

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业主干课程

总主编 余丹红

方百里钢琴教学法

Fang Baili's Piano Teaching

方百里 著

上海音乐学院出版社

方百里钢琴教学法

Fang Baili's Piano Teaching

方百里 著

图书在版编目(CIP)数据

方百里钢琴教学法/方百里著.

-上海:上海音乐学院出版社,2014.1

全国高等院校音乐教育专业系列教材

ISBN 978-7-80692-908-7

I. ①方… II. ①方… III. ①钢琴演奏-教学法

IV. ①J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第308293号

从书名 全国高等院校音乐教育专业系列教材

总主编 余丹红

策 划 洛 秦

书 名 方百里钢琴教学法

著 者 方百里

责任编辑 鲍 晟 郭思媛

封面设计 张韧伟

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 上海师范大学印刷厂

开 本 787×1092 1/16

字 数 420千字

印 张 24.5

版 次 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-908-7/J.898

定 价 60.00元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn> 购买

全国高等院校音乐教育专业系列教材

编 委 会

总主编

余丹红

顾 问

江明惇 林 华 倪瑞霖

刘靖之 洛 秦 孙维权

本教材系上海市教委第四期本科教育高地项目

总序

20世纪80年代以来,我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变:以德国奥尔夫教学法传入为契机,我国音乐教育领域开始了放眼看世界的旅程,从最初对西方教学法直指人心的震撼,慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究,音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现:音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究、音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等——学科意识由此觉醒,音乐教育学领域开始进入空前发展阶段。以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期地困扰着从业者,至此,已基本形成共识,实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程,提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能,全面、深入地掌握音乐理论的前提下,以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局,使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法,从而完成高质量的教师教育工作。

本系列教材的出版是若干年学科构建思考之后的集体探索与积累,表明了音乐教育领域开始进入实质性的内涵建设阶段。本套教材主要由三部分构成:一是“专业主干课程”,内容涉及学科框架的基本理论与实践,是围绕本科教学大纲而进行编撰的教材,如《音乐教育学教程》《音乐教学法教程》《音乐教育史教程》《音乐教学设计教程》《音乐教育心理学教程》等。二是“专业技能课程”,下分音乐技能类及音乐基础技术理论与实践类。音乐技能如《钢琴》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、美国卷、俄罗斯卷、西班牙卷、拉丁美洲卷、中欧四国卷、双钢琴卷、四手联弹卷等)、《声乐》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、英美卷、俄罗斯卷、意大利卷、重唱卷等);音乐基础技术理论与实践主要围绕上海音乐学院音乐教育系的特色课程,如《作曲技术理论综合教程》《节奏与打击乐教程》《上海音乐学院女声合唱团合唱曲集》(I, II, III)、《西方合唱发展史》等。三是“音乐教育理论研究论丛”,如《中国学校音乐课程发展》《音乐教育研究论文集》《德国音乐教育》等。我们始终认为,音乐技能是教师教育的重要基石,没有过硬的技术与对音乐作品的透彻理解,就很难成为真正意义上的合格音乐教育者!这套教材在编撰过程中力求贴近课堂教学,尤其在音乐技能教材上能够体现教师教育专业

特征,在编撰思路与方式上与表演专业教材有所区别。同时,加大各类知识信息量,开拓读者自主学习的途径。

本套教材的撰写者主要是上海音乐学院音乐教育系在职教师。上海音乐学院是我国最早设立高等音乐教育学科专业的高校之一,早在1927年即已成立师范科。1997年,上海音乐学院以音乐教育系的名称重建音乐教育专业。该专业依托上海市深厚的城市文化底蕴与上海音乐学院坚实的音乐基础,组建了一支具有强大凝聚力的教师队伍,他们不仅有着扎实的专业背景,也有着孜孜不倦的钻研精神,在音乐教育学学科发展的道路上铺筑进阶之石。同时,本套教材的编撰者还包括音乐教育系外聘教师,他们分别是来自德国的 Wolfgang Mastnak 教授,中国香港的刘靖之教授,美国的马淑慧教授,意大利的 Aurelio Porfiri 教授等,他们本着共同推动音乐教育学学科发展的意愿,长期在上海从事音乐教育工作,从未计较个人得失,在此表示由衷的感谢与敬意!

