

8+8钢琴教学法

*Modern Piano
Teaching Express*

李庆园 著

现代钢琴 教学速成

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

■ 8+8钢琴教学法

*Modern Piano
Teaching Express*

李庆园 著

现代钢琴
教学速成

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代钢琴教学速成 / 李庆园著. --上海: 上海
音乐出版社, 2011. 9
ISBN 978-7-80751-815-0

I. ①现… II. ①李… III. ①钢琴课教学-教学法
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第080893号

书名: 现代钢琴教学速成

著者: 李庆园

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 陶 天

封面设计: 陆震伟

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 74 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

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 28.5 谱、文: 228面

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

印数: 1-3,000册

ISBN 978-7-80751-815-0/J · 750

定价: 68.00元

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

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

前言

本书取名为《现代钢琴教学速成》，其原因在于当代钢琴学生与以往学生有所不同：十年前的学生学习钢琴大部分是为了实现钢琴家或音乐专业的梦想，而现在的钢琴学生和家长们对于此种想法基本上是荡然无存，普遍的只是希望能开发大脑、提升学习能力与人文气质、提高生活质量与音乐素养等综合目标。

因此，钢琴教学的需求实则上已有很大改变：以教师的角度而言，是从培养学生的志向到培养学生兴趣的转变；而对学生来说，更需要的是多快好省地掌握钢琴的基本技术技巧，学到音乐、人文、地域文化的知识。针对当今社会需求，教师的任务是要更加科学地压缩课程，合理解析学习的方法，为学生提供更多选择和捷径。教师不仅要掌握教育理论与教学方法，还要跨学科掌握人体运动生理及其训练方法，适应与满足现代社会的钢琴教学市场。

信息化时代，网校教学也因其受益面广泛，且学生众多，而成为一种趋势。对此，请参照“移动大学网站”（www.mobiuniversity.net），它将为购买《现代钢琴教学速成》教材的读者，提供相对应的“8+8钢琴教学法”课件。

与以往单科人才相比，现代多元化人才需求也是钢琴教育事业需要更新的关键。钢琴教学首先要符合现代社会的市场需求，从多功能教材着手，多学科交融，才能不断调整与优化教学体系，跟上未来教育事业的发展。

其次，《现代钢琴教学速成》的含义，并非是一种全新的教学法。自有钢琴教学的三百多年历史长河里，钢琴教育教学体系已经非常完善、非常丰富，可以说是无懈可击。因此，无论是传统钢琴教学还是现代钢琴教学，首要的只是传承历史精华，发扬传统精粹。

事实证明，传统教材如拜厄、车尔尼、克莱门蒂、肖邦或李斯特等作曲家创作的基础教材，已经是培养出千万个钢琴家的优秀教材，任何摒弃或抵触都是对古典钢琴音乐的亵渎。为此，从古典钢琴音乐的教学法中合理选择优良法则，加入现代教学理念，无疑是为广大钢琴学生准备的一份最佳礼物。

其三，作为“速成”教材，“8+8钢琴教学法”本身就是现代钢琴教学理念的实践过程。例如，每天用8分钟的时间观看视频，进行学习与记忆，再用8分钟的时间进行自我训练。这样的学习模式，要比传统的1小时学习，来得轻松愉快，既省时省力掌握了学习主动权，又提高了自我记忆能力。更多的好处是：不会因为传统教学一周只有一个小时的上课，而要自我练习一周时间。对一位普通学琴的学生来说，不出差错简直是不可能的。而每天仅用8分钟时间来观看学习的话，等于每天都有钢琴教师坐在边上，自己既能看钢琴教师的示范，又能记住教师讲解的所有要领，出错的概率基本上是被降到了最低点。并且，对于高技术技能的钢琴学习来说，模仿又是非常重要的一个学习模式，既然能自由观看视频，那么模仿教师的弹琴，也就显得十分容易了。

