

键舞华章

周柏杨/著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

键舞华章

——新时期高师钢琴教学民族化及其他

周柏杨/著

图书在版编号(CIP) 数据

键舞华章 / 周柏杨著. —北京: 文化艺术出版社,
2010.9
ISBN 978-7-5039-4595-3

I. ①键… II. ①周… III. ①钢琴—奏法—教学研究
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第184661号

键舞华章

著 者 周柏杨
责任编辑 吴士新
装帧设计 二月书坊
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 100007
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whybooks@163.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813348 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京大运河印刷有限责任公司
版 次 2010年10月第一版
2010年10月第一次印刷
开 本 889×1194毫米 1/16
印 章 8.375
印 数 1000册
图 片 80幅
字 数 76千字
书 号 ISBN 978-7-5039-4595-3
定 价 32.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

A decorative graphic featuring a treble clef and a series of musical notes that curve upwards and to the right, positioned behind the title text.

目 录

1	序
3	绪 论
第一章	钢琴教学 以人为本
8	育才与育人
11	教材建设
14	音乐基础教育
18	必备的技能培养
22	数码钢琴集体课分析
26	多媒体教学效果探微
34	音乐在高师舞训中的地位

第二章

41

46

51

55

60

68

作品分析 以我为主

李斯特的《爱之梦》(第三首)

月光的魅力

钢琴作品中的钟声解读

肖邦的《g小调叙事曲》

戏曲音乐与钢琴艺术

民歌改编

第三章

77

82

85

89

92

95

99

博览群乐 开拓视野

音乐的背景

区别专业 打造精品

音乐中的沧海桑田

曲艺与歌曲

群众歌咏与民族传统

《华夏之根》的时代意义

电影与钢琴的情缘

第四章	民族化与大众化
105	钢琴的传统
109	速度问题
112	演奏风格
116	内功与外功
118	对“断层”现象的思考
122	钢琴普及与全民素质
125	从哲学家的音乐思想 看音乐的哲学属性

我和周柏杨是同辈人，但我比他长十几岁，又因为是邻居，所以，我是从小看着周柏杨长大的。我虽然远离山西，长期在外埠工作，对周柏杨的近况了解不深，但是，我每次回太原探亲，因为和他同住在一个艺术大院里，进进出出，都要从他的窗前经过，无论白天黑夜，无论严寒酷暑，我总是听到他在练琴。为此，他给我留下的第一印象就是，很刻苦，很用功，也很有事业心。

我曾经为山西职业戏剧学院组织的大型交响音乐会担任指挥，周柏杨那时就在该院教授钢琴，我从该院送给我的报刊中，看到过他写的几篇文章，这些文章不仅文笔流畅，而且立意很好，都是一般钢琴老师不大会注意到的“小事”，如《演奏风格在初级钢琴教学中的地位和作用》，以及《帮助琴童练“外功”》等，我以为他都说得在理。据说《外功》一篇还获得山西省音乐论文一等奖，这更说明，他写的这些“小事”，受到了读者广泛的重视与欢迎。为此，他给我留下的第二个印象便是，他很细心，很钻研，是个教学中注重“小节”的好老师。后来我又听说，他的钢琴演奏，获得了山西省第八届戏剧(含音乐、舞蹈表演)“杏花奖”，他的文章也多次获得全省音乐论文奖。特别是“杏花奖”，那是山西省文艺类的政府奖，没有娴熟、稳定的技巧，不经过激烈竞争，是不可能获此殊荣的。应该说，他的刻苦努力收到了成效，赢得了

公众的认可。

《键舞华章》一书，是柏杨此前十年校内校外教学成果的总结，全书以民族思维为贯穿线，在肯定多样化的同时，强调高师钢琴教学的重心是民族化，这是新时期高师钢琴教学值得肯定的最正确的思路。我以为，中国钢琴在攀登世界高峰的同时，还必须研究如何更好地为中华民族服务，许多钢琴家已为此付出了巨大的努力，且取得了丰硕的成果，在高师钢琴教学中继续贯穿民族化思维，目的是推动下一代人，沿着这一方向继续前行，并为此做出更大的贡献。希望有志于这一课题的读者，不妨读读这本书，我相信一定会有所感悟、有所收获。