本套教材的顾问为我国音乐教育领域内的资深教授:江明惇先生任上海音乐学院院长期间,兼任音乐教育系第一任系主任,对上海音乐学院音乐教育专业的重建与发展起到关键作用;林华教授不仅执导音乐教育专业硕士研究生,还为音乐教育系女声合唱团走向世界给予具体指导;倪瑞霖先生、孙维权先生长期为音乐教育专业学生授课,担任研究生指导委员会委员,对学科的发展起到了十分积极的推动作用;音乐学家、出版家洛秦先生对音乐教育专业的学科发展给予无私支持,使得本套教材的出版得以顺利进行。同时,感谢上海市教委高教处、上海音乐学院教务处对学科建设的大力支持,才使得本套教材的编撰计划得以顺利启动。

音乐教育事业是一项需要全社会关注与支持、同时对和谐社会的构建有着重大作用的事业。它所承载的不仅是音乐学科知识的传授,还承载着人格培养的重大责任。成功的音乐教育可给予多元情感体验,从而使人拥有更为丰富的人生。虽然它不能一鸣惊人,也不能创造直接的物质财富,然而正是这种“润物细无声”的潜移默化功用,才真正体现出“百年树人”的意蕴。

这,也就是本套教材最终指向的理想与目标。

上海音乐学院音乐教育系主任

 教授

2010年12月28日

目 录

总序 / 余丹红	1
第一部分 教学理念与方法	1
第一篇 钢琴教学概论	1
一、教师的品质	1
二、教师的素质	1
三、教师的职责	1
四、上海音乐学院的教学特色	1
第二篇 钢琴启蒙教学最初的六节课	2
一、第一节课	2
二、第二节课	5
三、第三节课	7
四、第四节课	8
五、第五节课	9
六、第六节课	11
第三篇 钢琴教学“三字经”	11
一、练习前要做到“三好”	11
二、练习时要做到“三对”	12
三、练习中要做到“三要”	13
第四篇 钢琴教学的四大板块	14
一、钢琴教学的四大板块	14
二、各级别的基本教学内容	15
第五篇 钢琴演奏的基本技术	19
一、基本技术的类型	19
二、基本技术的指法规则	19
三、基本技术的训练方法	22
四、基本技术教学安排	23
五、基本技术的教材选用	26

第六篇 视奏能力的培养·····	26
一、视奏能力的重要性·····	26
二、视奏能力的训练·····	27
三、视奏训练的步骤·····	28
四、视奏教材的选用·····	28
第七篇 怎样学习新作品·····	29
一、认真初弹·····	29
二、努力细弹·····	29
三、学会放弃·····	30
第八篇 怎样复习老作品·····	31
一、复习的目的·····	31
二、复习的任务·····	31
三、复习的用时·····	31
四、复习的方法和步骤：一改三注意·····	31
第九篇 怎样学习《哈农钢琴练指法》·····	32
一、《哈农钢琴练指法》的五大特点·····	32
二、《哈农钢琴练指法》的两个教学目的·····	33
三、《哈农钢琴练指法》的教学安排·····	33
四、《哈农钢琴练指法》的提速方法·····	34
第十篇 怎样学习《什密特钢琴手指练习》·····	35
一、第一部分(第1—118条):带保持音与不带保持音的单音练习·····	35
二、第二部分(第119—169条):带保持音与不带保持音的双音练习·····	36
三、第三部分(第170—213条):练习手的变换位置·····	36
第十一篇 一堂好课的标准·····	37
一、教材安排合理·····	37
二、保证授课质量·····	37
三、新课辅导得当·····	38
四、教学态度认真·····	39
五、用时科学合理·····	39
第十二篇 怎样准备考试与比赛·····	40
一、曲目的选择·····	40
二、练习的要点·····	40
三、心理的训练·····	40