再如，我们把钢琴技术技巧的标准，假设为1级至10级高度的话，那么需要走多少步才能把这10级的高度走完呢？可以是10步，也可以是5步，或者分成2、3步去走完？回答一定是：只要条件具备，应该都有可能。翻开教育的历史，大家一定还记忆犹新，在上世纪50、60年代的大学生们学习的代数与几何课程，现在已放在小学高年级就开始授课了。这说明时代的沉积与知识的压缩，永远在向前发展。俗话说：教授使学问繁复深奥，专家让学问变得简单易行。我想大家都明白这一道理，因为前者是学者，后者是实践者。由于两方的立场不同，一边是将实践提炼到理论高度，分类分级、细化归纳知识。另一边则恰恰相反，是简化知识和实际操作的实践者，因此越简单越好。换句话说，就是从实践到理论或从理论到实践的过程。

由此，“教学速成”从具体意义上来说，就是总结传统知识精华，简化教学步骤的一个实践过程。当然不仅仅如此，更要做到“授之于渔”，而不是“授之于鱼”。个中道理，在此不再一一烦叙。相信任何人在学完本书之后，自然都能对本教材作出评估，笔者在此深表感谢。

笔者在东京教学钢琴15年，谨借鉴东京办学教学之成果，集学习与传承古典钢琴的优秀教学经验而写成教材，以示一片赤子之情。初创新道，才疏学浅的地方在所难免，希望能得到大家更多的指教，谢谢！

最后还要提及的是许多曾指导、培育过笔者的先辈、学长与同道，借此机会，向他们表示最衷心的感谢与最诚挚的敬意！

李庆国

于东京国际钢琴协会

2010年10月

目 录

前 言	(1)
课 前 知 识	(1)
钢琴音乐介绍	(2)
人与音乐	(3)
大脑与钢琴技巧训练	(4)
人体与钢琴技巧训练	(5)
人与物体的认知过程	(6)
学习钢琴键盘	(7)
钢琴演奏姿势	(8)
第 一 课	(9)
A 学校钟声	(10)
B 找黑键(1)	(10)
C 找黑键(2)	(11)
第 二 课	(12)
A 玛丽与小羊	(13)
B 独立手指数节奏	(14)
C 五指并列音级位置	(15)
第 三 课	(16)
A 欢庆锣鼓	(17)
B 左手升 C 调黑键五声音阶	(18)
C 右手升 C 调黑键五声音阶	(19)
D 拜厄	(19)
第 四 课	(20)
A 文明列队	(21)
B 五指黑键位置	(22)
C 五指独立跳音	(23)
D 拜厄	(24)
第 五 课	(25)
A 游乐园里的姑娘	(25)

	B 三度音程跳音	(26)
	C 拜厄	(27)
第 六 课		(28)
	A 鸡啄米	(28)
	B 手指交替反弹	(30)
	C 拜厄	(30)
第 七 课		(31)
	A 百米接力赛	(32)
	B 三度音程交替反弹	(33)
	C 拜厄	(34)
第 八 课		(35)
	A 大象表演	(36)
	B 双三度	(38)
	C 拜厄	(39)
第 九 课		(40)
	A 太阳与天共舞	(41)
	B 双四度	(43)
	C 拜厄	(44)
第 十 课		(45)
	A 电脑人	(46)
	B 数星星	(47)
	C 双五度	(48)
	D 拜厄	(49)
第 十 一 课		(50)
	A 办公大楼	(50)
	B 双六度	(51)
	C 欢乐颂	(52)
	D 拜厄	(53)
第 十 二 课		(54)
	A 地铁站	(54)
	B 双八度	(55)
	C 拜厄	(56)
第 十 三 课		(57)
	A 做个好朋友	(57)
	B 八度半音大跳	(58)
	C 拜厄	(59)

第十四课	(60)
A 海外旅行	(60)
B C 大调音阶	(61)
C 拜厄	(62)
第十五课	(63)
A 公园里的跷跷板	(63)
B G 大调音阶	(65)
C 拜厄	(66)
第十六课	(67)
A 蚂蚁搬家	(67)
B C 大调琶音	(68)
C 拜厄	(70)
第十七课	(71)
A 射门	(71)
B G 大调琶音	(72)
C 拜厄	(74)
第十八课	(75)
A 小白兔与乌龟赛跑	(75)
B D 大调音阶	(76)
C 拜厄	(78)
第十九课	(79)
A 人行道与车行道	(79)
B A 大调音阶	(80)
C 拜厄	(81)
第二十课	(82)
A 时代的脚步	(82)
B E 大调音阶	(84)
C 拜厄	(85)
第二十一课	(86)
A 瑞雪飘 丰年到	(86)
B B 大调音阶	(87)
C 拜厄	(89)
第二十二课	(91)
A 半音游戏	(91)
B F 大调音阶	(92)
C 拜厄	(93)

