

吴元编

中央音乐学院图书馆藏书

书号	H5.1.1/
总记	TCCLA 26
登号	151913

学习钢琴的途径

学习钢琴的途径

吴元编

文化艺术出版社

学习钢琴的途径

吴 元 编

·
文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京新华印刷厂印刷

·
开本 850×1168 毫米 1/32 印张 5.25 字数 120,000

1990年8月北京第1版 1990年8月北京第1次印刷

印数 0,001—8,000 册

ISBN 7-5039-0411-9/J·119

定 价: 2.30元

序 一

赵 枫

学音乐首先要学读谱，如同学语文要先认字一样。要读音乐的书，最方便的办法是学钢琴，学会了弹钢琴就可以读各种各样的音乐书。现在有许多孩子学钢琴，乃是走上音乐之途的最好起步。

孩子们学钢琴是一件很困难的事，因为学钢琴既要用脑又要用手，既要学艺术又要学技术，对于孩子来说，首先还要培养他们学钢琴的兴趣。我们时常看见，有的孩子在初学钢琴时，老师或家长没有充分注意培养他潜在的学习钢琴的兴趣，甚至使孩子们视学钢琴为畏途。其次，孩子们学钢琴，如果说第一步是培养兴趣，第二步就应该是训练他的集中力。孩子们最不容易长时期全神贯注于同一事物，因而，如何培养孩子们注意力的集中，便成为最重要的问题了。所以，教孩子们学钢琴，对于一个音乐教师来说，应非常重视儿童的学习心理和教学方法。有一些钢琴教师，总是以训练专业钢琴家的最终目标来要求学生，事实上既不可能也无必要使每一个学钢琴的孩子将来都成为职业钢琴家。当然，教师要求每个学生都要打好基础，使孩子们将来能在钢琴演奏上逐步提高，无疑是十分正确的，但问题在于既要注意孩子们演奏技术的基础，又不要由于严格的、甚至枯燥的基础练习而使孩子丧失信心。兴趣是学习的动力，也是培养专注力的基础。

现在社会上学钢琴的孩子日渐增多,对于钢琴教学原理、教学心理和教学方法的研究,便更显出它的重要性了。

中央音乐学院附属中等音乐专业学校的钢琴教师们,积累了很多这方面的教学经验,把这些经验总结出来,不仅对于钢琴教师具有参考价值,而且对于必须每日辅导孩子练琴的家长们,也有十分重要的意义。

1989年2月1日

于北京

序 二

周广仁

中央音乐学院附中的钢琴教师们在长期的教学实践中，不断地进行探索和创新，积累了丰富的经验，取得了可喜的成果。为了推动和发展我国的钢琴事业，使更多的立志献身钢琴事业的儿童早日学有所成，我向学习钢琴的儿童们推荐这本书，它将为我们的钢琴教育园圃开拓一片新的土地。

这本书从实际问题出发，紧紧围绕着“培养正确的学习方法”、“养成良好的学习习惯”、“提高艺术修养”及全面传授音乐知识诸方面，从各个不同的角度进行论述。文章写得简短精悍、生动具体、深入浅出、通俗易懂，有较高的学习和参考价值。我相信，它定会受到学习钢琴的儿童及其家长和钢琴教师们的欢迎，也一定有助于使我们的钢琴事业沿着更加宽广的道路蓬勃发展下去。

