

快乐琴童

Piano Can Be Fun

养成计划

李淼 著

快乐琴童 养成计划

*Piano
Can Be Fun*

李淼 著

广西师范大学出版社
·桂林·

图书在版编目(CIP)数据

快乐琴童养成计划/李森 著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5495 - 4390 - 8

I. ①快… II. ①李… III. ①钢琴课教学—儿童教育—通俗读物 IV. ①J624.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 231302 号

出品人: 刘广汉

责任编辑: 解华佳

装帧设计: 胡 斌

插画: 沈 娟

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 31260822 - 882/883

山东临沂新华印刷物流集团印刷

(山东省临沂市高新技术开发区新华路中段 邮政编码: 276017)

开本: 890mm × 1 240mm 1/32

印张: 8.25 字数: 120 千字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

序

自意大利人克利斯托弗里（Bartolomeo Cristofori, 1655—1731）在十八世纪初叶制造出世界第一台钢琴以来，至今已三百余年。由于它表现力丰富，音色优美多样，演奏技法复杂艰深，所以有“乐器之王”之称。

钢琴大约在十九世纪初传入中国，专业的钢琴音乐教育大概开始于二十世纪二十年代，但钢琴作为最普及的西方乐器进入中国普通家庭，成为人们音乐生活的一部分，则是八十年代初的事。随着改革开放，全国有上千万青少年在学习钢琴，而且“高烧”不退。钢琴社会教育的这种如火如荼的局面，在我国历史上是前所未有的。

钢琴学习离不开兴趣培养，离不开因材施教。目前市场上已有的这类读物，各有所长，也确有一些教条刻板之作，但青年钢琴教师李焱的《快乐琴童养成计划》却让人眼前一亮。与其他纪实文学类的作品或有关钢琴教育的理论著作不同，本书真实地介绍了作者如何运用独特的教育理念和生动、灵活的教育方式去解决青少年在学琴过程中所遇到的问题。书中没有什么高深难懂的理论，更不是口若悬河的空头说教；书中介绍的很多做法具有针对性，家长一般都能做到。本书可以说是一本关于如何运用正确的教育观念培养学

生的心得之作。

音乐教育一直被作为素质教育提倡。李淼老师认为，琴童们成长的过程恰如《西游记》中的取经之路，因为“取经路上，矫正个性弱点，同时开发智力、能力，培养好习惯的过程，正是一场素质教育的完美表演，同时也是意志力锻炼的精彩过程”！

好一出“琴键上的西游记”！因此，本书在语言上具有极其鲜明的风格：浅显、生动、饶有趣味，非亲身经历者不能写出。这些特点使本书具有极强的可读性与新鲜感。相信这本书很快就会受到学生及家长的认同和喜爱，也期盼着它在学生继续攀登钢琴艺术高峰过程中发挥更大作用。

刘进清

2013年7月11日于武汉

刘进清，武汉大学艺术学院钢琴教授，艺术学博士，硕士生导师，中国音乐家协会会员，全国高等音乐教育专业委员会理事，文化部社会艺术水平考试钢琴专业高级考官，武汉大学教学指导委员会委员。

曾多次举办钢琴独奏音乐会，所指导的学生在国内外各级钢琴比赛中均取得优异成绩。曾在香港第三届世界华人青少年艺术比赛（青年钢琴专业组）、中央电视台首届钢琴电视大奖赛（中南赛区）以及国内其他钢琴比赛中担任评委。已出版专著一部，参与和主持省级人文重点课题三项，在全国中文核心期刊发表论文十余篇。长期从事钢琴演奏及艺术理论的教学与研究。曾应邀多次赴法国、奥地利、意大利和中国台湾等国家和地区进行学术交流和访问。

你若精彩，天自安排

李淼老师是我二十多年前的高中同学。

那时的我们，青春年少，意气风发。而李淼在一众风华正茂的少男少女中，凭借她多年学习钢琴散发出来的优雅气质更显出类拔萃。二十多年后，我们再度重逢时，她已成长为一位拥有丰富教学经验的优秀钢琴老师，而我也成为一个九岁孩子的妈妈。

女儿五岁学琴。作为琴妈，我对于本书提到的众多家长经历过的抉择、挣扎、斗争、坚持、喜悦、放弃等等，感同身受。希望我的感受能给正在阅读此书的您带来一点启发和共鸣。

中国目前有着不计其数的琴童和千千万万狂热的琴爸琴妈。很多家长出于对孩子的殷切希望，出于弥补自己童年的缺憾，或者仅是跟风，将孩子送到各种各样的钢琴培训中心。

我女儿也是钢琴学习大军中的一员。她五岁开始学习钢琴，如今四年过去了。作为一个琴童的母亲，我很惭愧，因为孩子和某些优秀的琴童相比，差距很大；我又有少许自豪，因为无论学琴的过程中经历过怎样的煎熬，无