第二十三课	(94)
A 勇敢的海员	(94)
B 降 B 大调音阶	(95)
C 拜厄	(96)
第二十四课	(97)
A 体育爱好者	(97)
B 降 E 大调音阶	(98)
C 拜厄	(99)
第二十五课	(100)
A 旋转的风车发电机	(100)
B 降 A 大调音阶	(101)
C 拜厄	(103)
第二十六课	(104)
A 小猴吹喇叭	(104)
B 升 C 大调音阶	(106)
C 拜厄	(107)
第二十七课	(109)
A 我们来合唱	(109)
B 升 F 大调音阶	(110)
C 拜厄	(111)
第二十八课	(112)
A 小熊猫学跳舞	(112)
B D 大调琶音	(113)
第二十九课	(114)
A 小山羊进行曲	(114)
B A 大调琶音	(116)
C 车尔尼练习曲	(117)
第三十课	(118)
A 爱情玫瑰	(118)
B E 大调琶音	(119)
C 车尔尼练习曲	(120)
第三十一课	(121)
A 新干线	(121)
B B 大调琶音	(123)
C 车尔尼练习曲	(124)

第三十二课	(125)
A 情深故乡	(125)
B F 大调琶音	(127)
C 莱蒙练习曲	(128)
第三十三课	(129)
A 地球村	(129)
B 降 B 大调琶音	(130)
C 洋娃娃之梦	(131)
第三十四课	(135)
A 忙碌的家庭主妇	(135)
B 降 E 大调琶音	(137)
C 莱蒙练习曲	(137)
第三十五课	(139)
A 荡千秋	(139)
B 降 A 大调琶音	(141)
C 巴赫小步舞曲	(141)
第三十六课	(143)
A 茉莉花	(143)
B 升 C 大调琶音	(144)
C 肖邦玛祖卡	(145)
第三十七课	(146)
A 憧憬未来	(146)
B 升 F 大调琶音	(150)
C 海顿加沃特舞曲	(151)
第三十八课	(152)
A 跑马溜溜的山上	(152)
B A 小调音阶	(154)
C 梁祝	(155)
第三十九课	(157)
A 江南情	(157)
B A 小调琶音	(159)
第四十课	(160)
A 狮子舞	(160)
B C 大调三和弦与转位	(162)
C 快乐的小猫	(163)

第四十一课	(165)
A 手机生活	(165)
B D大调三和弦与转位	(167)
第四十二课	(168)
A 沙漠之舟	(168)
B 六度震音	(170)
第四十三课	(172)
A 最优先的人	(172)
B 大小减和弦上行	(173)
第四十四课	(176)
A 城市风光	(176)
B 大小减和弦下行	(179)
第四十五课	(182)
A 微风吹拂大地	(182)
B 克莱门蒂练习曲(名手之道)	(184)
第四十六课	(188)
A 和平进行曲	(188)
B 克莱门蒂练习曲(名手之道)	(190)
第四十七课	(194)
A 明天你好	(194)
第四十八课	(197)
A 铃儿响叮当	(197)
B 普莱耶尔回旋曲	(199)
第四十九课	(201)
A 正在改变的世界	(201)
第五十课	(204)
A 外星人	(204)
第五十一课	(207)
A 恐龙世界	(207)
第五十二课	(211)
A 原点	(211)
后 记	(215)