2010年5月23日于杭州

钢琴本身没有民族性,它只是一种表达情感的工具。但人类的情感是十分丰富的,表达情感的方式则因民族思维方式的不同而千差万别,这就使钢琴的创作和演奏,有了不同的民族风格和地域特色。考察一下钢琴的历史便不难发现,世界上最著名的钢琴作曲家与演奏家,莫不以弘扬民族音乐为己任。这是因为他们需要有一个稳定的听众群体,这个群体与作曲家、演奏家本人的文化传统和文化素养,是彼此相通的。也就是说,他们有着共同的民族思维。这是作品被广大群众接受和喜爱的根本原因。

我在多年的钢琴教学岗位上,发现了一个有趣的现象:学生们演奏中国乐曲的能力,明显要超出演奏外国乐曲的能力。这种现象给了我们以怎样的启示呢?仔细想想,我们从小生活在中华古老文明的沃土上,长江黄河犹如母亲的乳汁哺育了我们,举手投足间,我们的思维便带有中华文明的烙印。既如此,中国人理解中国乐曲要优先于外国乐曲的问题,就不难理解了。当然,民族思维是一个总的概念,具体到思维本身,又分为逻辑思维与形象思维两种,音乐则属于形象思维的范畴,尤其是纯音乐,没有文字作依托,更多的依靠想象,而想象就离不开身边的人情世故,这就与民族习俗联系在一起了。例如,根据京剧现代戏《红灯记》改编的钢琴曲,尽管它是历史上的事,但是,它是我们这个民族曾

经发生过的英雄的故事，虽然没有唱词，它的内涵一般中国人都很了解，它的音调大家都很熟悉，所以，这样的音乐，很容易被中国人接受。

民族思维的差距，首先表现在语言上。中国人称“张先生”、“李小姐”；到了英国人那里就成了“先生张”、“小姐李”，正好相反。民族性格也有些类似。比如美国人提倡“自由”，弘扬个性，想问题以个人为起点；中国人则崇尚民族荣誉，提倡先国后家，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”是中国人最高尚的美德。这种“忧”“乐”观，使中国人的性格比较沉稳、内向，做事瞻前顾后。西方人则因张扬个性而显得豁达、开放，凡事不拘一格。美国的爵士乐是这方面的典型代表。它那强烈的动感，是情感的恣意宣泄；它那无拘无束的节奏，是个性解放的象征。美国作曲家格什文创作的钢琴协奏曲《蓝色狂想曲》，是众多运用爵士乐作曲并取得成功的第一人。他将野马般的爵士乐套上了缰绳，使这种土生土长的黑人舞曲登上了大雅之堂，但他给乐曲的题名仍保留一个“狂”字，从而，使这部钢琴协奏曲既不失爵士乐的本土色彩，又张扬了她那迷人的放荡与遐想，使这部作品走遍世界，也红遍世界。

中国也有倡导自由、不讲调性、旋律任意的钢琴作品，那就是蒋祖馨的《第一奏鸣曲》。它也有一个与命运抗争的主题，但是，无论它的速度、力度和风格如何奇特，都没有摆脱京剧素材给它带来的民族思维定势，它的“狂”，是中国式的狂，是有分寸的狂，绝不是、也不可能是爵士乐的那种歇斯底里式的狂。又如，柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》与中国的钢琴协奏曲《黄河》，两者都是表现本民族昂扬奋发的精神面貌的，又都是以本民族的民间音乐为素材进行创作的，但表现方法上，各自受到本民族思维方式的影响，以致两者的切入点完全不同。前者以乐观的心态直抒胸怀，汇聚了俄罗斯、乌克兰、哥萨克的民族特性，尽展幽默、刚毅、强悍的音乐色彩，使人感到整个乐曲是那样辉煌、壮丽，动人心魄。不管“老柴”有意无意，这气概与彼得大帝的开疆拓土、君临天下的思维是一脉相承的。而中国的《黄河》，虽然有着同样的辉煌、壮丽和动人心魄，乐曲却是从民族苦难入手，它的辉煌，是浩浩荡荡的人民战争，它

