

承傳鈴木教學法

西崎崇子嚴教有心人

鈴木教學法是風行全球的音樂教育理論之一，除小提琴，亦實踐在鋼琴、長笛和結他等樂器上。國際著名小提琴演奏家西崎崇子(Takako Nishizaki)是首名完成鈴木課程的學生。多年來跟隨西崎崇子學習小提琴的學生無數，經常公開表演，早前她亦帶同一班學生齊齊走進紅館演出，好評如潮。

家長們對鈴木教學法趨之若鶩，究竟大家明白箇中理念嗎？怎樣才有機會成為鈴木教學法的學生？請來西崎崇子分享她的教學方法，並公開其收生準則。

文：梁翠儀 圖：陳智貞

鈴木教學法由日本音樂教育家蘇本一於1946年大前所創，西崎崇子的父親亦是最創始人之一。她順理成章成為鈴木教學法的第一個學生。鈴木教學法與一般音樂教學法不同，要學一種語言，最好從小學起，小鋼琴的樂譜能語音，情況一如學母語。以鋼琴例子為例，她3歲起跟隨爸爸學習鋼琴，5歲開始作曲。17歲已考獲鈴木教學法的小提琴執照。60多年來小提琴一直伴隨她，經過五個十年，那已成為她的語言。她的作曲曲，西崎崇子得到世界各地樂家、她的(原聲)樂隊及唱片銷量超過三百萬張，而她的學生，只得兩萬餘。

記起當過多年，西崎崇子說小提琴與她，對她最工作上充滿動力，她因此自她發展，舉行慈善演奏會為民服務數次，而年前她決定將所有慈善音樂活動的收益，都捐給慈惠兒童中心，幫助有發展語言障礙的兒童。

……自此我再沒歇膽

鈴木教學法其中一理念是，學生必須重複練習，立即回家練習。她說：「我小時候，爸爸每晚都說：『你今晚練習一次。』」因此，她再沒有試過一天不拉小提琴。她說：「我現在6、7歲時，有一天我的老師突然早退，我以為他忘記了立即回家，就到他的房間。媽媽問我回家時知道拉琴嗎？我早已半下午，憤怒把大門鎖上，不準他回家。要他在門外反省。他道歉後，第二天他外宿，到了晚飯時間，媽媽才讓我回屋內，去聽他道歉。突然他走到我房前，拍我的肩膀，語氣溫和地說：『你知道你今晚等了兩個鐘嗎？』我一下下以後就立即回房。第二天，你今天沒有練習，爸爸你都不理我了。我明天就把你的琴弄壞。』那時我害怕得，第二天爸爸自備拿出小提琴練習，自此再沒有再犯。

亂練只會害了小孩

女兒在幼稚園下，西崎崇子曾讓老師認真觀察，學生在上下課前都要練習。上堂時老師態度認真，絕對不能「玩下下」。她說：「我不希望學加插，我認真的，學生必須認真的練習，也不取巧。這是有應有的態度。我見過很多小朋友跟朋友，對自己的爸媽也沒禮貌，不聽他的話。練習十分鐘，但下課後，西崎崇子學生們很親熱，每次見面都會互相問好。她說：「上課前問好，我們練習好歌曲，唱得不好也要笑。我們不會講謊，明明沒做完，說沒 done good job 只會害了。不過，我們課後，氣氛會變得很好，沒有壓力。

家長必須當勞働生

談到鈴木教學法的理念，西崎崇子要求家長與孩子一起上課。她認為，家長是孩子的老師。即使他不能拉小提琴。

西崎崇子把傳統的鈴木教學法改良，教學生需要樂隊練習技巧與音樂表演。

兼顧聆聽

西崎崇子把傳統的鈴木教學法改良，教學生需要樂隊練習技巧與音樂表演。

小提琴，亦需要在課堂上顯「旁聽生」。她說：「例如，我教我的孩子顯三向，她少其中一方向都不會拉。學生是特別見我一個小時，未必能在有限時間完成所有要做的東西，家長在課堂上知道孩子學了什麼，回家練習時我教孩子拉。這不僅可以提高孩子的學習興趣，亦使他們沒有口說無憑不拉小提琴，不讓媽媽問他拉不聽話的地方。」

紅館演出提升自信

要求學生反覆練習以外，西崎崇子還為學生提供公開演出的機會。從而提升他們的信心。在學校課程上亦增加表演。她說：「我5歲開始在人前演出，從沒有怕過。因為我有爸爸，在台上只要看我拉小提琴，心裏就不會害怕，而我的表演，則讓聽學生信心倍增，不要求我也已進步。」

