接下来，在练曲子的过程中就要放慢速度，先逐句进行左右手的对位。在确保左右手可以毫无负担地精准对应之后，再开始提速，直到这三首曲目烂熟于心为止。

在考级的过程中，考官可能随时中止考生的演奏，并临时

指定乐曲中的某一段落要求重新开始。如果做不到烂熟于心，在紧张的情绪之下，很可能就会发生忘谱、卡壳等突发状况，影响考试的成绩。

还有一点奉送给所有考级琴童的家长们，考级和学业考试一样，大考之前难免会紧张，情绪有波动。家长们要做好充分的心理准备，陪伴孩子，理解孩子的情绪，并尽可能疏导孩子的压力。

这时候如果发生一些有关练琴的矛盾，很容易就会成为孩子将来放弃学习的导火索。与其到时候家长再想破脑袋、软硬兼施跟孩子较劲坚持，不如早早做好预案，避免矛盾激发的时刻出现。

最后，给出一个美好的祝愿：

希望所有的考生都踏踏实实学艺，认认真真备考。利用考级的曲目，打磨自己的技艺。但最重要的，还是要学得开心！

2.4

关于特长生的一切

假设，你现在希望通过特长生的考试认证，获得升学考试中的加分。那么，都需要了解什么内容呢？又要做哪些准备呢？

作为一名资深的特长生，我来知无不言、言无不尽地告诉你。

第一步，锁定几个目标学校，关注这些学校的特长生招考信息。

所谓特长生，就是按照你乐器演奏的专业水平，以低于官方发布录取线一定分数的标准，破格录取你进入相应的学校和专业学习。

但同时，与其他普招生相比，在校期间你将有一个额外的义务，便是参与学校乐团的排练和演出，并无条件服从乐团的安排。

所以首先你得想明白一件事，一旦选择了考特长生，就意味着并不打算走音乐的专业路线，否则你应该报考的是专业的音乐学院。

既然不走专业路线，那么乐器的特长只是为你的择校提供助力而已。也就是说，选择什么学校，什么专业才是真正该仔

细考虑的目标。

很多学校都会招收特长生，但大考之前，如果是泛泛地海投、海选，一定会花费很多无谓的精力。毕竟，每一次的选择都是要付出时间成本的。

因此，我建议在做定未来的学校和专业大方向的基础上，缩小范围，最好能将目标锁定在不超过五个备选方案中，以便精准打击。

如果你有绝对中意的学校自然最好，倘若没有，那这个选择就需要在做一些深度考察的基础上才能确定。

但我想强调的是，了解调查的时候，一定要将目标聚焦于学校和专业上，而不是特长生的种种情况。

要始终牢记参与特长生考试的初心，即为择校提供助力，而非音乐的专业学习。

第二步，了解当年这些学校是否招你所学乐器的特长生。

除非碰上这个学校的乐团新成立，否则通常情况下，学校会根据乐团各声部现有编制的空缺情况来制定特长生的招收政策。也就是说，你要关注目标学校在当年是否有你所学乐器的招收需求。

对于各类乐团中的热门乐器类别，例如交响、民族乐团的弦乐声部，人员需求量大，几乎每年都会招收，因而招收大小年的情况还不至于那么明显。

但是一些乐团中的冷门乐器，例如民族乐团弹拨声部的扬琴，就属于占坑模式。除非上一个学生毕业离开学校，通常存

量满足的情况下，不会每年都招生。因此，假如你碰巧学了冷门，那么择校很可能就会是个问题了。

这也就是要多挑几个学校备选的原因，因为如果人家没有招生的需求，那你就是再想去也没办法。

当然，如果你特别中意某个学校，抱着非去不可的心态，还有一个可供选择的窍门。就是关注一下当年是否招收乐团里其他的冷门乐器，譬如民族乐团弹拨声部的大阮之类，可以有针对性地临时改行。

通常这类乐器在乐团中都属于伴奏声部，难度不会太大，有音乐基础的人再学相对也容易得多。

第三步，参与特长生的招生考试，获取签约的资格。

当你明确了目标学校，也看到了当年的招生需求之后，就要正式地进入考试流程了。

学校的官网上一般都会有通知，一定要严格按照通知填写报名信息。填写的时候，最好要突出一些“硬通货”。譬如一些权威比赛的成绩，以及官办机构考级的级别认证，重量级乐团的演奏席位，等等。