课 前 知 识

大自然赋予人类无限美好的风光，人类在这神秘大自然中探索着我们必需掌握或未能掌握的科学……

地球上有蓝天、高山、森林、湖泊，广阔的大地上有着人类居住的城市和乡村。这些都是构成地球的自然要素，而声音则是其中的自然成分之一。

声音伴随着人类从远古走到今天，还将走向更加遥远的将来。甚至在地球消失之后，声音仍将与宇宙共存。

在浩瀚的天际中，有我们许多希冀与探索……

在人类生存的地球上或太空里究竟有多少种声音呢？这绝对是我们难以想象的天文数字。按照现代科学的认识标准，我们已经知道，声音是由物体的振动而产生声波。凭借空气作为媒体，声波传送到人的耳朵鼓膜之后，人的听觉感官系统就能分析出这是一种什么样的声音了。

我们就从人类听觉器官的角度出发，把天地万物中的声响分成两大类：一类是人的听觉所乐意接受并认为悦耳的声音，称之为乐音，比如人的歌唱、森林中泉水潺潺的流动和小鸟的叫声，或是用乐器演奏的音乐；第二类是人的听觉难以接受，感觉上不好听的声音，称之为噪音，如狗的狂吠、机械性摩擦声、机器运转时的隆隆响声、物体的爆炸声等等。

乐音和噪音本身都不能说是音乐，而只是一种声响，一种构成音乐的材料。只有当乐音或噪音排列组合成一个整体并在时空中进行结构表达的时候，方才成为音乐。

音乐是众多声响大家族中的一员。人类为了娱乐，为了表达人的感情和情绪，满足人类精神与文

化交流上的需求,用歌唱或使用乐器演奏的形式,制造出各种各样、丰富多彩而美丽动听的音响作品。这就是音乐与音乐的艺术。

从听觉上来讲,除了能接受和不能接受的声音以外,还存有中间状态。这种中间状态包含有乐音的成分,也有噪音的成分。当噪音的成分对人的感官有目的刺激和安抚作用的时候,在一定条件之下,人的听觉也是能接受的。比如,摇滚音乐中发出高分贝音量的乐器和现代音乐中特意制造出的高刺激性节奏,由于加入了音乐的韵律和人声,就转化成一种音乐形式,成为一种被人所欣赏的声音艺术了。

其次,电子科学的参与,使人类开始步入一个新的音响世界。电子模拟音乐和电子数字化合成音乐相继产生,音乐与声音的概念由此而向前大大地拓展。许多电子合成的声音,是人们演奏乐器无法做到的。因此,听觉艺术的专业工作者们就开始将想象中的声音用电子合成来变为现实中的音响。例如我们常可看到在电影中为配合画面而合成的电子音场:玻璃杯慢速从手中掉落于地上,摩天大厦的高空玻璃窗被砸得粉碎,人坐着恐龙头骨从地球深处喷涌而出的场景中所发出的音响效果,都是通过电子合成环绕慢播等一系列技术手段来实现的。观众听视觉器官所接受到的音响,实际上已经“超越”了现实中的声音效果,场景可以说是“震撼至极”,比真实打碎玻璃的声音效果还要“逼真”。从地心往地球表层逃命的那种惊奇险象的声音都被淋漓尽致地表现出来,加之特写与慢速镜头,都给观众们留下了深刻的印象并得到尽情的欣赏。

此外,还有些声音是我们在自然界尚未发现的。它们通常有极端的表现,有时超级悦耳,有时超级刺激。

到目前为止,电子合成器的声音已经有几万种音源音色,音响的可变性与活用性越来越强,音源所提供的自由合成方式不断增多。演奏者不仅可以随时调用,还能在演奏时即兴合成各种音效。

总之,作为声音艺术,现代音乐已离不开电影、电视、媒体音乐与电子合成音乐,这都是非常值得研究的课题项目。尽管音效各不相同,但大多数的演奏依旧依赖于键盘技术的表现。学会并擅长于钢琴键盘的操控,无疑是一件大好事。下面将围绕钢琴音乐、键盘训练而展开学习与探讨。

钢琴音乐介绍

美国《新格罗夫音乐与音乐家词典》中说:“从16世纪到17世纪开始都属于探索新音乐资源的时代,例如半音阶、不谐和音、调式调性、单旋律乐曲、和声、复调以及新的声乐与乐器的组合……这些新资源在意大利形成了统一的风格,传遍整个欧洲。”