论日日练琴多么难以坚持，这四年来，孩子和我一直都没有放弃。而我也在这个过程中，逐渐调整了对孩子学琴的期望，变得更加理性。必须承认，我女儿音乐方面的天资一般，但孩子选择了坚持，我也愿意在每日与她磕磕碰碰的斗智斗勇中，鼓励并陪伴她一路走下去。

作为家长，经过几年的磨砺，我认识到，美育应该是琴童培养的最终目标，因为审美是价值观和人生观的基础。通过钢琴，通过演奏，让女儿始终被优雅、纯净、明朗并有崇高思想性的音乐围绕，过程中不仅得到审美的教育，也锻炼了女儿的意志力。

美国优秀小学教师雷夫说：“一张图书馆借书证，一种乐器，让你的孩子出类拔萃！”所以，不管以后女儿是否会走上钢琴专业道路，我都会支持女儿在学琴这条路上一直坚持下去。

老同学所作的这本《快乐琴童养成计划》，在出版之前，我已经完整仔细地阅读过。本书在讲述与钢琴学习有关的音乐知识之外，还重点涉及了儿童教育，立意独特，非常适合这个年代的需要。如今的中国，物质条件极为优越，很多家长都过于关注孩子的才艺，反而忽视了孩子的德育。我不认同这种“舍本逐末”的教育方式。良好的品德是人生的基石，一切技艺和才艺都应该建立在儿童良好的品德教育和修养之上。从这个角度看，这本书是难得的关于琴童家庭教育的书籍。

钢琴老师，尤其是面对儿童的钢琴老师，他们需要付出的不仅仅是乐理知识和钢琴弹奏技术的传授，更需要耐心和爱心，需要相当高的情商与孩子们沟通。作者通过钢琴课的视角，通过一个个琴童的学琴故事，通过真实的教学案例，探讨儿童家庭教育与钢琴课的关系，启发家长们“生活中如何做才能于钢琴学习上帮到孩子”，理论与实际结合，使得本书对琴爸琴妈而言，极具参考价值和指导意义。

作为一个琴童的母亲，我深切体会到孩子学琴和父母陪同的不易。亲爱的读者，人生如一篇华彩乐章，有高有低，有起有落，有悲有喜。希望在您陪伴孩子学琴的过程中，能接纳挫折带来的苦痛，能收获进步给予的喜悦，能领悟坚持的力量，能感受艺术的魅力！

告诉孩子，并告诉自己：经历了，坚持了，就是宝贵的体验！

告诉孩子，并告诉自己：你若盛开，清风自来；你若精彩，天自安排！

与各位为人父母者共勉！

邹曙

2013年7月16日于广州

前言 学钢琴的小孩

家长的困惑，

学生种种出人意料的表现，

作为老师，在教学中遇到的问题和难题，

促成了这本书。

一次演出结束后，有人问我：“你为什么会选择学钢琴？”

那时我正读大三，望着对面年近花甲刚开始弹“大汤”的阿姨，我脱口而出：“是钢琴选择了我，不是我选择了钢琴。”

作为上世纪八十年代初出生的孩子，我们对于眼前展开的人生画卷是没有太多自主绘画权的。那时候，中国刚刚改革开放，钢琴是稀罕物，学钢琴的小孩跟钢琴一样少，教钢琴的老师更是少之又少。所以当父亲的朋友因为见我手指条件好，主动提出要收我为徒时，父亲立刻同意。从此，他坚定地将钢琴与我的人生绑定，无论我对钢琴“爱还是不爱”，无论我对练琴“屈从还是反抗”，都不曾动摇父亲的决心。

想当年，在经过了最初的兴趣和喜爱，在经历了父亲“节假日每次练琴四小时，否则不能离开琴房”的高压政策后，作为小学生的我开始了一段顽强抵抗钢琴的斗争。我故意将琴房钥匙扔上房顶，天真地以为“既然钥匙丢了当然不用再练琴”，可是父亲借助木梯轻而易举地就将钥匙捡回。数次失败的起义过后，经过再三考量，我坦诚地跟父亲说出自己的想法——我再也想学钢琴了。结果，迎接我的是半夜三更被父亲从暖被窝里拧出，一顿暴风骤雨般的呵斥加威胁。