因为特长生招收也会先根据报名的信息筛选掉一些水平太差的。如果你不小心落写了一些重要的信息，很可能就会被刷掉，连考试的机会都没有了。

当你通过了初轮筛选之后，就会接到参加考试的通知。

这种特长生的招生考试，通常都在寒假期间举行。专业考试基本也就分两项：一项是演奏一首能够代表自己水平的曲目；

一项就是视奏。

当然，还有的学校会加试文化课，以筛掉一些学习成绩太差的考生。

考试当场是不会出成绩的。等所有考生都考完之后，老师们会在一起综合评价，给出所有考生的分数和排序，并确定录取的大名单。

然后，做法相对规范的学校会张榜公布所有考生的成绩以及录取情况，这样你有没有被录取就一目了然了。

但还有很多学校只会通知那些录取的学生，所以在同场考试中，不妨找几个自己认为水平很高的同学要个联系方式，这样即使被默拒了也能知道个结果。

第四步，升学考试，看考试成绩是否达到特长生的录取线。

在从前特长生特别吃香的年代里，降个上百分录取都是常有的事。但现如今的大趋势不同了，音乐类特长生的优惠分数越来越少。

学校更青睐那些专业水平过硬，同时学习成绩又不太差的综合型选手。

所以强调一下，如果是想通过特长生的优惠来躲避学业的负担，那可能会事与愿违。

而且学校的招生办每年也会有特长生的招收指标，很多学校后来都会根据学生的专业演奏水平来签订个性化的降分条件。

只要中了特长生的签，就能少考上百分的好日子已经一去

不复返了。现如今，几十分都已是稀罕事，还得紧着那些专业能力好的考生。

当然，每年的签约，学校也会打出一些富余量，以免考生学习成绩不达标，出现名额浪费的现象。但那些备选的选手，学校是不会给出太优惠的录取条件的。

这也就意味着，如果你的演奏水平一般，即便签约，也就只能降个十几分，一些好的学校和专业，照样考不上。

因此，根据以上内容，如果你想考特长生，我这里有一些很实用的建议可供参考。

第一，扎扎实实练琴，水平高才是硬道理。可以重点突击备考的曲目，但千万别丢了基本功，不然一视奏会很丢人。

第二，千万别妄想有特长，文化课就可以放羊。因为今后的特长生，绝不会再是一些只懂乐器，文化课一塌糊涂的文艺小混混，而是既有学业功底，又具备音乐素养的复合型人才。

所以，你准备好了吗？

2.5

学乐器的厌烦期，要怎么过？

当你入门之后，受不了枯燥乏味的基本功训练；当你的学习遭遇门槛，技巧怎么练也提高不上去；当你演出或比赛失利，并由此产生了极强的反感情绪，乐器连看都不想看……这说明你已经进入了学乐器最痛苦的阶段：厌烦期。但是请先别太紧张，因为我可以十分肯定地告诉你，这很正常，也很普遍。

每个琴童都会经历这个阶段，饶是朗朗，也曾坦白自己有过一段抵触弹钢琴的时光。

只是，厌烦期虽然都一样，但结局却大有不同。抗不过去的，学琴生涯往往就此宣告终结；而扛过去了的，通常都柳暗花明又一村。

既是如此，厌烦期到底该怎么平稳度过？

首先来说一下负面的典型。

厌烦期的问题其实对成人学乐器倒还不算什么大事，在琴童的身上反而更加明显，尤其是对那些望子成龙的琴童家长们，就更是压在心头的大事了。

我知道，当看到自己的孩子不愿意练琴时，所有的家长都会上火、发愁。但是我诚恳地奉劝一句，此时千万千万要冷静，尤其不要用蛮力强迫孩子坚持。

如果孩子的心里不认可，迫于家长压力的继续练习最多也只是装装样子而已，很难有实质性的提高。更糟糕的是，很可能家长的强压反而会进一步诱发孩子产生放弃的念头。

那么，厌烦期的突破口究竟在哪里呢？我觉得选项有二。

其一，也是最优的选择，就是寻找和激发新的兴趣点。

我们先来摆真实经历，讲道理。

在我学琴8年之后，如期邂逅了厌烦期。那时我正和一个水平明显优于我的同龄人一起上一对二的小课，两个人形成了鲜明的竞争关系。所以对我来说，每次上课都是一种无情的打击与煎熬。