的壮丽，是誓死不当亡国奴。正是这种民族思维方式的不同，才使得那些以民族民间音乐为素材创作的各类作品，有了各自的表达情感的方式，也正是表达方式的多种多样，才使得世界音乐变得绚丽多姿，丰富多彩。

爵士乐作为一种舞曲，个性很不一般。不过，我们从其他一些民族舞蹈及其乐曲中，同样可以发现民族性格的巨大差异，这是因为，舞蹈在张扬个性时的动感，是心声的最直接表述。一样的抒情舞曲，《西班牙舞曲》与《采茶扑蝶》舞曲，是正儿八经的“南辕北辙”。西班牙人好斗牛，除了专业的斗牛士之外，每年还有一个狂欢节，那是全民斗牛的日子，他们不怕被牛撞伤甚至被牛踩死，拼命奔跑，与牛争高下。可以说，这是一个充满勇敢和豪情的民族，《西班牙舞曲》抒的也正是这种勇敢之情、豪爽之情。如果结合着舞蹈动作一起考察，感觉就会更加鲜明。中国人自古提倡中庸哲学，提倡“温”、“良”、“恭”、“俭”、“让”。因此，无论《采茶扑蝶》的旋律是多么的优美流畅，歌声是多么的清新委婉，内含的民族性格，与西班牙舞曲比较，则正好相反。有时候，中国人也会喜欢《西班牙舞曲》，西班牙人也会爱听《采茶扑蝶》，但这种喜欢，图的只是一种新鲜。骨子里的东西，还是自己民族的欣赏习惯。

不可否认，信息时代的到来，各类艺术都在相互融化，当今的歌坛舞榭，表现尤其明显，许多走进通俗音乐领域的俊男俏女，唱起歌来手舞足蹈、又蹦又跳，这情形在亚洲各国，均呈后来居上之势。这股流行风源于美国，是摇滚乐世界化的结果。但是，有一点是非常值得注意的，那就是，无论这个摇滚滚到何处，歌唱的语言却是本土的。语言是一个民族的根基，无论摇滚的来势多汹，都动摇不了这个根本，摇滚乐自身最好的前景，反倒是被各个民族所融化。

过去，音乐战线长期存在着中西之争。改革开放后，我国政治、经济等诸多方面的条件都发生了很大的变化，一向十分严格的意识形态领域，也表现出了极大的宽容，开始是邓丽君的风刮了进来，紧接着，摇滚乐、“披头士”

