

新编 钢琴教学法

司徒璧春 陈朗秋 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

新编 钢琴教学法

司徒璧春 陈朗秋 著

图书在版编目(CIP)数据

新编钢琴教学法 / 司徒璧春, 陈朗秋著 - 上海: 上海音乐出版社,
2012.9

ISBN 978-7-80751-852-5

I. 新… II. ①司… ②陈… III. 钢琴课教学 - 教学法 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 136734 号

书 名: 新编钢琴教学法

著 者: 司徒璧春 陈朗秋

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王 琳

封面设计: 宫 超

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

上海音乐出版社论坛: BBS.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: 700×1000 1/16 印张: 15.5 谱、文: 248 面

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-80751-852-5/J·782

定价: 48.00 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

人人
实践得来的理论

陈
浩
一九五九年
六月

序

司徒璧春和陈朗秋的专著《新编钢琴教学法》一书建立在钢琴艺术传统教学法的基础上,结合了中国目前钢琴普及教育中广大教师的教学经验,阐述了自己多年积累的先进教学理念,是一本非常适合我国广大钢琴教师实用的钢琴教学法参考书。

钢琴教学法是把钢琴教学和演奏实践提升到理论的高度,针对钢琴教学的基本规律和方法,提供给教师教学理念、专业知识、技术训练方法、钢琴文献的掌握、识谱背谱能力的培养以及具体的练琴方法等一整套专业教学知识,从而使钢琴教学有了科学的依据,不至于局限在钢琴教师本人的教学经验和演奏水平上。通过学习钢琴教学法,能使钢琴教师更加准确地运用教学方法,进一步提高钢琴教学质量。

《新编钢琴教学法》一书全面阐述了作为一名合格的钢琴教师应该具备的素质,以及作为教师应该掌握的音乐知识和修养。钢琴教学包括的面很广,教师不仅需要掌握音乐专业方面的知识,还应该懂得心理学的知识。《新编钢琴教学法》结合钢琴教材介绍了一些名师的教学方法,分析了各种教材的特点和适用范围,对作曲家进行介绍,对作品进行分析,非常便于学员学习,使学员从中学到老一辈钢琴教师的学风,同时也给青年教师树立了榜样。

我衷心地祝贺《新编钢琴教学法》一书的出版。它将把我国的钢琴教学质量提升到一个新的、更高的水平。

周广仁

2009年10月24日

目 录

序	周广仁	1
第一章 绪论		1
第一节 《钢琴教学法》的性质与任务		1
第二节 《钢琴教学法》研究的基本内容		1
第三节 开设《钢琴教学法》课程的意义		3
第二章 钢琴教师		4
第一节 钢琴教师的地位与职责		4
第二节 钢琴教师的素质与修养		5
第三节 钢琴教师的进修与提高		7
第三章 钢琴教学的阶段和内容		9
第一节 关于钢琴教学阶段的划分		9
第二节 钢琴教学的初级阶段		15
第三节 钢琴教学的中级阶段		37
第四节 钢琴教学的高级阶段		44
第四章 钢琴启蒙教学		49
第一节 钢琴启蒙教学的意义和任务		50
第二节 儿童钢琴启蒙教学与辅导		51
第三节 成人钢琴启蒙教学的特点与措施		70
第五章 钢琴基础知识教学		74
第一节 钢琴的构造与性能		74
第二节 现代钢琴的发明与完善		76
第三节 外国钢琴音乐的发展		77
第四节 中国钢琴音乐的发展		92
第五节 钢琴演奏法的沿革		101
第六节 钢琴指法的分类与设计		108
第七节 钢琴踏板的原理与运用		113