此外我还受到了一击重创，就是考级失利。同样的一个级别，人家的考核结果是“优秀考生”，而我则是“勉强通过”，这对我的自尊心毁得不是一点半点。

而那时又刚好碰上我小学毕业，面临到底是要走专业学习的道路，还是仅维持业余爱好这一重大抉择。基于上述一系列重创，我果断地拒绝了专业的道路。

没有了上进的压力，我开始顺理成章地找各种理由不想练琴、畏惧上课，甚至逃避一切相关的东西。直到我以特长生的身份加入了乐团。

那是我第一次近距离接触那么多的乐器，而且同一群志同

道合的人坐在一起合奏的感觉又实在太美妙。另外，那位重创我自信心的同学因为进入专业院校而不再与我一起上课。

所有的负面因素都逐个瓦解，我也终于如愿逃离了被打击的局面。

得益于排练，我又重新找回了演奏乐器的乐趣，学琴之路也由此坚持了下来。

这只是我的方法。当然，我相信激发兴趣的方式还会有很多。譬如先从听喜欢的音乐开始做起，抑或看演出，参与一些交流活动，等等。

最重要的核心是：千万不能采取蛮力来强压，一定要耐心地寻找可能契合孩子兴趣的关键点，并由此做放大式的引导，才有可能成功。

其二，还有一个很实际的办法，就是让功利变得更彻底。

如果不能因为享受乐趣而学习，那么明确学习的好处和利益，也是诱发动机的有效方式。

这一点其实在很多成人学习乐器的过程中，是极其主流的激励因子。

学乐器的好处和收益众所周知，无论是为了提升个人素质，还是塑造艺术化的个人形象，会演奏乐器都是最有效的利器。

也就是说，只要你还在意这些好处，尤其是看到他人的展示心生羡慕之情的话，就能产生足够的动力继续学习。

但如果想在孩子身上采用这种方法，那么家长最好的办法就是有技巧地、不着痕迹地向孩子展示学习乐器的好处。

譬如拿身边的同龄人做榜样，抑或孩子喜欢的卡通形象做例子都可以。但是家长切忌用力过猛，因为当孩子意识到家长的过度动机时，很容易形成抵触情绪。

细水长流、循序渐进往往更有利于实现积极的结果。

但是这种方式也有一个弊端，就是容易养成习惯走捷径、急于求成的坏毛病。

就像前一段时间曝光的美术兴趣班黑料那样，为了满足家长们炫耀的需求，其实一个作品的框架和主要内容都是老师用模块化的方式绘制的，孩子只不过像马戏团的动物一样按照老师的要求把素材对到相应的位置点就算完成一幅作品。