1989年2月

中央音乐学院图书馆藏书		6400.243
书号	HS-1.1/7CLa 26	
总记号	151913	151/13

序一	赵 汎 (2)
序二	周广仁 (4)
1. 培养孩子们良好的练琴习惯	韩剑明 (1)
2. “会学习”才能健康地成长	陈慧甦 (12)
3. 钢琴练习刍议	钟 慧 (16)
4. 练琴中不可忽略的几个问题	韩剑明 (21)
5. 读谱的学问	赵屏国 (29)
6. 学习钢琴的第一个飞跃	陈比纲 (46)
7. 关于教材——如何制定教学计划和选择教材	凌 远 (50)
8. 《每日十二首钢琴技术练习》介绍	吴建勤 (56)
9. 推荐一本练习曲——莱蒙钢琴练习曲作品 37 号	钟 慧 (60)
10. 在基本技术训练中如何应用车尔尼练习曲	吴 元 (73)
11. 怎样学习巴赫二部创意曲(教研活动纪实)	吴 元 (80)
12. 贝多芬的“悲怆”奏鸣曲是一首很好的教材	陈慧甦 (93)
13. 舒伯特钢琴奏鸣曲浅论	陈比纲 (99)
14. 如何正确演奏钢琴	赵屏国 (112)
15. 音乐方面的要求在钢琴初学阶段极其重要	陈慧甦 (124)
16. 音乐与技术在钢琴教学中的结合	凌 远 (128)
17. 歌唱性及其他	吴 元 (135)
18. 谈钢琴教学中培养学生心理素质的问题	吴建勤 (146)
19. 在儿童钢琴教学中要重视非智力因素	金爱平 (151)
20. 教师必须坚持演奏	凌 远 (157)
编后记	(162)

培养孩子们良好的练琴习惯

韩剑明

一、养成良好习惯的重要性

学习任何一门科学,要想得到优良的成绩,取得丰硕的成果,必须培养起有效的学习方法,才能提高学习效率。

音乐能给孩子们以特殊的“营养”,这是指音乐能训练儿童的语言表达能力,启发思维和想象力,锻炼记忆力。

很多孩子选择了钢琴这种乐器,这是十分可喜的。钢琴是乐器中最好的演员,它不需要靠别人的帮助,就能在你十个手指下演奏出动听的音乐,塑造出完美的音乐形象。但钢琴又是一种技艺性很高的乐器,要掌握它必须下一番苦功夫。要学会充分运用你的智力把音符、乐句、乐段、声部……都能融合为一个有机的整体,要把这一切配合得如此巧妙,既要具备勤奋和刻苦的学习态度,又必须要有科学的练琴方法和养成良好的练琴习惯。如合理安排时间、精力集中、时刻明确你练习的目的、知道运用什么样的手段才能达到这目的。

二、培养敏锐的音乐听觉

音乐是“声音的艺术”;它不同于绘画、雕塑、诗歌、文学,没有看得见的形象,也不能用文字来表达,它是用声音来表达艺术形象的。

音乐又是“听觉艺术”,它不仅在于声音的高低、节奏的准

确……更重要的是表达内心对艺术形象的音响想象。随着这种内心的感受，就形成耳朵对音响图像的追求。这种内心听觉越敏锐越发展，就越有助于音乐的表现。涅高兹曾说过：“听觉越是迟钝，所演奏的声音和表现的内容就呆板。”

从小接触钢琴，就要培养他们有敏锐的听觉能力，尤其是那些预定要从事音乐专业的孩子们，必须在童年培养起良好的听觉习惯。

(a) 倾听你弹奏的声音，掌握好所弹力度的分寸。乐谱上的“f”、“P”，是强、弱的标志，这是很多孩子都知道的，但常常理解不全面，乐谱上的力度标志“mf”、“f”、“ff”及“PP”、“P”、“mP”等，都不是绝对的。无论是触键的方法，掌握的分寸，都应服从你所弹奏乐曲要表达的内容。同样的抒情乐曲，如勃拉姆斯的《摇篮曲》，表现了恬静的安睡、亲切的期望。而舒曼的《第一次丧失》则表现一种伤心、失望和叹息；至于格里埃尔的《早晨》则表现了黎明时太阳升起和大自然色彩的绚丽多变，十分迷人……这些不同性质的抒情乐曲，力度标志都是“P”，但它们之间所表达的情感是多么的不同。同样，在表达雄伟、热情、激动、汹涌澎湃、悲壮等不同性质的乐曲中，力度记号都是“f”，它们之间区别也很大。因此，当你弹奏一首乐曲或练习曲之前，一定要想好用什么声音、什么速度，有哪些强弱表情，在什么地方减弱或加快……前提是对乐曲要有正确的理解，要有敏锐的内心听觉。