第六章 钢琴演奏技术与训练	127
第一节 手指的独立、灵活与均匀	127
第二节 手腕、手臂的运用	130
第三节 歌唱性旋律的弹奏	139
第四节 八度、和弦的弹奏	140
第五节 双音技术与训练	146
第六节 大跳、震音及装饰音	148
第七章 钢琴练习法的教学	159
第一节 钢琴练习的形式与步骤	159
第二节 读谱、视奏和背谱	161
第三节 五指练习和音阶、琶音、和弦的练习法	164
第四节 技术难点的练习法	171
第五节 复调作品的练习法	178
第六节 音乐作品艺术处理的常用方法	181
第八章 钢琴伴奏法的教学	202
第一节 钢琴伴奏的作用和地位	202
第二节 学习钢琴伴奏的意义	203
第三节 钢琴伴奏的训练重点	205
第四节 与表演者的合作步骤	207
第九章 钢琴教学中的心理训练	210
第一节 钢琴演奏的心理因素	210
第二节 演奏前的心理准备与演奏中的心理调节	212
第三节 心理训练的方法	216
第十章 钢琴教学的原则、形式、方法	218
第一节 钢琴教学的原则	218
第二节 钢琴教学的形式	221
第三节 钢琴教学的方法	222
附录	225
(一) 谈谈速度与节拍机	225
(二) 关注版本	231
(三) 关于钢琴踏板的研究	237
后记	司徒璧春 陈朗秋 241

第一章 绪 论

第一节 《钢琴教学法》的性质与任务

《辞海》“教学法”条目载有如下文字：“教学法指教学的理论。包括普通教学法和分科教学法。普通教学法研究各门课程共同的教学任务、过程、内容、方法、组织形式等。分科教学法亦称‘各科教学法’，分别研究每一门课程的教学任务、过程、原则、内容、方法和组织形式等。”《钢琴教学法》是研究钢琴教学的理论，属分科教学法，是一门相对独立的学科。它所要揭示的是钢琴教学中的一般规律。

钢琴教学属于音乐教育的范畴，作为社会行为的音乐教育，根据其教育对象、教育目标及教育手段、方式的不同，分为国民音乐教育与专业音乐教育两大类。钢琴教学就其教学对象、目标及手段方式的不同，亦分别隶属于国民音乐教育与专业音乐教育两大类。音乐艺术院校及其附属中、小学中以钢琴为主课的钢琴教学属于专业音乐教育，其目标是培养少数钢琴专门人才。音乐艺术院校中的钢琴基础课，高师、中师、幼师中的钢琴课以及普通中小学生学习业余钢琴课的钢琴教学，隶属于国民音乐教育，其面向的不是个别尖子，而是广大学生，教学目标以提高基本素质为主。

《钢琴教学法》的任务是研究隶属于国民音乐教育的钢琴教学中，钢琴教师与学生双边活动的内容、过程、原则、方法等问题，以及专业音乐教育中钢琴教学的共性问题。这一课程使学生在怎样弹琴、怎样练琴的同时学会怎样教琴，掌握与钢琴教学有关的知识、能力和方法。

第二节 《钢琴教学法》研究的基本内容

《钢琴教学法》的性质和任务决定了本书研究的基本内容应包括知识、能力、方法三部分。

一、知识部分

1. 了解钢琴教师在钢琴教学中的作用及钢琴教学对钢琴教师的要求;
2. 熟悉钢琴教学基本阶段的划分和各阶段基本教材的内容;
3. 掌握儿童与成人启蒙教学的不同步骤与特点;
4. 掌握与钢琴教学有关的系列基础知识;
5. 了解各类钢琴演奏技术的训练要求;
6. 了解钢琴练习法教学的内容与要求;
7. 了解钢琴伴奏法教学的内容与要求;
8. 了解钢琴演奏心理训练方面的知识。

二、能力部分

1. 掌握和运用与钢琴教学有关的知识与技术的能力;
2. 组织集体课教学、传授系统基础知识的能力;
3. 对不同阶段、不同层次的学生组织教学与应用教材的能力;
4. 启发学生解决技术难题、体验作品音乐情感的能力;
5. 针对不同教学对象制定教学计划、因材施教的能力;
6. 驾驭语言和文字的能力;
7. 在钢琴教学中,灵活运用各种教学原则、形式和方法的能力;
8. 进行钢琴教学研究的能力。