四、演奏的要点·····	41
五、成功的秘诀·····	41
第十三篇 怎样获得演奏的成功·····	41
一、学习任何作品的第一时间要做到“三对”·····	41
二、演奏要有段落感,注意分段的方式与原则·····	42
三、要有良好的和声乐理基础知识·····	42
四、要记清楚乐谱的所有要求·····	42
五、背谱的方式·····	42
六、心理训练的方法·····	43
七、养成唱谱的习惯·····	43
八、积小胜为大胜·····	43
九、在演奏中学会调节心态·····	43
十、钢琴演奏的七种状态·····	44
十一、演奏的个性与特性·····	44
十二、考试、比赛前坚持看谱弹琴·····	44
第十四篇 钢琴考级的应试策略·····	45
一、钢琴考级的历史与现状·····	45
二、钢琴考级各级别的人数分布·····	45
三、钢琴考级培养的学生·····	46
四、钢琴考级造就的教师·····	46
五、钢琴考级的教学安排·····	47
六、钢琴考级的最佳练习用时·····	47
七、取得钢琴考级优秀、良好、合格的要诀·····	47
第二部分 教材研究与分析·····	49
第一篇 练习曲·····	49
一、拜厄钢琴基本教程·····	49
小贴士:关于车尔尼练习曲·····	56
二、车尔尼钢琴初步教程(作品 599)·····	57
三、莱蒙钢琴练习曲(作品 37)·····	59
四、车尔尼钢琴练习曲(作品 849)·····	61
五、杜弗诺伊钢琴练习曲(作品 120)·····	62
六、车尔尼钢琴练习曲(作品 299)·····	64

七、克拉莫钢琴练习曲(作品 72)	65
八、车尔尼钢琴练习曲(作品 740)	67
九、莫什科夫斯基钢琴练习曲(作品 72)	69
第二篇 复调作品	71
一、巴赫初级钢琴曲集	71
二、巴赫小前奏曲与赋格	73
小贴士:关于巴赫《创意曲集》	75
三、巴赫二部创意曲	75
四、巴赫三部创意曲	76
第三篇 乐曲	76
一、小奏鸣曲集	76
二、布格缪勒钢琴进阶练习 25 首(作品 100)	78
三、柴科夫斯基少年钢琴曲集(作品 39)	79
第三部分 谱例研究与分析	81
第一篇 练习曲	81
一、拜厄钢琴基础教程	81
二、车尔尼钢琴初步教程(作品 599)	88
三、莱蒙钢琴练习曲(作品 37)	98
四、车尔尼钢琴练习曲(作品 849)	105
五、杜弗诺伊钢琴练习曲(作品 120)	115
六、车尔尼钢琴练习曲(作品 299)	120
七、克拉莫钢琴练习曲(作品 72)	141
八、车尔尼钢琴练习曲(作品 740)	168
九、莫什科夫斯基钢琴练习曲(作品 72)	202
第二篇 复调作品	217
一、巴赫初级钢琴曲集	217
二、巴赫小前奏曲与赋格	236
三、巴赫二部创意曲	248
四、巴赫三部创意曲	254
第三篇 乐曲	262
一、小奏鸣曲集	262
二、布格缪勒钢琴进阶练习 25 首(作品 100)	317

三、柴科夫斯基少年钢琴曲集(作品 39)	330
第四篇 中国作品.....	337
一、《牧童短笛》(贺绿汀)	337
二、《儿童组曲——快乐的节日》(丁善德)	340
三、《广东音乐主题钢琴曲》五首(陈培勋).....	348
四、《内蒙古民歌主题小曲七首》(桑桐)	361
五、《四川民歌主题组曲——巴蜀之画》(黄虎威)	367
六、《云南民歌五首》(王建中)	373
钢琴教学精语金言.....	379

第一部分 教学理念与方法

第一篇 钢琴教学概论

一、教师的品质

1. 对得起每一个有求于你的人；
2. 不要让学生走自己走过的弯路；
3. 学业、事业是人生的第一要务，金钱只是它的副产品。

二、教师的素质

1. 钢琴演奏技能的实践能力；
2. 钢琴艺术审美的表达能力；
3. 钢琴教学理论的研究能力。

三、教师的职责

1. 教会学生怎样弹琴；
2. 教会学生怎样练琴；
3. 教会学生怎样教琴。

四、上海音乐学院的教学特色

1. 重视基础；
2. 严格教学；
3. 精于实践。

第二篇 钢琴启蒙教学最初的六节课

一、第一节课

(一)掌握正确的弹奏姿势

1. 坐姿: 坐的姿势(要点: 臀部坐在琴凳上,腿部在琴凳外),见图 1-1、1-2、1-3;

琴凳的高度(要点: 小臂与琴键平行),见图 2;

脚跟着地(要点: 膝关节略低于胯关节),见图 3;