(b) 要求弹奏时用“音乐的语言”来表现作品内容。“音乐的语言”和人的语言是一致的，人们说话时有呼吸、情绪有高涨和低落，有问话和答句，有惊奇和焦虑……在演奏时同样能表达这些语言。倾听这些语音的高低，注意乐句上的换气（呼吸），形成有逻辑的音乐句逗，使音乐有发展的高潮，才能生动地表达内容。如莫扎

特G大调钢琴奏鸣曲(K283)第一乐章的主题:

这里的主题音乐使人感到是一种亲切的交谈,相互问答的音调似乎在说,“你好吗?”“很好”,“她好吗(这儿的语调是高一些)?”“也很好”。孩子们在经过老师的启发后,往往道理上理解了,但在弹奏时不注意倾听自己所弹的声音,对语气、语调、呼吸、声音的控制是否符合生动的音乐形象缺乏应有的注意。因此要不断要求孩子们在他们年龄所能理解的范围内,尽可能深入作品内容,研究音乐表现力。使他们学会把欢快的旋律弹得欢快,把忧郁的旋律弹得忧郁,一定要表达鲜明的音乐意图。千万要注意,不可养成当乐曲(包括练习曲)都快弹熟了才“加入音乐、音响和强弱变化”,这是最坏的习惯。

(c)积极发展儿童的听觉禀赋。孩子们在正规学习音乐前,对音乐也有过一些接触,如说歌谣、唱儿歌、参加歌舞表演等,内心对音乐已有一些感受,有初步的音乐记忆,有一些音乐听觉。但对于准备从事音乐专业的孩子来说,这是很不够的。要培养孩子们在初学钢琴时,就要有良好的音乐感觉、音乐听觉,他弹奏的乐曲虽浅,但对曲调、和声、节奏的基本知识要清楚,要懂得旋律起伏走向的线条,并在心里唱出来。要唱得好听,有表情。对不同的和弦要听出不同的音响效果,对不同节奏要求弹得自如和掌握合乎规律的强弱拍的进行,要有节奏的脉搏。

绝不能忽视技术练习。有了正确的弹奏方法,才能获得表达

感情的手段,有多少音乐,就有多少技术。而塑造完美的艺术形象,必须靠相应的弹奏技巧,而精湛技巧的获得,需要你用敏锐的听觉去辨别。

多给孩子们创造一些条件去听音乐会,但不要局限在钢琴范围内。若想使之熟悉大量的音乐名著,还应多接触其他姐妹艺术,如诗歌、文学、绘画、舞蹈等。在接触中耳濡目染,可增加孩子们的知识和艺术修养,并在他们小小的脑海中储存起多方面的艺术素材。这可以加深孩子们对生活的认识和感受。

总之,敏感的听觉来自丰富的内心要求,有了要求,就会产生一系列的形象,才能塑造出美好的艺术形象。

希望孩子们在练琴过程中认真倾听自己的弹奏。

三、严格、准确的读谱

读谱和读书是一样的,孩子们上小学第一课就是从认字开始,然后学习有关句子、标点、词组……以后就能看懂一篇小故事,感受到故事的情节。

读谱,对于初学音乐的孩子,是入门教育。从开始知道各种音符,到分辨不同谱表位置上的各种音符名称,音符和休止符所表示的时值等等。必须在开始学琴时就养成严格准确的读谱习惯,这对于将来要成为较高水平的演奏人材,是不可缺少的。

在读谱的过程中,常常会碰到两只“拦路虎”,一是“粗心”,二是“怕困难”。读谱的过程实际上是培养孩子增强毅力的过程,由于读谱上的不严格,常常影响了孩子们音乐上的发展。仅以如下三方面为例,谈谈准确读谱的重要性。