我们那个年代，学钢琴的小孩背后都站着一位执着的父亲或是母亲。

我认识一位考入中央音乐学院钢琴系的女生。她家在武汉，父亲每周先骑自行车再转轮渡，从汉口送她到武昌上课，多年来风雨无阻。有年冬天，大雪路滑，上轮渡时自行车滑倒了，为了保护女儿，父亲摔成骨折。由于母亲没有固定工作，家庭的重担全在父亲一人身上；因为心疼父亲，女儿数度要求“不再学钢琴”，然而父亲的坚持让女儿最终从音乐学院毕业。

在音乐学院上学时，一双渴求的眼睛曾深深打动了我。那是一个十二岁男孩的妈妈，她每两周带儿子从宜昌到武汉上钢琴课。那时还没有高速公路，宜昌到武汉单程就要六个小时。上课前，妈妈想让儿子练练琴，苦于没有琴房，于是在教学楼里徘徊寻觅。透过门上的玻璃窗，她与我四目相对，因为那双渴求的眼睛，我打开了琴房的门。

对孩子学琴的执着，在钢琴家郎朗的父亲身上体现到了极致。执着的父母，刻苦的小孩——一大一小、一高一矮的背影中，折射出我们那个年代学钢琴的小孩与钢琴之间的酸甜苦辣、爱恨情仇。

钢琴，一旦寄托了大人的梦想和小孩的未来，就变成了一件神奇的东西，让人又爱又恨。同样的爱恨交加一直延续到现在。如今，琴行已不是稀罕物，钢琴更是多到各种品牌让你挑得眼花缭乱。许多孩子是因为听到了钢琴的声音，因为喜爱而主动要求学习的。他们的主动选择跟当初懵懵懂懂被送到钢

琴前的我全然不同。然而就是这些主动选择学琴的小孩，之后对钢琴产生厌恶情绪的却大有人在。更有甚者，因为钢琴闹到母子不和，闹到孩子大声宣告：“再要我学琴，我就离家出走！”

为什么会这样？

原本给人带来快乐、带来光明的钢琴，为什么在有的家庭中扮演了“冷酷杀手”的角色？为什么本来喜欢钢琴的孩子，一段时间之后，会对钢琴心生反感和厌恶？为什么大多数孩子都本能地逃避练琴，只要一上琴，不是要喝水就是要上厕所？教育家们声称的学习钢琴能锻炼孩子的意志力、想象力、观察力，能提高孩子的情商与智商，这些究竟从何谈起？

为了学钢琴，小学五年中我换过三所学校；而中学时为了对抗父亲的执着，我竟然偷改人生轨迹，逃学去运动队做了一年跳伞运动员。然而，彻底离开后，我才蓦然发现自己对钢琴的爱。从小到大的陪伴，钢琴在我心灵深处不知不觉地生长，长成生命中无法分离的元素。时光荏苒，当初的顽童历经曲折，成长为钢琴老师，孩子遭遇钢琴后的点滴苦乐，我都曾深刻体会过。因此，学生们对待钢琴的爱恨情仇、酸甜苦辣，我都深深懂得。

孩子们与钢琴接触后种种酸甜苦辣的故事，常触动我反思自己的成长经历和钢琴教学，尤其是面对跟自己儿时一样明明喜欢音乐却又逃避钢琴的孩子。从顽童到老师，角色的转变令我从此岸渡到彼岸，教学中遇到的难题和困惑让我不由自主地转身回望，促使我不仅从老师的角度，也从家长和学生的角度观察、思考。

我以钢琴老师的视角，从家长、老师、学生三个方面记录下发生在钢琴教室里的故事，构成了此书的第一部分“当徒弟遇上师父——琴键上的黄金三角形”。这些故事有成功的，有失败的；有积极的，有消极的；希望通过自己的教、孩子的学及家长的帮，从三者的重要性来探讨参与教学的三方如何

在钢琴学习过程中构建和谐稳定的三角形关系。只有在和谐稳定的三角形关系中，钢琴学习才会对孩子产生正面积极的影响，成为陪伴孩子快乐成长的好朋友。

在古希腊和中国的上古时期，音乐是净化心灵、教化品性的重要手段。直至今今天，音乐依然被列入素质教育的范畴。教育家们认为，学习钢琴能锻炼孩子的意志力、想象力和观察力，能提高孩子的情商与智商。在第二部分“除妖降魔——家长们应该知道的钢琴技巧”中，我想试着探讨这个话题，探讨儿童钢琴学习的特殊性，期望通过这个章节加深父母们对儿童钢琴学习的了解，期望琴爸琴妈们能在更广的教育视角下，配合老师构建“和谐的学习关系”，让钢琴学习真正助益孩子成长，让孩子终身受益。