看起来一幅画作相当成熟完美，实则孩子的自主创造部分近乎 0，但老师们给家长看时却宣称是孩子的成果。

这就有点像掩耳盗铃、自欺欺人的把戏了。但是在家长功利的需求之下，这样的做法却成了粉饰太平的潜规则，人人都是揣着明白装糊涂。

艺术应当是美好的，可一旦掺入功利的目的，就难免会走样。

所以，想要学好乐器，功利的诱导不是不可以，但只适宜点到为止，过度的结果一定得不偿失。

而最根本的解决办法，还是要回归到兴趣之上。只有这样，才可以有动力冲破一切困难，并且体验到享受音乐的快乐。

2.6

长期不练琴，如何快速地恢复功力？

黄庭坚有一句名言：一日不读书，尘生其中；两日不读书，言语乏味；三日不读书，面目可憎。

后来有人用俗语借鉴改写了一下：一日不读书，无人看得出；一周不读书，开始会爆粗；一月不读书，智商输给猪。

话糙理不糙。很多变化其实都是在不经意间一点点累积而成的，乐器的演奏也是同理。

一天不练琴，可能觉不出什么差别来。可是如果几个月，甚至几年都不练琴，再想重拾乐器，恢复曾经的水平，那就着实要花费一点功夫了。

此时，如果因为各种各样的理由，需要重新捡起这门手艺，怎样才能事半功倍，以最高效的方式达成目标呢？

先来讲讲我亲身的经历。

在我工作了四年之后，接到通知说单位要组建乐团，需要自选一首曲目来做水平展示，并且准备的时间只有一周。

说实话，自工作之后，没有了每周定期的排练，一年到头

能拿起乐器来比画的时间屈指可数。很客观地讲，基本处于停摆的状态。

就这样，久未练琴却又急于求成的我，本着对自己水平自信的态度，拿起琴来小试了一把。

结果不成想，不仅中间因为手指打绊儿停顿了数次，甚至还有几小节的旋律居然彻底给忘掉了！

一遍过完，我已彻底惊呆，技艺荒废的程度远远超过我的想象。自以为是童子功，能带一辈子的水平，原来掉起来也一样呼啦啦似大厦倾。

怎么办？

我开始重新审视局面，既然时间紧、任务重，那就只能寄希望于提高练习的效率了。

明确好方向之后，我为自己制订了恢复训练计划。

在每天保证至少练琴半小时的基础上，一周之后，我的技艺恢复了差不多 90% 的水平。当然，也如愿获得了满意的展示结果。

严格来讲，一周的时间，每天练半小时，其实强度根本不够。但无奈，我的时间也只能挤出这么多。那么，怎样在如此有限的的时间里，达到让人满意的结果呢？

基于自己的练习计划，我将其归纳为如下的“三步走”。

第一步，重拾基本功。

恢复功力和学习过程中的练习一样，万变不离其宗。最重要的一点，也是方法的核心，就是要回归到基本功的训练之上。

千万不要试图上来就练曲子，否则你一定会和我一样，除了对自己的水平倍感失望之外，不会得到任何积极的反馈。

一切有效的练习，前提都要先开好手指。所以，从最慢速的音阶开始练起，每一个速度档位都确保技巧娴熟之后，再逐步加速。

基本音阶搞定之后，可以再找几首有助于灵活手指的练习曲来攻克。因为所谓练习曲，其目标就是技巧的掌握和熟悉。当一些有难度的练习曲能够熟练地演奏之后，往往才意味着基本功恢复得差不多了。

第二步，聚焦曲目的难点，并寻求突破。

至此，还是不要急于从头到尾地过曲子，因为很可能曲子中间会有一些技术难点仍然不好突破。

所以，建议遵循科学练琴时提到过的方法，在通盘演奏一遍进行摸底的基础上，找出所有技术难点，逐个击破它们。

至于击破难点的奥秘，还是“慢字诀”，即先把速度放慢下来，确保找准所有的音高和节奏，然后再一个音一个音地开始对位。当能够把握住所有音的基本演奏之后，再慢慢地提升速度。