钢琴音乐有三百多年的历史,自从1546年前后,巴赫(J. S. Bach)在古钢琴键盘上创作了《十二平均律》,就奠定了从古典到现代的钢琴音律的基础理论。

1709年,意大利人巴尔托洛奥·克里斯托福里(Bartolommeo Cristofori)发明了现代机械钢琴的原型,钢琴就成了一件操作性很强的机器。

钢琴最早被称为“Pianoforte”,意思是这件乐器既能发出弱音,又能发出强音。作为一件音响和音域表现力最强的乐器,给它起的这个名字很形象,人们为了方便简称“Piano”,并沿用至今。

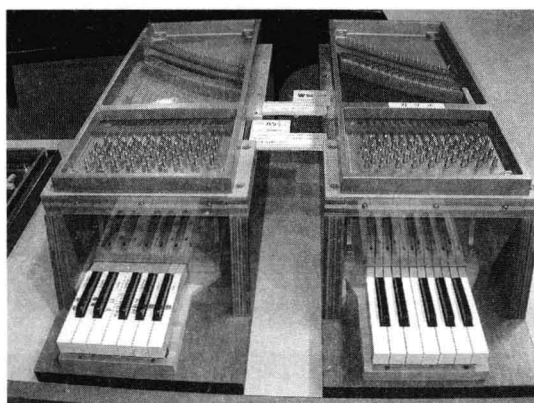
现代钢琴因其机械性结构,宽广洪亮的音响,88个琴键键盘的全音域,不仅受到作曲家与音乐听众的钟爱,还是古典、近现代、流行、摇滚和爵士以至现代电子合成器等各种新音乐形式的最多参与者。