《西游记》中，唐僧师徒虽然历经坎坷，一路上却也收获了意想不到美景！沿途风光和意外收获是出发那一刻难以预料的绮丽相遇；从踏上琴路的那天起，一个个音乐故事便悄悄地躲藏着，如意想不到的美景，等待着与琴童们不期而遇。第三部分“征途风光——钢琴课上的音乐故事”，就是希望通过一些传奇音乐故事，让孩子们更加亲近“钢琴”这件乐器，为学琴的过程增添色彩。

享受学习的过程是我们共同的愿望。学习的过程既包括收获的喜悦，也蕴含辛勤的付出和汗水，甚至是痛苦的逃避和轮番登台的挫折、难题；学习的过程就像唐僧师徒的取经之旅，精彩就在路上！无论坦途还是逆境，无论甘甜还是苦涩，各种滋味我们皆应带领孩子一同品味。品味丰富了，人生自然丰富。

为什么傅雷教导儿子傅聪要“首先做人，其次做艺术家，再做音乐家，最后是钢琴家”？

为什么教育家陶行知说“学生不应该专读书，他的责任是学习人生

之道”？

为什么前苏联教育家苏霍姆林斯基说“音乐教育不是音乐家教育，而首先是人的教育”？

在您得出自己结论的过程中，这本小书如能起到一点抛砖引玉的作用，那将是我莫大的荣幸和欣慰。我的记录将因您的思考而彰显意义。

谨以此书献给我敬爱的执着的父亲和已故的母亲。同时，感谢刘明坚老师、关键老师帮我修改，感谢堂妹李璇和李礼对此书写作的关心与鼓励，感谢先生一路相伴给我信心，感谢所有的琴爸琴妈及可爱的学生们。

特别感谢我学琴路上的启蒙者——刘进清老师，是您为我推开了一扇奇妙的认识世界的窗。

愿所有学钢琴的小孩都快乐，愿所有我认识和不认识的人吉祥安康！

李淼

2013年7月于天津

目录

- 1 序 / 刘进清
- 3 你若精彩，天自安排 / 邹曙
- 1 前言 学钢琴的小孩

乐章 一

当徒弟遇上师父 琴键上的黄金三角形

- 2 铃铛叮当
- 5 家长、孩子、老师——黄金三角形
- 9 野蜂飞舞
- 15 弹好了给你买蛋糕
- 18 妈妈的抱怨
- 22 李老师的金箍棒：戒尺奉上
- 24 凤凰报道
- 28 你真棒
- 31 未来钢琴家
- 37 李老师的金箍棒：练琴不要间断
- 39 琴键上的西游记
- 43 妈妈的摩托车
- 44 家长的小锦囊：如何让孩子自觉练琴
- 45 琴键上的打铁匠
- 50 李老师的金箍棒：耳朵，耳朵
- 52 家长如來佛

- 57 自己的事情自己做
60 爸爸的名字
63 李老师的金箍棒：贵人
66 我家的钢琴卖给你
69 镜子
71 敏感的心
74 我喜欢弹钢琴

乐章
二

除妖降魔

家长应该知道的钢琴演奏技巧

- 82 假如给我三天光明
86 *Pianoforte* 的故事
91 孙行者的紧箍咒
95 感受生活中的节奏
98 如影随形的老师
102 想当然的音符（一）
104 关于看谱
107 想当然的音符（二）
110 曲已练熟，只是要多想
114 节拍器坏了
118 几加几等于8？
122 钢琴与倾听

- 128 化蝶
131 专家与赢家
134 与问题周旋
136 我的节目单
138 推迟满足感
142 慢中有乾坤
145 达人贝多芬
150 钢琴家是这样炼成的
153 被逼练琴很难受
159 弹钢琴是一件具有挑战性的事情
164 好难啊
167 音乐人生
174 敢问路在何方
179 长大的过程
183 我要你幸福

乐章
三

征途风光
钢琴课上的音乐故事

- 190 最有名的那首卡农
195 星际之门
201 五线谱的故事

- 206 孔子习琴
- 209 利益蒂与节拍器
- 213 心灵算数
- 217 钢琴的故事
- 226 天堂与地狱
- 231 听，海妖在歌唱

附录

- 236 问题目录
- 240 后记 培养有灵性的孩子