三、方法部分

1. 掌握钢琴教师进修、提高的方法;
2. 了解各类教材横向搭配运用的方法;
3. 熟悉对不同对象进行启蒙教学的方法;
4. 掌握系统的钢琴基础知识的教学方法;
5. 了解各类钢琴演奏技术的训练方法;
6. 熟悉钢琴学习的各种练习法;
7. 熟悉钢琴伴奏的练习与合作方法;
8. 了解钢琴演奏心理训练的方法。

第三节 开设《钢琴教学法》课程的意义

钢琴教学是一门理论与实践紧密结合的学科,必须有科学的理论才能指导好教学实践。

现代钢琴自 19 世纪中叶传入我国后,无论是在 1920 年设立的北京女子高等师范音体专修科,还是在 1927 年肖友梅创办的上海国立音专,钢琴教学都一直沿用西洋音乐院校一对一的教学模式,教师与学生在演奏实践中教,在演奏实践中学,很少有人重视基础知识和系统理论的传授、研究。20 世纪 80 年代以来情形才有了根本的改变,传统的模式被打破,改革的方案不断出新。随着音乐教育事业的迅速发展,《钢琴艺术史》、《钢琴教学法》等与钢琴教学密切相关的各种理论课程纷纷列入正式课程。通过钢琴教学法的学习,使未来的教师充分了解钢琴教学的任务、内容、过程、原则和方法,使他们具备与钢琴教学有关的全面的基本知识和能力,熟悉有关的教学规律和教学方法,能更加自觉地、创造性地从理论的高度去指导教学实践,提高教学水平。

钢琴教学的发展对钢琴教师的要求不断提高,而师资队伍的建设又直接影响着钢琴教学事业的发展。《钢琴教学法》课程的开设对于培养既有演奏实践,又有教学理论的新型钢琴教师的后备力量具有深远意义。

第二章 钢琴教师

第一节 钢琴教师的地位与职责

无论在国民音乐教育中还是在专业音乐教育中,钢琴教学都处于极为重要的基础地位。钢琴教师的教和钢琴学生的学构成了教学的两个平行而统一的活动体系,在这两个活动体系之间存在着极为密切、不可分割的相互作用关系。教师是教学活动的组织者,他们的工作直接影响着教学的效果。弄清楚教师在钢琴教学中的地位和职责,是钢琴教师实施教学的第一步,也是钢琴教师组织合理的教学活动、提高教学效果的基本保证。

教学是实施教育的基本途径,学生是教育的对象,也是学习的主体;教师是教育者,在教学中起主导作用,两者是相互依存、相互作用的双向关系。在教学过程中,“教为主导,学要主动”是教学的基本原则。教师的“教”为的是学生的“学”,教师在教学过程中的主导作用通过与学生的交往来实现,体现在能否将学生的学习积极性调动起来,使其能够真正主动地学习。

钢琴教师作为教师队伍中的一员,与其他各科教师一样,肩负着社会赋予教师职业的基本职责——教书育人。教书是手段,育人为目的。钢琴教师在实施钢琴教学的过程中始终不能离开“育人”这个最终目标。因此,钢琴教师的职责,首先是要让学生在钢琴教学的过程中学习怎样做人,怎样对待事业、对待工作、对待生活。钢琴教师既要以教材中的音乐家为楷模,引导学生学习不屈不挠地与命运抗争的贝多芬,学习充满炽热的爱国激情至死不变的肖邦,学习心中装着俄罗斯人民苦难的柴科夫斯基,又要以自己的一言一行去影响学生。钢琴教学是一个复杂的、漫长的、多方位的过程,在这个过程中蕴含着广义的教育工作。钢琴教师与学生的教学关系少则维持两三年,多则十几年,教师本人在做人和治学方面的表现常常会不知不觉地影响学生的成长。