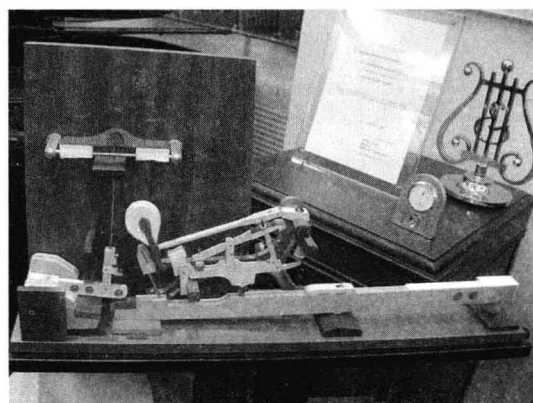
现代大三角钢琴

18 世纪古钢琴，也称轻钢琴

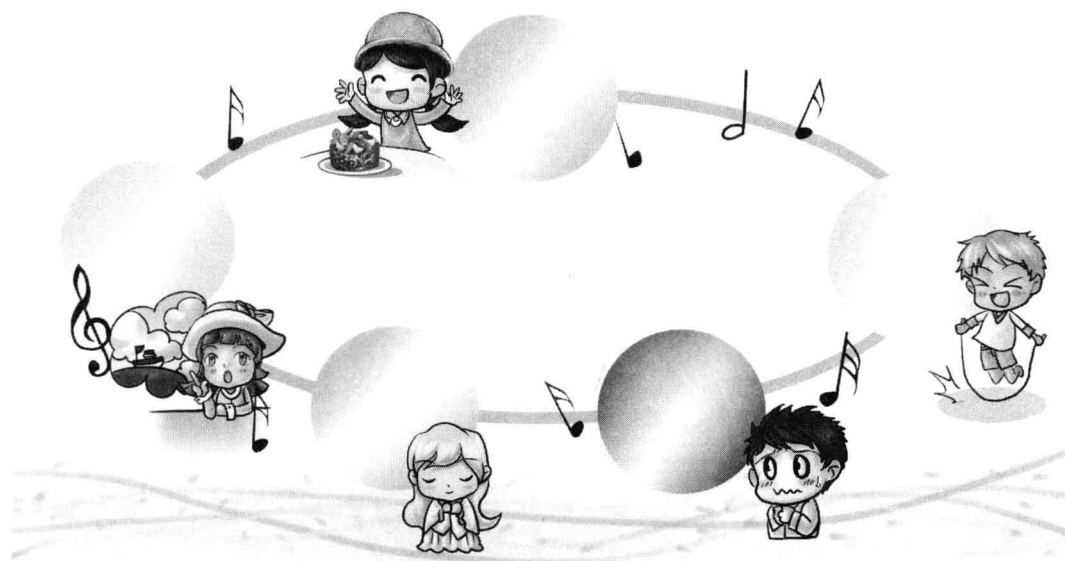
雅玛哈钢琴的键盘构件图

斯坦威卧式击弦机图

人与音乐

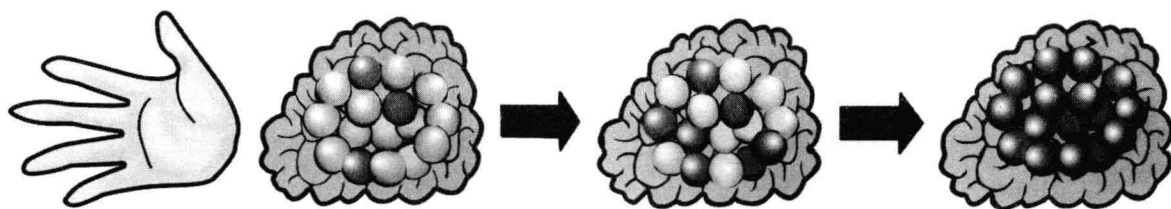
日常生活中的人有许多种情绪和状态，音乐对人的情绪与生活状态有着较大的影响。

大脑与钢琴技巧训练

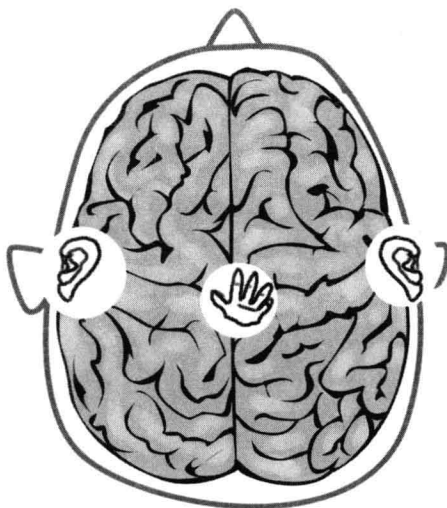
每天练习钢琴后的大脑细胞、活动数量和排列组合与练习钢琴前有明显的差别。随着学习量的增加，活动脑细胞的排列组合会更有次序、更加发达。