現在，她除了每年為學生舉行演奏會外，亦會帶他們到外地表演。去年初，她帶學生一起紅館，為萬眾的名曲《魯冰花》伴奏。她每次上演的訓練，她說：「說：」

「平時到現場表演，學生不會怕，但到紅館那麼大的場地，我估到他們的表現會受影響，所以事前要做好心理訓練，例如讓他們上台後不可以左顧右盼，因為只會看到一個觀眾。第二天我從沒有自己的表演。第一天的演出是超好的，但第二天我忘了指揮他們，結果便搞得很不好。後來他還是這小朋友，但這次他們來聽其實是超好的經驗呢！」

改良教學 起步學識

很多家长都發現，鈴木教學法的學生，都有驚人的音樂悟性。主要原因就是鈴木著重學生聽音樂。他要求學生最初只聽碟而不看樂譜，認為孩子「漸漸地聽懂每一首樂曲，漸漸地知道旋律」。後來，西崎崇子認為孩子具備音樂的基礎，便改良鈴木教學法，在學生初學時，已教他們知道。

鈴木教學法有獨特的生理學理，也有特定的曲譜。鈴木小提琴教材中的第一首曲目便是大家耳熟能詳的Twinkle, Twinkle, Little Star。木田指出，孩子學識這些由簡單的句子起，同樣地，學生學識必須由淺入深。

最近，西崎崇子親身用鈴木教學法教小提琴初學者一至第八樂章的曲目，並產生了7張CD，把音樂教給孩子聽。她說：「鈴木老師強調孩子要多聽音樂，讓音樂可能隨時隨地播放CD給孩子聽。他也不用反覆聽孩子定音不准，反而聽在輕聲的唱下唱，如吃奶時，玩樂時。如早上學第一節的音樂，我會建議家長買多幾張的CD，因為如果他在學第一節時，只聽一張CD，會容易走音，因為他沒聽我的樂隊，而聽了杜夫的錄音。」

除了聽音樂CD，西崎崇子還不時西遊，到不同地方表演。因此，在香港有幾個高階中學多多的學生，也聽她的教學工作。此外，她也有學生在港西遊，其中一個18歲的男孩因為同時公開的經驗，她學用上Skills作音樂表演。

她說：「我太忙，不能抽時間回西崎，我也感到不好意思，但我已盡最大的努力來幫助他。我對今天仍教學生，不是因為我，而是希望讓大家都可以聽音樂，享受音樂。」

西崎崇子親自用鈴木教學法教小提琴初學者一至第八樂章的曲目，並產生了7張CD，把音樂教給孩子聽。

示範演奏 採訪當日，國際著名小提琴演奏家西崎崇子示範拉小提琴，學生們都在專心傾聽。

鈴木教學法要點

- 重複聆聽**
透過聽音樂，學生之間互相提升與學習的專注力與信心。
- 家長隨學**
家長是孩子最佳教師，他們與孩子一同上課，能幫助了解孩子的學習進度，以及修改他的地方。回家後一起練習，可作出示範。
- 善於鼓勵**
孩子表現良好時，媽媽與老師應向孩子多讚美與鼓勵的話。
- 反覆練習**
反覆練習是學會的會子，才會帶來進步。

收生先見家長 天分非首要 一定要勤力

西崎崇子的收生準則，原來不是看孩子的天分，而是她決定孩子有沒有「心」。她說：「天分不是首要條件，小朋友一定要勤力，才可辦。」

其次，西崎崇子會與每個家長面試，會問家長對音樂的興趣，又會問家長願意讓孩子聽她學小提琴的原因。性格好的她說：「看家長說因為他的家在我的附近，又或者他有兩個孩子，我就說我不會收。家長必須給我理由之一，要聽我親親的說話。爸爸自認是這樣做孩子，會有今天的鋼琴師。」

西崎崇子啟路 培養孩子愛音樂要訣

- 在家中製造音樂環境**
家人吃飯、玩耍等輕鬆的時分，第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。
- 多聽音樂培養領域**
多帶孩子到不同的音樂會，欣賞現場表演，開闊音樂領域。
- 買好師資 學好手勢**
優良的教師是孩子學好音樂的基礎。孩子從小學起，買了個好老師，將來便修正改正，亦能使他喜愛音樂。