如果在基本演奏的环节手还会打磕绊，那还是要回归音阶的练习上去寻找突破口。通过音阶的练习把手指捋顺了，再来对照曲目的旋律练习。

第三步，完整演奏曲目。

最后，当所有的难点都突破了，再来尝试从头到尾地演奏

曲目。这样，演奏起来就会顺畅很多。

如此三步走的方法我已亲自尝试，验证有效。

我的切身体会告诉我，前几天每天花半小时铺在基本功的练习上，看似没有任何进展，但实则绝不是时间上的浪费，反而磨刀不误砍柴工。

所以，越是在时间有限的情况下，越是想要快速恢复曾经的水平，就越不能急于求成。曲目可以不练，但是基本功绝不能不练。

这世上最灵验的奥秘与捷径，往往都是笨办法。越想快的时候，就越是要慢下来。练琴如此，所有事都一样。

2.7 —————

什么情况下，该放弃学乐器了？

这是一个不那么令人振奋的结局，却是一个残酷的现实。

在学艺的路上，并不是所有的琴童都能走到最后。这无论对琴童自己，还是对家长们来说，都是一个艰难的抉择。

与其痛苦地煎熬着，不如痛痛快快地来个了断。这句话说起来容易，做起来却很难。尤其让很多局中人困惑的是，究竟什么状况才是该放弃的信号呢？

所以，我们就来好好梳理一下。

首先，最明显的特征是厌倦，甚至痛恨练琴。

虽然我们曾经分析过顺利度过厌烦期的方法，但是那些方法往往在初期是最有效果的。真到了后期，无论如何也找不到兴趣的时候，再说什么，只会招恨，而毫无益处。

就像和我差不多一同经历厌烦期的王同学那样，恨透了练琴这件事，甚至连这两个字都成了避讳。爸妈只要一张嘴跟她提练琴，她就来气。

为了缓和她的情绪，她爸妈有意多让我和她接触，聊聊天

团排练的情况。但很显然，王同学明显地感知到了她爸妈的想法，继而连我也开始回避起来。

无论她爸妈如何描述拉琴这件事有多美好，王同学都丝毫不为所动。

这就出现了第二个放弃的信号：对他人，尤其是身边人的乐器展示无感，更不会心生羡慕。

当遇到感兴趣的事物时，见贤思齐是再正常不过的心理状态。可是如果产生不了任何情绪上的波动，那就是真的打心底觉得没意思了。

后来，就这么拉锯了有将近一年的时间。爸妈想尽了一切办法挽回王同学的心意，最后都无果。

一年之后的某次碰面，王同学和我细数了她和爸妈的抗战历程。先是找各种机会邀请她听音乐，遭到她的回绝。再是时常有一搭、没一搭地问她身边同学学琴的事，她索性直接回复不知道。

放弃之前的最后一击，她妈妈采取的是柔和政策。以很久没练琴，自己想听女儿拉琴为由，苦苦哀求于她。

可她丝毫没有动情，坚决不妥协。直到她妈妈无奈地同意她就此放弃学琴为止。用王同学的话说，她为这句话等了一年。终于听到之后，像得了特赦一样，长吁了一口气，总算是解脱了。

这就是第三个放弃的信号：停摆一段时间之后，丝毫没有再次拿起乐器鼓捣的念想和愿望，反而觉得不再练琴是一种

解脱。

当上述三个信号齐刷刷一起出现时，那么就到了召唤神龙的重要时刻了：请果断选择放弃。

很多琴童的家长们都不愿意正视这个问题，总觉得这样的结局相较大张旗鼓的开始来说，过于灰头土脸了一些。

可是扪心自问，为什么会觉得灰头土脸呢？

孩子是不会有如此感受的，因为躲避掉一个自己不喜欢的东西，应该是件值得庆贺的事。

只是，当这样的行为违背了父母的意愿，当父母深觉对孩子的无数期许和愿景或许就此落空，尤其是当与别人家的孩子形成鲜明对比时，父母才会觉得如此丢面儿。

中国父母最大的问题，就在于总认为自己生养了孩子，就拥有对孩子一切事物的决定权。按照父母自己的主观意愿管控得过多，根本不懂得尊重孩子自己的想法和选择。

在这一点上，学乐器简直就是中国父母们虚荣心的照妖镜。

只要是父母觉得有好处的事，就打着“为他/她好”的旗帜，一股脑儿塞给孩子，而根本就不问孩子是否真的喜欢，享受其中。

我见过太多学乐器学得叫苦连天的琴童们，还有一边叫嚣着孩子将来会感谢自己，一边不亦乐乎地与孩子斗智斗勇的父母们。学乐器并不一定都是好事，也不一定适合所有的人。相比千篇一律的标准来说，因材施教才应该是教育的真谛。

一窝蜂抢着让孩子学乐器，除了映衬出父母的短视与焦虑

之外，别无他用。

与其煞费时间和孩子周旋，不如真正花点心思来发掘孩子究竟喜欢什么。让孩子做他喜欢做的事，才是最聪明的选择。

所以，做个轻松而明智的父母，从放下自己的主观意愿开始做起。不喜欢音乐的孩子，就不要强迫他们来学音乐。

2.8

琴童回忆录——给你一个鲜活的个案

1990年，我4岁，地道、正宗的疯丫头一枚。因为爸爸欣喜地发现我遗传了他的音乐天赋，于是带我去学了乐器，从此我便成为了一名琴童。

故事是这样发生的：

其实大多数“80后”的父母们还并未怎样有艺术教育的意识，我们这代琴童中，大部分都得益于父母有艺术兴趣或特长，所以才有机会受教。

我也是如此。爸爸当年是有名的校园歌手，因为自己爱唱，所以家里也爱放音乐。

我记得小时候每逢周末，爸爸妈妈在家一边打扫屋子，一边就会放音乐。爸爸是军人，我们家的音乐基本集中于两类，一是戏曲，二是红歌。我便是在《苏三起解》《红太阳照边疆》《十送红军》《八月桂花遍地开》中开始了音乐熏陶和启蒙。