大脑控制音乐的对应区域：

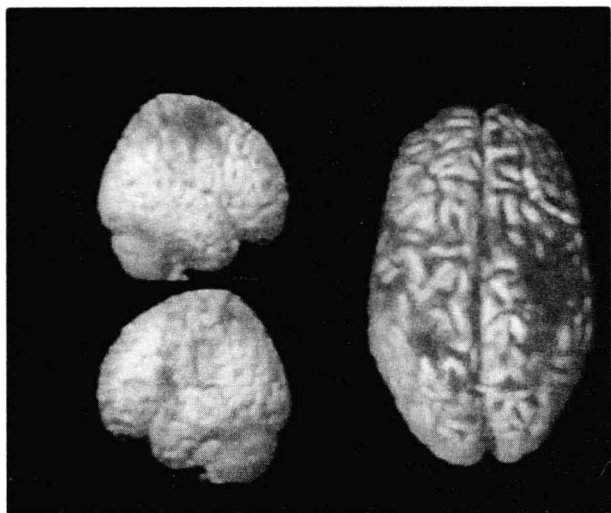

动作与感官的区域：

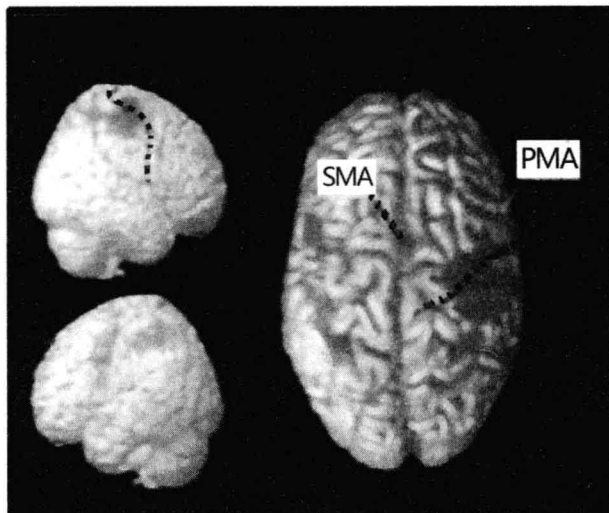

没有学过钢琴的人与学过钢琴的人的脑细胞排列对比：

没有学过钢琴的人的活动脑细胞分布图

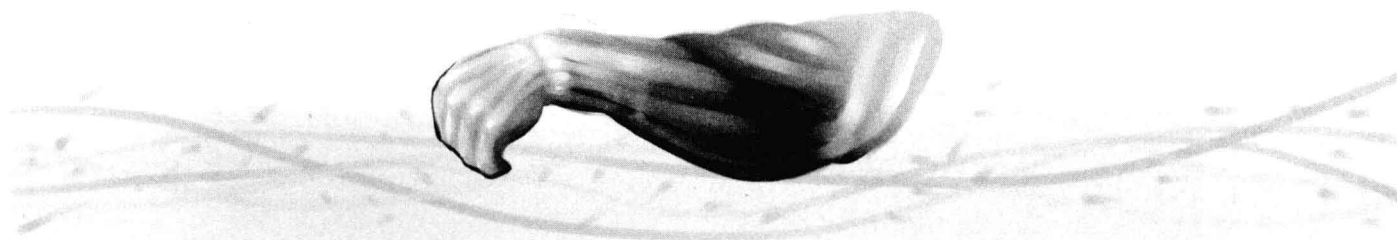
学过钢琴的人的活动脑细胞分布图

日本古屋（Furuya）博士的研究成果表明，学过钢琴的人的手指运动速度是没有学过钢琴的人的三倍以上，一位钢琴家的手指运动速度是普通人的手指运动速度的七倍。古屋博士对郎郎的研究表明，郎郎的手指运动速度是普通人手指运动的十倍。

郎郎弹琴时脑细胞的活动数量、排列总数也比普通人要明显得多，而且分布更有规律。

人体与钢琴技巧训练

弹琴对手臂肌肉的发育发达也有着很强的促进作用。

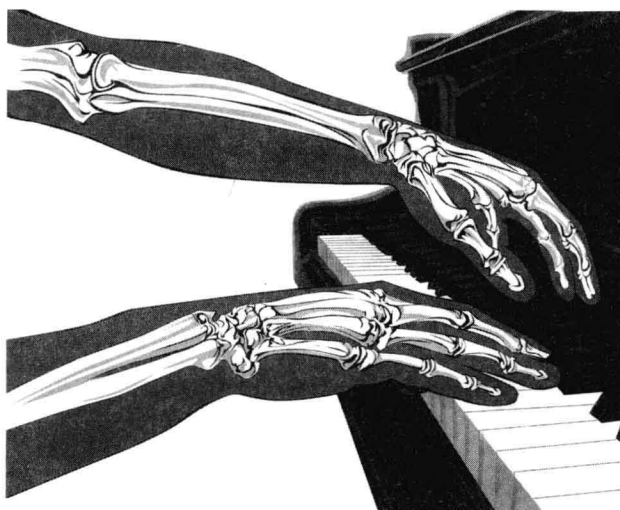

古屋博士还曾作过这样的统计：如果每天弹两小时钢琴的话，一年下来其手指跑动的距离将达到700公里，也就是说用手指从上海到南京走了一个来回。

注：古屋晋一（美国明尼苏达大学神经科学部博士研究员），从事郎郎的学术研究，研究主题：鉴赏音乐与大脑的关系；钢琴演奏中的身体运动控制。

手臂各关节图：

人体关节是发力与传送重量的“桥”，能产生爆发性的运动能量。

人与物体的认知过程

演奏钢琴的过程，是人与物的认知过程。

动静注视 就是发现信息，其中有已知信息，也有未知信息。感官是动态的，物体是静态的，人体感官与物体的接触就是动与静的认知关系。

视觉吸引 视觉对熟悉的信号具有强力的吸引作用。例如，练习乐曲时碰到对自己曾经熟悉的音