其次,教会学生怎样弹琴。这是钢琴教师的本行,教师要倾注大量的时间、精力去针对每一位学生的特点和问题认真备课,不但要教会学生弹

奏的技术,还要教会学生分析作品,理解和表达音乐作品的思想感情。

从更高的层次来要求,光知道教会学生怎样弹琴的教师还不是一位称职的教师。要学好弹琴首先要学会练琴,只有懂得怎样练琴的学生才能真正弹好钢琴。教师在教学生怎样弹琴的同时,必须有计划、有重点、有针对性地教会学生怎样练琴,包括对各种不同类型曲目、不同练习阶段、不同技术、技巧难点的具体练习方法,并鼓励和引导学生创造性地发现与运用各种练习方法。

教学过程是一个由教与学共同组成的过程。学生在这一过程中,由依靠教师的“教”到逐步脱离教师的“教”,进而能够独立学习。一位优秀的钢琴教师应当将育人贯穿在教学全过程中的同时,教会学生怎样弹琴、怎样练琴,更要教会学生怎样及时总结自己的学习,分析研究所得的经验与教训,以安排下一步更深层次的学习。

第二节 钢琴教师的素质与修养

钢琴教师要在钢琴教学过程中充分发挥主导作用,很好地承担起多方面的职责,必须弄清楚自己在整个教学过程中所扮演的职业角色,并弄清楚自己应具备的素质与修养。

一位优秀的钢琴教师在钢琴教学的双边活动中,常常扮演着几个不同的角色。当他在钢琴前向学生讲解基础知识、示范基本技能的时候,他应是一位知识与技能的传授者;当他对学生谆谆教导、剖析各种问题时,他应是一位富有经验的教育家;当学生在学习、生活上碰到困难需要帮助时,他应是一位可信赖的朋友;随着时间的推移,钢琴教师以其渊博的知识、出色的演奏、精辟的讲解和坦荡的胸怀,又有可能成为学生崇拜的偶像。

一、钢琴教师应当具备的一般修养

1. 思想品德修养

钢琴教师作为人类灵魂工程师的一员,应当具有为人民教育事业献身的思想;具有严以律己、不断进取的精神;具有热爱学生、诲人不倦的职业道德;具有对艺术精益求精、学无止境的品格;具有举止文明、为人表率

的风范。我们完全可以说:是否具有良好的思想品德修养是能否当好钢琴教师的关键。

2. 文化知识修养

钢琴艺术不仅历史悠久,文献浩瀚,而且与其他艺术以及文史地、数理化等学科均有着广泛的联系。无论是从钢琴教学的角度,还是从艺术审美的角度,都需要钢琴教师具备广博的文化修养和合理的知识结构。正如鲁迅先生所提倡的那样:“学理科的偏看看文学书,学文科的偏看看工科书,看看别人在那里研究的究竟是怎么一回事。”只有在深厚、坚实的文化基石上才能筑起雄伟、高耸的艺术大厦。

3. 教育理论修养

钢琴教学属于音乐教育的一部分,作为教育工作者的钢琴教师必须懂得教育科学的基本理论,了解和熟悉国内外各种有代表性的教育思想和方法,并用它们指导自己的教育工作。

二、钢琴教师应当具备的专业素质和专业能力

1. 钢琴教学的理论知识

钢琴教学是音乐教育中相对独立的一门学科,有着自身的规律和特点,同时又是其他诸多兄弟学科的基础学科。自从现代钢琴发明至今的三百多年中,钢琴的教学理论随同钢琴构造和性能的完善、钢琴演奏法的沿革、钢琴音乐的发展逐步建立起来。作为一名钢琴教师必须努力去熟悉、研究历史的、现代的、国外的、国内的、最新的钢琴教学理论,用以指导自己的教学实践。