(a)指法。初学钢琴,尽管所弹乐曲很浅,但须养成严格按谱上指法去练的习惯。这些指法是前人科学地、有根据地制定的。好的指法符合自然生理条件,能顺利地弹奏音乐乐句或长长的跑

句。孩子们经常不注意练习曲或乐曲中那些音阶型的句子,在上、下转换手指时,对到底换三指还是四指,不按谱上所标明的指法,往往到乐句句尾手指就不够用了,或根本倒换不过来。在弹奏较长的旋律乐句时,往往找不到大指弹奏的规律,把那些跨度较大的连音,随便断开了。更严重的是经常造成弹奏中断,结结巴巴。有的学生学了二三年琴连C大调左手琶音指法五四二一都记不住,造成琶音把位手型不能固定,弹奏中既不方便又影响速度,时常中断。因此,孩子们在初学钢琴阶段,要认真对待指法。当然你认为谱上的指法对你不合适(如手小等问题),需要改换,那请说出理由再换指法。

(b) 休止符。孩子们在弹奏中往往把休止符“吃”掉了,要知道音乐语言是由音和休止符这两大基本要素所组成,但在一些孩子的眼里似乎音乐只是从音符中产生,而休止符是可有可无的,这种认识是不正确的。

休止符,是音乐整体中的一部分,它的作用很大。有时它能增强乐曲的紧张度,有时却意味着暂时的沉默,有时则是音响的间歇而不是运动的终止。如“战斗进行曲”中的八分休止符是为下一个音做准备,从而产生推动力:

战 斗 进 行 曲

中速 自豪 *mf*

我 操好了三八枪 我 子弹上了膛 我
我 奋勇当先 指 东 就 到 东 方 我

背 上 子 弹 带 呀 心 眼 里 直 发 痒 我
手 榴 弹 开 了 花 呀 勇 敢 地 包 围 上 我

又如车尔尼作品 599, 其中第44、45、49、51、65条练习, 各首练习性质不一, 但第二行最后一拍总是休止, 有些孩子粗心地把它“吃掉”了, 有的已弹了六十条左右, 也还是不注意这个休止符, 破坏了练习曲中节奏的连续, 并给练习曲中第三行的弹奏造成困难。所以希望孩子们一定要把各种休止符, 如全休止符、四分音休止符、八分休止符等认识清楚。在乐曲进行中出现的休止符无论是表现间歇、中断、休息……都应认识到是音乐整体中的一部分, 并要用耳朵听到这些休止符的作用。

(c) 节奏和节拍。常听老师评论学生的演奏“弹的节奏不稳, 拍子不准”、“乐曲表现太板”、“情绪不生动”……这些缺点除了对乐曲性质本身理解不深外, 主要是对节奏和节拍的有关知识和它们在乐曲中所起的作用和特点理解不够, 掌握不好所致。

什么是节奏和节拍? 两者有何区别?

节奏, 凡组织起来的音的长短关系叫节奏。合乎节奏的弹奏涉及到一首作品的内在生命——音乐的脉搏。

节拍, 是指有重音的和无重音的同样时值, 按一定次序重复, 叫节拍。节拍是用强弱关系来组织音乐的, 合乎节拍的弹奏是指能准时到达节奏所规定的点上。

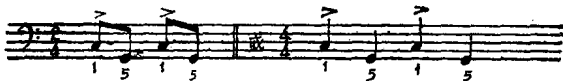
读谱时, 对谱表上所标的四分之二、四分之四、四分之三、八分之六、八分之三等节拍要认真理解所弹的时值。

所谓注意节奏特点是指在弹奏一首乐曲时, 首要的就是要清楚乐曲的性质、内容, 但是否能巧妙地掌握节奏特点, 使乐曲更有生气, 是至关重要的。有时我们听不同演奏家演奏同样一首乐曲, 感受是不同的, 这里有对音乐的处理不同, 对节奏的掌握不同。节奏是音乐的生命。