有一天，爸爸哼了一首我没怎么听过的歌，然后，我听了一遍就跟着唱出来了。于是我爸惊呼：闺女可以啊！

再加上我超级爱听音乐，每次那个磁带一开始转，我的耳朵就竖起来了，然后一听就是很久很久，老老实实在坐着不动（要知道，这对于一个疯丫头来说并不是件易事）。

就这样，我爸认定了我有音乐天赋，于是开始给我张罗着拜师学艺。

小时候我家住在北京西郊的军区大院，那附近用现在的话说叫城乡接合部，资源其实远不如城里丰富。

彼时周围只有一个很有名的老师，教的是二胡，于是我就这样和乐器结了缘。

很多人问过我为什么会学这个乐器，尤其我也说过拉弦乐器最难。其实是因为这对当时的我来说是唯一的选择，没得挑。所以，反倒没有怎样纠结，顺顺利利地就决定了。

结果报名的时候，老师不收我，因为4岁的孩子在他看来还太小，目标生源是小学生这个打击可不小，无异于一腔热情被泼了冷水。

后来，经不住我爸妈的软磨硬泡，老师最后还是勉强收了我当旁听生。不过说好了，先跟着学学看，如果能跟下来，考试成绩还可以，再正式收学生。如果跟不上，还是回家过两年再来。

老师的不信任反倒激发了我的倔脾气。

那时候，我们周末在一所小学的教室里上课。一个班，全是小学生，就我一个不点儿，妈妈陪着坐旁边。

上课跟着老师学乐理，1是一支铅笔，2是一只小鸭子。

教材都是老师自己画的，很有趣。我那时虽然没上小学，但因为老师通俗的讲解方式，我倒也能听懂个八成。

后来发了乐器，一人拿一把琴。别的孩子至少可以自己拿着琴坐好，我还得要妈妈帮，先抱我到椅子上，再把琴拿给我。尤其是老师为此还要特地等我，在全班众目睽睽之下，那感觉其实不是很妙。

我听到过别的家长劝我妈妈，说孩子太小跟不上，还是等等好了。但是我心里就是不服这口气，凭什么歧视我年龄小？我就要学给你们看。

我妈经常说我脾气倔，争强好胜，打小就看得出来。

第一次正式的考试，考音阶。我为了能考好，在家练习了无数遍，结果音准、持弓的稳定性都超乎了老师的预想。于是，老师给了我全班最高分，这才正式收了我当学生。

因为报名的这一段小插曲，我的学琴之路刚开始就多了一丝赌气的成分。到考考级之前，我一直都是班里那个小小年纪，拉琴水平却很高的小不点儿。这让我很骄傲，可是却也在无形中把我拉入了虚妄的旋涡。

直到我被老师从大班挑选出来上小课，遇到了年纪比我还小，水平比我更高的同学，才终于把我打醒。

小课是一个老师带两个学生上，所以两个人之间很显而易见地形成了直接的竞争和比较关系。很遗憾，我是输家。

加上考完考级之后，身边曾经大课的同学中有一批都放弃不学了。而我那时也心生挫败，于是，我就这样在不知不觉中

陷入了厌烦期。

如今回看，其实能够很清楚地意识到，我的厌烦期和外界的反馈有直接的关系。因为一直以来都被认为是高手，以至于对这个评价的在意远远超过了对音乐的兴趣本身。当有一天我失去了这个评价之后，瞬间便也没有了内在的动力。