2. 钢琴教学的技能水平

钢琴教学技能水平是作为一位钢琴教师必须具备的基本素质,否则他将无法完成钢琴教学的实践工作。这些基本素质可以归纳为六个方面的能力:组织教学的能力;运用教材的能力;语言表述的能力;示范演奏的能力;因材施教的能力;启迪学生思维的能力。

3. 音乐艺术的审美能力

音乐教育从本质上讲是一种审美教育,钢琴教学作为音乐教育的一部分也不例外,钢琴教师在教学实践中最终要达到的目的是让学生创造、表达出完美的钢琴音乐。因此,钢琴教师所具备的对音乐艺术的审美修

养直接影响学生的审美水平。具有较高层次的音乐艺术审美修养是钢琴教师必须具备的专业素质之一。

4. 钢琴教学的科研创新能力

世界上任何事物都是在不停地发展、不断地前进的,这有赖于人们对客观规律的发现和认知,对历史和前人经验的不断总结,对该事物进行深入的科学研究。从事钢琴教学的钢琴教师要想使教学工作不断地登上新的台阶,就必须具备对钢琴教学进行科学研究和创新的能力。体现在:对钢琴艺术历史与现状的研究;对钢琴教学理论与实践的研究;对音乐美学的研究;对钢琴教学改革与发展动向的研究;对教育学、心理学的研究;对与钢琴教学有关的其他学科的研究。

第三节 钢琴教师的进修与提高

谈及钢琴教师的进修与提高,人们立即想到的往往是钢琴演奏的技能与技巧。作为钢琴教师,只有不断提高本人的演奏水平,才能更好地为学生示范,才能不断地拓宽教学曲目,才能更深入地研究教材,这是不言而喻的。但仅仅想到钢琴演奏技能的进修与提高,那就太片面、太局限了。钢琴教师必须不断地进修与提高是钢琴教师在钢琴教学中的地位 and 职责所要求的,而它的着眼点应该放在完善钢琴教师的修养与素质上。其中应当包括:重视提高教育理论水平的进修;重视提高教学技能的进修(指演奏水平和教学语言艺术);重视音乐美学的进修;重视提高科研能力的必要进修;重视与钢琴教学有关的前沿学科、最新信息的学习进修。

钢琴教师进修与提高的途径与方法有许多,无论是脱产进修,还是业余进修,根本的一条是不断地学习。钢琴教师应当以完善自身修养和素质为目的,向书本学习、向同行学习、向实践学习。

向书本学习——随着教育事业的发展,有助于完善钢琴教师的修养和素质的书籍、资料越来越丰富,教师通过阅读和研究可以学到系统、全面的知识。

向同行学习——包括向前辈学习、向同辈学习,甚至向晚辈学习。前辈们几十年教学实践所积累的经验是宝贵的财富,同辈或晚辈身上的优

点、长处可以补己之短,使自己更加完善。教师可以通过个别授课或随堂听课、观摩交流进行学习。向同行学习,不仅要向钢琴教师中的同行学习,也要向其他音乐教育工作的同行学习,乃至向非音乐学科的教育工作同行学习,博采众长,才能更全面、更有效地提高自身素质。

向实践学习——包括个人的演奏、教学实践,观摩各类音乐会,参加各级各类学术研讨、交流活动。教师可以从中得到新的体会,吸取新的养料,获得新的信息,不断更新观念,拓宽思路,改进教学方法。

钢琴教师的进修与提高无论通过哪一种途径和方法,都应当遵循以下原则:有的放矢的原则——明确进修目的、方向和要求,针对本人需要,或补缺、或提高、或更新;循序渐进的原则——由浅入深、由易到难、由点到面,分阶段脚踏实地地实施进修;有始有终的原则——坚持不懈、有计划地安排进修,真正做到“活到老,学到老”。