如弹一首船歌, 这是一种抒情小品, 其有歌唱性的旋律和摇

晃、动荡的伴奏音型。当拿到一首船歌后，只知道用一种速度，一种表情来弹奏，是不行的。如门德尔松《无言歌》中的“g小调船歌”，是八分之六拍，音乐清新流利、优美生动，那婉转如歌的曲调和摇曳起伏的节奏贯穿全曲，塑造了水面上轻舟荡漾的音乐形象。而柴可夫斯基《四季》套曲中的“六月”——船歌，则要求表现一种深情的旋律线条，曲调悠长略带忧伤，很象一首浪漫曲。与前面那首船歌是不同的。

又如弹奏进行曲，这是一种用四分之二或四分之四拍来表现队伍行进的乐曲，节奏均匀而有力。如大家都熟悉的《运动员进行曲》和舒伯特的《军队进行曲》，都是用中庸、进行的速度弹奏，表现朝气蓬勃、信心坚定、一种节日欢庆的心情。但如果左手节奏的弹奏不把重音放在第一拍，

而反过来放在后面的弱拍上(五指)，那么进行的队伍似乎就受到了阻力。违背了节奏强弱的自然循环律动，就不能产生大踏步向前迈进的效果。而格里格作品 54 No 3《侏儒进行曲》是一种戏谑的和神奇古怪的幻想进行曲。它诙谐地刻画了一群日尔曼神话中的侏儒，神气活现地在前进。音乐是谐谑、跳跃、积极、紧凑。表现这种传奇式的神话进行曲，不能用步伐很大的进行节奏来弹，而需充满活力，步子小而敏捷，轻快神秘地向前跳动。

因此当我们读谱时必须要认真研究作品的性质，结合音乐、找到准确的、富于弹性的节奏规律。

四、科学的练琴方法

(a)对新的功课的安排。孩子们都喜欢弹新曲子,常常在回琴时是新曲子弹熟了,而旧的功课则结结巴巴,很生疏。这一方面是在练琴时缺乏科学的安排,另一方面是认识上不够全面。学生每次上课时所弹的功课,必然得到教师在音乐上、技术上的具体指导。有时缺点必须在上了几次课以后才能改掉。每次老师所留的新作业是根据学生的需要安排的,如:巩固已有的成果,加深深度,或专门练习某一种技巧等等。学生在课下必须对旧功课反映出的不足之处,认真练习。要知道,音乐技术的提高,是从对旧功课的改进中得到的。如旧的功课老师指出十六分音符弹得不平均或有错拍子、错音及乐句的表现力不够等问题,孩子回家后应把大部分时间用来专攻以上这些缺点,认真对待老师所提出的问题。因为旧的功课中有新目标。如不认真改正缺点,光练新功课,长此下去不可能有进步。

新旧功课之间,这一课和另一课之间是有一定联系的,是一种因果关系,必须合理安排。

(b)善于找到练琴中“症结”之所在。每首练习曲或乐曲总会有一两个困难的技术课题,每当孩子们克服了这些难点,就会有长足的进步。有一种坏习惯必须引起注意,有的孩子在练习乐曲时,喜欢从头弹到尾,哪个地方有困难被“卡”住了,又从头开始,弹到困难处又“卡”住了。这样周而复始,到头来困难的地方始终是困难,乐曲弹不完整,就谈不上音乐表现了。

生活中,当你的衣服碰上了油点,只需在油点处涂上少许肥皂,轻轻一搓就行了。如果把整件衣服来回在水中漂洗,拿起来后,油点仍然存在,这和弹琴一样。对于克服困难具体的做法是首先分析难点之所在。是指法不正确?还是节奏不准?或是弹奏较快的十六分音符不平均?或因跳跃的跨度太大不准确?也许是对于