那时候我很抗拒练琴，往常上课回来之后积极主动练琴的那个小孩不见了，我一下子变成了一提练琴就摇头的老大难。

就这样得过且过地上了一段时间的课，眼瞅着我和小课同学之间的差距越来越大，于是便更心生逃离之意了。

我爸妈看着我如泄了气的皮球一般萎靡不振，特地找我郑重其事地深谈了一番：到底还想不想继续学？

最后，我思量了很久，做了决定：继续学。

我爸妈在教育我的问题上，最大的闪光点便是开明、尊重我的意愿、不包办。从小到大，我的一切人生大事都是自己决定的，包括要不要学琴，考哪个高中、大学，学什么专业，要不要读研，找什么工作。

他们的意见从来都是只要我愿意，他们无条件支持。这在很大程度上帮助我形成了思想上的独立和自主。

虽然我做决定的依据可能五花八门，也可能不够科学合理，但是决定既然是自己做的，咬牙也得坚持。

而我决定要继续学琴的原因很简单：考学。

1998年，我小升初。彼时恰逢北京市第一次尝试改革，小学毕业考试仅作结业之用，初中录取按照家庭住址随机派位，

不再以考试成绩作为录取依据。

当时，我家附近的初中教育水平不高，只有一所是重点中学，可是随机分配的概率太低了，根本赌不起。幸好特长生可以跨区域考取学校，于是这便成了我自救的一条出路。

同时，我还面临着另一个选择，就是考音乐学院附中，走专业道路。那个和我一起上小课的同学因为学习成绩不好，而拉琴的水平很高，所以早已经做好打算，预备考专业院校。于是，老师也开始问我这个问题：要不要一起复习备考？

其实是出于自己的不自信，我认为自己考不过那位同学，加上我的学习成绩一直很好，所以我放弃了报考专业院校。

后来，那位同学成功地考上了音乐学院附中，我们不再一起上小课了，而我也因为考特长生而开始提前到所报志愿的初中参加乐团排练。

脱离了对比的压力，又在乐团的排练中重新找回了音乐的兴趣，使得我顺利地走出了厌烦期。

其实回看我的学琴之路，刚开始所谓的那一点天赋在如今的孩子们身上也许根本就算不得怎样出众。

大多数的孩子生性都是爱音乐的，因为律动是我们与生俱来就乐意享受的听觉美感，是我们探索世界的一种有趣的方式。

我成年之后遇到过很多比我音乐天赋更强的人，可是很遗憾，他们在幼年没有得到合适的指引和教导。当然，成年以后再学音乐一样为时不晚，只是我总免不了替他们感到惋惜，一个很可能的音乐天才就这样被埋没了。

而我的学琴之路其实很平凡。最大的亮点，也许就在于这条路我走到了最后。学琴是件苦差，对孩子来说很艰难，对家长来说更不容易。

这一路上，需要付出强大的定力和坚持，耐心与守候，才有可能铁杵磨成针。每当我看到如今的琴童和家长那份痛苦的模样，我总会回忆起自己的琴童生涯。

如果你也想让自己孩子的学琴之路走得更顺畅，请记得我给你的锦囊：

第一条，陪伴和理解琴童，而不是训斥或逼迫，强扭的瓜永远都不会甜。

第二条，兴趣永远是最强的原动力，激发和引导兴趣，才是家长帮助孩子学琴的真正法宝。

2.9

进阶练习阶段的参考课程内容

1. 更多调式，包含 CDEFGAB 外加各种#b调

一定要先攻音阶，要熟悉调式的音程关系和演奏方法，为曲目的演奏做准备。

2. 更多演奏技巧

每一项乐器都会有自己独具特色的演奏技巧，技巧越丰富，表现力就越强。学习遵从由易到难的进阶过程，根据老师的教学计划进行。

3. 演奏练习曲

所谓练习曲，有别于乐曲之处在于：其目的并不是为了表达旋律，抒发情感，只是纯粹为了练习演奏技巧而生。

练习曲往往是音阶的各种变奏，很可能不够好听，但是绝对有用，是演奏乐曲强有力的根基。

4. 演奏乐曲

乐曲是乐器演奏的最终目标和表现形式。

乐曲的演奏首先是各种演奏技巧的综合运用，其次最核

心的是要体会作曲者写作乐曲的情感内涵，并将其准确地表达出来。

当然，乐曲也有难易之分，再高阶的还有即兴演奏。但归根结底，传情达意才是乐曲演奏的灵魂。

值得说明的是，度过入门阶段之后，以上学习大多依托乐器考级的框架来进行。