也都可以登上大雅之堂。音乐家谭盾，将湘西的戏曲与民间音乐原封不动地录制成影像片，夹杂在自己创作的管弦乐作品中，拿到美国去演出。这种来自中国，又纯属中国乡土元素的音乐，居然震撼了美国的广大音乐爱好者。美国曾经是意识形态管制非常严厉的国度之一，著名的麦卡锡主义，是专门对付具有中共嫌疑人士的。到上个世纪末，以朗朗为代表的中国音乐家，在美国开展各种活动时，没有受到任何阻碍，且普遍受到美国人民的欢迎和爱戴，说明世界确实起了很大的变化。在中国钢琴界，曾经受到严厉批判的德彪西印象派作品，也可以堂而皇之地演奏了。在这种政治氛围下，音乐也从独尊民族的单一模式走向了多元化。钢琴领域也出现一大批顶尖人才，他们在世界各个顶尖级赛事中，夺得了又一个又一个金奖，为祖国争得了荣誉。一些国际钢琴大赛还明文规定，参赛选手必须演奏一首中国作品。这说明，中国钢琴在国际上已经享有了一定的尊严。在此形势下，中国的钢琴家们也更加重视民族遗产的改编和创作，钢琴协奏曲《走进新时代》等一批大型作品相继问世。以往，少儿学钢琴的教材，绝对是“全盘西化”，近年来，纯粹中国意义的练习曲，在少儿钢琴教材中，已经占有相当的比重。当然，民族的也好，世界的也好，钢琴必须与时俱进，思维必须不断更新，但无论怎样变更，万变不离其“根”，只有把根牢牢地扎在民族的土壤里，中国钢琴才会有自己的特色，才会拥有现在和未来。针对这样的现实，高等师范院校的钢琴教育，应结合师范生源及其出路的特性，区别于专业钢琴教育，在认同“与世界接轨”的同时，把民族思维贯穿在教师的教学观念之中，使键盘上跳跃的音符，表达的是一颗无可替代的中国心。即使是外国古典名作，也应该在对乐曲的理解上，表达出独具中国特色的思想情怀。当然，民族思维，不等同于民族化，它只是民族化的一个起点，民族化是一个系统工程，它包括教学理念、教材建设、教学手段、作品分析、音乐欣赏、校外辅导，等等，涉及钢琴教学的方方面面，都必须把民族思维贯穿始终，用民族思维为民族化导航。

第一章 钢琴教学 以人为本

育才与育人

钢琴教学基本上是在一对一的教学模式中进行,历来是只传技术,或与技术相关的乐曲含义,而不及其余。但面对“百年大计,树人第一”的教育方略,我们必须深刻反省过去,必须深刻思考“育人”第一的重大意义。中华民族历来就讲究“德才兼备,以德为先”。强调“人品”,也是这个意思,这是我们民族的一个优良传统。

不少学生在学琴的同时,总是暴露出这样那样的思想问题,有些人不愿下苦功,只想走捷径。比如有的考生,为了应付高考,突击练了两首乐曲,单独听,问题不大,可以过关,一旦录取,便万事大吉,这时你让他弹一弹音阶他都会发。更有甚者,还不大看得起音阶练习。对学院来说,既已录取,别无他法,只能占用高校课堂的宝贵时间,去为他们的基础训练补课,对考生来说,则是“录取万岁”,别无所求。面对这种情况,以往的钢琴老师除了表示遗憾,便是听之任之,无所作为。改变这种状况,除了教育行政部门的相关措施之外,还需让教师自己在教学思想上提高认识,把“育才”和“育人”作一番认真的分析和对比,弄清楚,在“育人”的问题上,任何专业都没有特殊的例外,任何专业,在教学上都必须以人为本。如此一来,教学观念发生了重心转移,“育才”第一变成了“育人”第一。有了这样的认识,教师才有可能利用一切机会,作好学生的思想工作,从而使以人为本的教学思路落到实处。那么,思想工作如何做,这是许多钢琴老师都不熟悉的。

这里首先要分清,教与学的关系,不是“控制”与“支配”。正确的做法,应从“关注”学生出发,告诉他们学什么,怎么学。对此,我的理解是:老师教学生,不应摆出一副居高临下的态势。而应以朋友的身份相处。解决朋友间的问题,不是批评指责,而是促膝谈心。钢琴课堂一对一的教学模式,恰好造成了谈心的环境优势。有一次,我问一位弹不好音阶的学生:“你知道刘诗昆吗?”回答说:

“知道,大钢琴家。”我说:“你是否听说,1958年,他19岁时,在莫斯科参加国际钢琴比赛,每天练琴达十二小时,当时,几乎连吃饭的时间都不愿“浪费”。就这样,当时他只得了二等奖。当然,能在国际上得二等奖,也是一种巨大的成功。不过,他这个二等奖充分说明,任何学业,任何事业,只能是一步一个脚印,而没有什么捷径,更不存在“三级跳”。不是有一句成语叫“学海无涯苦作舟”吗,这是一切事业有成者的必由之路,舍此别无通途。”这位学生听得很入神,他愿意听我继续讲下去,于是,我将话锋转向了主题:“以弹音阶为例,看似简单,实则不然,音阶是渐进式的演奏训练,一个琴键一个琴键依次上行或下行,每个琴键下键时的力度必须均匀,节奏必须平稳,速度要前后一致,想把这三者统一起来,绝非一件易事,不经过刻苦的练习,是不可能收到成效的。一旦做到,则可为日后弹奏渐进式旋律提供技术保障。到那时,只有到那时,你才会尝到刻苦所换来的甜蜜。”这次交谈没有白费。此后,这位学生不仅音阶弹的好,其他基本练习也都能扎扎实实地下功夫。由于学生的主体性得到了最充分的发挥,老师上课,只须作一些指导性的解析,对比以往,可谓省时又省力。从这位学生身上我深深地体验到,行为的转变,依仗思想的转变,这是我以往从未思考过的问题,也是我从学生身上得到的重大启示和收获。

无独有偶,就在今年高考前两个月,我的一位校外学生,准备报考高校钢琴专业,他的钢琴基础并不好,但要求我帮他突击两首乐曲,以便到时顺利应试。我以对待校内学生一样的方式,动员他注重练好基本功,不要“揠苗助长”。他接受了我的劝说,决定推迟一年再考。这件事使我联想到一个问题:如果要杜绝高校钢琴考生中的“夹生饭”,使高校考生的质量得到保证,最根本的办法,就是“防患于未然”,让学钢琴的中小学生,在高考前,把该学的基本

练习学完，不留尾巴。但这样做也有困难，因为在一般城市中，当前的中小学音乐教育大都不设钢琴课，不少学校连钢琴都没有，但校外的钢琴热潮又随处可见。为此，我在校外教学中，对于那些凡能接触到的，准备报考高校钢琴专业的学生中，在传授专业技术的同时，注意他们的思想动态。

钢琴教学中的育人工程，除教师的思想渗透之外，发挥音乐本身的功能也很重要。荀子的《乐论》就有“乐行而志清”之说。“尽善尽美”的成语，也源于音乐对人的影响力。我有一个学生，性格很稳重，不爱多说话，平时就爱弹个《城南旧事》之类的曲子。我对她说：你别老弹这些四平稳的东西，你能不能试着弹一弹《解放区的天》？没过几天，我见她真的在弹这首乐曲，而且弹得很投入，弹奏时，不仅身子动了起来，脸上也露出了笑容。她性格上的这种轻微变化，证明了音乐对人的感染力。钢琴教学如何能更好地以人为本，值得我们探索，再探索。

天津音乐学院钢琴系毕业的张淑芳，在她的独奏音乐会结束后，与启蒙老师周柏杨合影留念

高师教学改革要想落到实处,仅靠教师观念的更新是不够的,还需要各方面的协调配合,其中包括教材建设。

钢琴教学作为高师音乐教学的必修课,一直在寻找一条有利于自身发展的途径,以使自己的学生更加适应社会的需要。而钢琴教材的建设便是其中一个重要因素。在以往的钢琴教学中,教师通常不愿意在为数不多的几本高师专用钢琴教材中为学生布置曲目,而是让学生练习某某的练习曲、某某的复调、某某的乐曲等。原因何在?我认为首先是曲目陈旧,没有时代感。其次是大部分都沿袭了专业音乐院校的教材体系,只包括了练习曲、复调、中小型乐曲、成谱声乐伴奏等内容。再次是只注重技能技巧训练,忽视了课程之间的内在联系和互补作用,缺乏综合性。这种体系的教材不利于学生的身心发展,对学生的创造性思维能力,民族思维能力,以及钢琴教学能力的培养作用不大。因此,高师钢琴教材亟待改革。

1.更新曲目 激发兴趣

我们一直都在说“兴趣是最好的老师”。可没有一个好的范本又怎能在教学中提起学生的兴趣呢?因此,更新曲目乃是教材建设之本。它需要编写人员拥有足够的音乐知识以及了解丰富