新织体的变化不适应……这些问题,都需要分析,找出“症结”之所在,有目的地拿出来慢练,分手练(注意慢练不要失去整体的概念和对乐曲发展总方向的理解)。

大钢琴家李斯特有时曾一百次重复练习一个困难点;钢琴家李赫特尔在练习普罗柯菲耶夫的第九奏鸣曲时,对一个困难处连续练了两个小时,效果很好。

(c)注意力集中。现在孩子们学琴的年龄都比较早,五六岁就开始了,要根据孩子年龄和心理、生理的特点,合理安排上课和练琴。

首先应科学安排练琴时间。基础教育是很重要的,五六岁的孩子音乐心理比较活跃,听觉灵敏、好动、记忆力好、模仿力强。孩子们做事时最佳注意力的时间约二十分钟,并随年龄增长而变化。因此安排练琴,不能一味强制性地要求在琴上坐上二三小时,这种强制性的做法,往往使孩子学习兴趣下降,超过孩子身心的承受能力,即使练多了也是没有效果的,甚至还会产生逆反心理。

比较合理的安排是幼儿园的孩子上午可练一小时,分两次练,下午再练半小时。上小学的孩子课程较多,练琴一般放在晚上,练一个半或两个小时(中间休息一次)。有条件的可把音阶等基本练习利用早晨起床后练二十分钟,日积月累,能出成果。

其次要求孩子们练琴时注意力要集中,必须明确所练的练习曲或乐曲要练些什么,要注意哪几方面问题和要达到什么目的。

如你要克服一种技术上的困难,那就全力以赴去克服它,如果是练习歌唱性的弹奏,必须在练习时积极用耳朵去听,内心去唱,学会弹旋律的方法,找到旋律中的起点、高点、呼吸和句尾的控制等等。到底选择哪些方面重点练习,要根据上次上课时老师对你提出的要求来制定。有的孩子不是这样做,常常在练琴前,先向父

母提出条件，“我只练十遍”或“我只练十分钟”这样的练习方法是有害的。这种从头一遍一遍练反而起到“巩固”缺点的作用，如有的地方节奏错了，你不单独拿出来改正反而从头弹十遍，岂不“巩固”了十遍错误节奏？当然有些技术锻炼，如手指的力量、灵活、均匀等，需要长时间有系统地坚持练习，才能有较大的进步。

五、为演出作准备

有机会时要鼓励孩子在有准备的情况下参加表演，演奏时要全神贯注，把平日苦练的成绩和对乐曲中所要表现的情节，通过你的手指，奉献给听众。

(a)要积累曲目。要养成孩子手头上经常保留二到三首自己最喜爱的乐曲，时常复习。在经过一段时间的学习后，又会有一些新的曲目保留下来，这样交替轮换，无论何时都可以有熟练的乐曲可以表演。对这些乐曲的要求是音乐形象生动，没有技术负担，整体弹奏上的完整。这样孩子的演奏才能精力集中，充满自信，演奏效果好。要避免总是处于当需要你表演时，新功课没有弹熟，而旧功课已忘记了。

(b)注意倾听别人的演奏。要多听别人的演奏，孩子们要多参加各种音乐会，多听著名的演奏家的演奏，也要聆听自己同龄人的演出。要求孩子在听完演出后，说出自己的“见解”，如喜欢什么，对哪些弹奏特别引起兴趣……并向他人学习，能倾听别人的演奏，就会听自己的弹奏。

(c)养成细心观察事物的习惯，产生内心的共鸣。孩子年龄有大小，成熟有早晚，但如能从小培养他们对生活中一切事物细致的观察力，启发听觉上灵敏的辨别力，对学习音乐很有好处。如区别麻雀、布谷鸟、乌鸦，蝉的叫声之高低、强弱及长短、音色的不同点。年龄大一些的孩子要培养听音乐时得到的内心感受和情绪上