西崎崇子小提琴教室 Takako Nishizaki Violin Studio

地址：新加坡東邊街怡安大廈16樓C室
電話：2953 5601/2882 3246

學費：
第一冊每本\$400 (每冊30分鐘)
第二冊每本\$500 (每冊45分鐘)
第三冊每本\$600 (每冊60分鐘)
第四及五冊 每本\$700 (每冊60分鐘)
第六冊或以上 每本\$1000 (每冊60分鐘)

推介：西崎崇子演奏鈴木小提琴教材CD

唱片名稱：Takako Nishizaki Plays Suzuki Evergreens, Vol. 1-Vol. 2
內容：西崎崇子演奏鈴木小提琴教材第一至第八冊的曲目，分別附錄在7張CD內
發行：Naxos 唱片公司 2010
售價：每盒\$49

愈小愈好

「教孩子拉小提琴，愈小愈好。」

認同理念

太太本是音樂老師，除了在教育女兒彈鋼琴，她和孩子一起聽音樂會、拉小提琴、唱、跳舞、唱歌。她說：「我女兒會拉小提琴的好，是因為她聽我的話，也聽爸爸的。她說一開始她聽爸爸說好手勢的說法。」

後來居上

西崎崇子曾說此非尋常的學琴家現狀樂隊(樂隊演奏曲)，才辦到可跟她的樂隊一起。今年初她邀請她到收生，讓太太說：「我不懂任何音樂，但西崎老師要求我孩子聽曲上課，跟她一段日子，她女兒手勢聽比哥哥的好，由於哥哥已學好多年，但本身仍沒有進步，所以不行打聽老師，問他他會講了兩個小時，因此我更愛拉小提琴。」

享受表演

Andrew說他聽著Handy，西崎崇子小提琴4年，非常享受在人前表演。總不估她。她說：「我教數學小提琴，因為我對鋼琴都可以帶它，隨時拿出來在朋友面前。」

西崎崇子

西崎崇子 收服港孩

她特別愛孩子，卻絕不溺愛。那些在家呼風喚雨的小傢伙們，只要拿起小提琴，站在她面前，個個都變得乖巧謙卑，安靜而投入。那是來自音樂的神跡。

作為世界著名的音樂教學法之一、鈴木教學法的真傳弟子，日本小提琴演奏家西崎崇子(Takako Nishizaki)，一直藉音樂教育做更多的事——關於堅持、自我約束、家庭成員的合作、信任等，也回歸了教育的本質。

不久前，西崎崇子親自演繹的鈴木小提琴教材灌錄CD正式發行，一套7碟。延續了約半個世紀的日本教育精神，再次引起了注意。

文/攝：梁小島

「我上課的要求很嚴格。如果小孩子因為我的批評而哭了鼻子，我不會心軟。什麼寶貝呀，公主啊，我一概不理的。」她在香港開辦「西崎崇子小提琴教室」，收費不菲，慕名而來的家長，仍然擠破了她家的門檻。光有錢還不行，她還要對家長進行面試。「如果媽媽不能保證全程出席小孩課程的，我不會要。」

鈴木教學法的其中一條精髓，是家長的陪學。然而，上世紀中誕生的理念，放在此時此地的香港，還要考慮另外一個問題，「年輕的媽媽們太溺愛孩子了，而且她們自己也做不到一個好的榜樣。比如，對老師直呼其名，自私，任性，不能很好地遵守承諾等。她們的孩子要花很大力氣去調教。」她在加多利山的6千呎大宅，成為教學的課堂。儘管有室外花園和私人泳池，但無論從牆上掛着的古董裝飾到房間的古典傢具，哪裡都充滿着一絲不苟的氣場，正如她對自己髮型和衣服的一貫講究。

不回日本

愛憎分明、直言直語，她的德國丈夫說她特別不像日本人。「日本文化裡，有特別虛偽的東西。當着你的面，別人都會說好，可是背地裡，又是另一種情況。」她自己討厭八卦，討厭在人身後說長道短，討厭一切人為造成的複雜。即便如此，她還是避免不了成為別人嫉妒的對象。

「那時候，能拿全額獎學金去美國進修音樂的日本人很少，結果同校的日本學姊因為嫉妒，跑到我的導師面前搬弄是非，我當時年齡小，在美國也沒有親人，她對我造成很大的困擾。」她還看到日本同學之間為了競爭而不擇手段，於是決定不再與他們為伍，甚至將來也不想再回日本。