第三章 钢琴教学的阶段和内容

第一节 关于钢琴教学阶段的划分

钢琴教学可以分为启蒙、初级、中级和高级四个阶段,各阶段的学习内容通常包括基本练习、练习曲、复调作品、乐曲几大类。基础性练习曲,目前以车尔尼的作品最为系统,如《车尔尼钢琴初步教程》作品 599(以下简称“599”)、《车尔尼钢琴流畅练习曲》作品 849(以下简称“849”)、《车尔尼钢琴快速练习曲》作品 299(以下简称“299”)、《车尔尼钢琴练习曲 50 首》作品 740(以下简称“740”)等。故本书参照车尔尼练习曲的程度,对各阶段相应的教材作一简介。

但是,有几点需要说明:

1. 车尔尼(1791—1857)是 19 世纪上半叶维也纳钢琴演奏学派的代表人物,他所写的大量练习曲是针对古典作品演奏技术,即“古典技术”训练的,主要是手指弹奏的颗粒性、均匀、快速。曲集中针对左手训练的曲目较少,对于今天的现代钢琴与现代作品来说,这些技术类型的训练还远远不够,因此必须增加各类其他作曲家的练习曲目作为补充。

2. 这四本教材总体上由浅入深,但是每一本中,特别是“299”和“740”,其技术难度并不完全按由易到难顺序而排。因此,教师在使用这套教材时,要根据学生的实际情况和不同的学习阶段,有针对性地进行选择,不能一味地依次序一条条弹下去。

3. 钢琴如何教、如何划分教学阶段、用什么教材、如何搭配使用等等问题,历来有各种观点和做法,但总的原则是循序渐进、因材施教。本书只对教学阶段的划分及教材的选择,列出个大框架,教师在具体使用时要根据教学目的、教学对象、教学进程的不同作相应调整。如有的学生本身条件很好,接受能力和理解能力都很强,进度就可以加快,不受阶段曲目的限制,否则就会阻碍学生的发展。针对条件一般的学生,则要稳步前进。又如现在一些成人、老人学琴,在基本掌握了非连音、连音、跳音三种

弹奏方法后,可以将音乐性、趣味性强的曲目作为主要学习内容,不必去做很多机械、枯燥的练习,只要能达到自娱自乐的目的即可。

4. 教材的选用不是单一的,不是只选一套教材,弹完一本再弹另一本,应当适当穿插其他教材。

启蒙阶段也可以归属于初级阶段。启蒙教学正确与否,将直接影响学生今后的发展。为了强调启蒙教学的重要性,本书将在第四章专门论述。

每个阶段的学习内容,都分为练习曲、复调作品、乐曲三部分介绍。

本书单独列出关于基本练习的教材,因为它们都是由浅入深,从单音的五指练习到高难度的技术训练,难以具体归入某一阶段,所以仅介绍教材的内容及特点。

一、手指练习

1. 李斐岚:《儿童钢琴手指练习》

李斐岚(1947—),中央音乐学院附中钢琴教授,钢琴演奏家、教育家。

《儿童钢琴手指练习》是一本吸取了国外钢琴手指练习的教学方法,结合我国儿童钢琴教学长期实践积累的经验,专门为儿童编写的教材。全书分三个部分:第一部分是五指练习,主要解决手指独立的问题;第二部分是针对性的特殊练习,如双音、和弦、颤音、装饰音、两手不同节奏、不同奏法的练习等;第三部分是常规的音阶、琶音及和弦练习。《儿童钢琴手指练习》充分考虑到了儿童在生理和智力方面的特点,所有练习均在两个八度以内;排列由浅入深、循序渐进;篇幅比较短小,要求十分明确,易于儿童掌握。

2. 哈农:《哈农钢琴练指法》(以下简称“哈农”)

C·L·哈农(1819—1900),法国风琴家、钢琴家。

哈农的全名叫“夏尔-路易·哈农”,1819年7月2日出生于法国北部一个名叫雷恩斯库莱的小镇上。他家信基督教,父亲是一位教师和音乐家。成年后的哈农一直居住在布洛涅,过着清静的独身生活,1900年3月19日因肺炎病逝。

《哈农钢琴练指法》是在我国使用极为普遍的手指练习教材。全书分三部分。