琴凳与钢琴的距离(要点: 大臂与小臂略大于 90 度),见图 4。

图 1-1 坐的姿势

图 1-2 儿童的坐姿

图 1-3 臀部坐在琴凳上,腿部在琴凳外

图 2 小臂与琴键平行

图 3 脚跟着地

图 4 琴凳与钢琴的距离

2. 手形: 手形的把握(要点: 双手自然下垂所形成的手形), 见图 5;
 手腕的高度(要点: 大指的侧面与琴键平行), 见图 6;
 手腕的起落感(要点: 手腕带动手指离键, 再恢复预备姿势),
 见图 7-1、7-2;
 手指的发音点(要点: 3 指靠近黑键), 见图 8-1、8-2。

图 5 双手自然下垂所形成的手形

图 6 手腕的高度

图 7-1 手腕带动手指离键

图 7-2 恢复预备姿势

图 8-1 手指的发音点

图 8-2 3 指要靠近黑键

3. 用以上方法在钢琴上作正确的预备姿势的练习:

(1) 左右手分别在键盘上找到弹奏的预备姿势,要求五个手指分别放在 do、re、mi、fa、sol 五个音(即右手 5 指放在小字一组的 CDEFG,左手五指放在小字组的 CDEFG)的位置上。

(2) 将其中的一只手找到手形位置后,不要放开,另一只手再放上去找到手形位置,维持一会儿再一起离键。双手交替练习。

(3) 双手同时在键盘上找到正确的预备姿势。

(二) 乐理知识

1. 认识钢琴

(1) 区分白键与黑键;

(2) 黑键: 有两个相连在一起或三个相连在一起;

(3) 两个相连在一起的黑键靠左边的那个白键是 do, 钢琴上共有七个 do。(实际是八个,如果学生年龄太小,目前没有必要告诉他。)

2. 认识五线谱

(1) 五线谱: 五条线和四个间(上下加线与加间是否讲,要视学生情况而定);

(2) 认识高音谱号和低音谱号(这个知识一般学生都能掌握);

(3) 认识高音谱表上从中央 C 开始的 do、re、mi、fa、sol(每一个音做一张卡片让学生识读)。

谱例 1-1-1

3. 认识手指(1、2、3、4、5指),理解手指与指法的关系。

(三) 非连音单指练习

用左右手 1、2 (3指是否要练,视学生情况而定)指分别弹 do、re、mi、fa、sol、fa、mi、re、do(与认谱的五个音相同)

练习方法

1. 预备姿势(弹奏前,先用手在钢琴上作好预备姿势),见图 9-1、9-2;

图 9-1 预备姿势

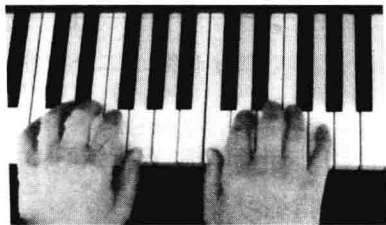

图 9-2 预备姿势

2. 手腕带动手指离键,然后击键;

3. 恢复预备姿势。(弹完后手放松,并且一定要恢复预备姿势,如果学生不能马上恢复到预备姿势,不要着急,让他慢慢恢复。)

练习过程

1. 家长帮助(完全由家长扶着学生的手练习);

2. 交替弹奏(家长帮助学生弹一个音,学生自己弹一个音);

3. 学生独立(完全由学生自己弹奏)。

练习时间

因人而异、合理分配。(建议:4岁每次20分钟,5岁每次30分钟,6岁每次40分钟,每天可分两到三次进行练习,有些乐理知识的内容不必在钢琴上完成,可以利用其他休闲时间,这样年龄小的学生才不至于厌烦。)

二、第二节课

(一)复习非连音单指练习

复习左右手 1、2、3 指单指练习。(是否用第 3 指,要视学生情况而定。)

(二)乐理知识

1. 认识高音谱表上从第三间开始的 do、re、mi、fa、sol(也需要每一个音做一张卡片让学生识读);

谱例 1-1-2

2. 理解四分音符、二分音符、附点二分音符、全音符的时值及表示方法;

谱例 1-1-3

四分音符 二分音符 附点二分音符 全音符

(三)非连音单指、双指练习

1. 单指练习

用左右手 1、2、3 指分别弹奏以下儿歌：

谱例 1-1-4

2. 双指练习

用左右手的 1、3 指(三度); 1、4 指(四度); 1、5 指(五度)分别弹奏以下双指练习(练习方法与单指相同并要求发音整齐):

谱例 1-1-5

(三度)

(四度)

(五度)