她在茱莉亞已經小有名氣，還沒有畢業，就得到了經紀公司的演出合約，「我那時就很有錢，在紐約能擁有自己的單身公寓。」可是，財富也有代價，一年上百場的音樂會，讓她嚐盡了奔波的滋味。沒有私人時間，沒有朋友，沒有娛樂，似乎人生沉悶而毫無盡頭。「如果不是當機立斷的決定縮短演出合約，恐怕我又要轉行。」西崎崇子笑着說。「那不是我要的生活。」

《梁祝》之後

她於上世紀80年代，首次到訪中國演奏《梁祝》，成為首位拉奏中國經典名曲的外國音樂家，也讓世界聽到了《梁祝》。而她之後推出的《梁祝小提琴協奏曲》CD唱片，在東南亞賣出超過了300萬張。「我在中國旅行，時常都能見到我的盜版CD。其實我的感覺很複雜，一方面說明大家喜歡我，另一方面，又是對我和製作公司的不尊重。」她對政治諱莫如深，對意識形態過於明顯的音樂團體，她會不自覺地疏遠。「我80年代在中國的演奏，都是分文也沒有的。」

她的重心逐漸轉移到教育上，而根據鈴木教學法的精神，人在幼兒時期的學習潛能最大。「所以我不太接收已有音樂基礎的學生，要改變一個(他們的)壞習慣，付出的時間和精力太大。」她還是會定期召集學生的家長開會或者講座，「我就是反反覆覆地告訴他們，要如何做，才是一名合格的家長。」

西崎崇子的《梁祝》獲得過香港的古典音樂金唱片獎

西崎崇子重新錄製的鈴木教學法

再頑皮的孩子，在西崎崇子的調教下，也會乖巧起來。

西崎崇子帶學生在甄妮的演唱會上獻藝，為孩子們提供更多演出機會。

人物簡介：

自幼從父西崎信二學習小提琴，是鈴木鎮一所創的鈴木教學法的首位學員。五歲開始在公眾場合演出。

1962年去美國深造並獲弗里茨·克萊斯勒獎學金(Fritz Kreisler Scholarship)。1969年在茱莉亞德協奏曲比賽(Juilliard Concerto Competition)中獲冠軍，當時她與今井信子(Nobuko Imai)一起演奏了莫扎特交響協奏曲。

後與拿索斯唱片公司老闆克勞斯·海曼(Klaus Heymann)結婚，定居香港。她錄製的《梁祝小提琴協奏曲》總銷量超過三百萬張。由於西崎崇子致力推廣古典音樂及慈善活動，2003年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

微語錄

微言大義，或是以小見大，或是新鮮八卦。微博時代，每周精選語錄，是以記之。(以下均轉載自新浪微博)

亦舒(作家)：

有些人的生命劇本猶如一本寫壞的小說，上半部開始得轟轟烈烈，引人入勝，滿以為不知有多少豐富有趣的情節要跟着出來，但沒有，到後來，銷聲匿跡，嗚咽一聲，就告結束。9/28

劉鎮偉(導演)：

與元奎導演聊起動作演員後繼無人的問題，我讓他考慮一下鄭中基，初時元導以為我開玩笑，但我認真的，鄭中基的動作其實很有爆發力，他的確具有除喜劇之外的另一潛質。9/30

麥家(作家)：

巴菲特來了，大家都在談論富豪該不該捐款，我想這還不如談論他們該不該讀書重要。我有一個富翁朋友，光屁股長大的，說話很隨便。前兩天我們一起看《潛行凶間》，他睡着了，我便罵他：你一年掙幾個億有錢，連個遊戲電影都看不了。他說我太累了，昨晚陪某官員老婆打了一夜牌。我想那說明他賺錢更沒用了。9/30

琵琶名家吳玉霞——玉鳴東方 為霞滿天

8月28日，中國當代著名琵琶演奏家吳玉霞「玉鳴東方」琵琶獨奏會在國家大劇院隆重上演。這場民樂獨奏音樂會選曲難度之大，演奏形式之豐富，觀眾反響之熱烈，媒體讚譽之廣泛，在內地樂壇極為罕見。作為當今最具影響力的民樂大家之一，吳玉霞已站在中國琵琶藝術的最頂端，她深厚的藝術修養和高超的演奏技藝在這場音樂會上展現無遺——正是「玉鳴東方 為霞滿天」。

音樂會以經典琵琶名曲《春江花月夜》拉開序幕，隨後進入充滿戲劇色彩的《霸王卸甲》，再到由琵琶、揚琴、笙重奏的周樂新作《水墨江南》……隨着吳玉霞一雙纖纖素手在四弦琵琶上激情湧動，人們的心緒隨之起伏跌宕，不自覺地深入琵琶的藝術仙境。

技道合一的真諦

「玉鳴東方」這場籌備近一年的音樂會，是吳玉霞近年來最大型的獨奏演出，也是她首次在國家大劇院音樂廳舉行的個人獨奏音樂會。此次演奏會，不僅堪稱是吳玉霞藝術生涯中的里程碑，更是其歷經數十載修煉後獻獻的心血之作。

「輕炫技，重境界」正是業內對吳玉霞琵琶演奏的美譽。她說，「演奏好琵琶離不開技巧，但是，藝術要真正傳遞的是情感，必須超越技術」。也正是多年來對藝術執着的追求，令吳玉霞領悟到「技道合一」的真諦。

行雲流水般的演奏，恰如其分的藝術表達，吳玉霞用自己的方式詮釋着琵琶藝術「道法自然」的境界。

「我一直在思考」，吳玉霞說，希望通過演奏會，將自己的思想和體驗帶給觀眾。正是因為有着深刻的思考，才令她的演奏具有鮮明的個性。琵琶教育家李光華先生評價道：「吳玉霞的演奏有如水墨，愈暈愈淡，漸至無聲，如羚羊掛角，無跡可尋，呈現出強烈的文化韻味，這點正是玉霞迥異於時輩而又為同齡人所能及之處。」

從上世紀70年代，深深愛着琵琶的「上海小姑娘」吳玉霞被選入北京學習，開啟了專業琵琶演奏之路。出生於上海普通工人家庭的她，有着不凡的天資，更有着勤奮與堅持，通過數十年如一日的苦練、琢磨和體味，逐步成長為當代最優秀的琵琶大家，此外，她還是中央民族樂團首席琵琶演奏家、享受國務院特殊津貼的「德藝雙馨」的藝術家、全國政協委員等。特別結合本次音樂會同時推出的文集《我的琵琶行》以及書譜和音樂唱片等，更是驗證了她全方位的綜合素質和藝術才情。

如果說吳玉霞鑽研演奏技藝，提高藝術修養和造詣是專注於「小我」，那麼，關注中華民樂的發展，自覺擔

「玉鳴東方」演奏會上，一身自備的吳玉霞技壓全場。

當起傳承民族藝術的責任，則使她實現着從「小我」到「大我」的飛躍。

甘做播種人

「民樂要發展，首先是要對傳統的繼承，不單純是外在形式，重要的是在內核，即精神層面傳承藝術的文化品格」，吳玉霞說，相比過去，中國琵琶演奏技術在近年來已有很大的提高與發展。從文化現狀來看，雖然演奏者的個人技術普遍提高了，但藝術表達只是關注技術層面還是遠遠不夠的。近年來，她開始致力於民樂藝術下一代的培養，特別是倡導對青年一代民樂人才文化自覺與文化精神的培育。

與很多藝術大家一樣，吳玉霞喜歡深入民間。她不拘泥於高層次的演出，而是熱衷於放下身段，到最基層去傳播「琵琶種子」。近年來，她先後在北京音樂廳、中山音樂堂等地舉辦近百場「琵琶名曲賞析」專場，以邊講解邊演奏的形式廣泛普及琵琶藝術。她還曾在中國人民大學、香港城市大學等高等學府開設選修課。「讓學生們感受到琵琶演奏給自己內心帶來的歡愉，而不是注重外在的浮名」，這是吳玉霞一直強調的藝術教育理念。

作為名滿兩岸四地的琵琶演奏家，吳玉霞曾多次為慕名而來的港澳地區區琴友授課。令她最欣賞的是來自於台灣的學生們，「他們的技術進步很快，但難能可貴的是有良好的合作精神，未來發展潛力很大」。同樣勤奮刻苦的香港學生亦令她印象深刻。

吳玉霞認為，中華文化是維繫民族情感和民族精神的紐帶，是中華民族寶貴的財富和遺產。她以引領更多人進入民樂殿堂、享受中華傳統文化精髓為己任，為民族音樂的繼承、創新、發展而忙碌，甘做民族音樂的播種人。

香港文匯報北京分社記者 劉凝軒