

钢琴

音乐教育

十二讲

当今社会，钢琴学习正热，教者芸芸，习者甚众。

本人深感对钢琴教育的探讨与思考是具有现实意义的。如何针对钢琴学习者进行科学有效的训练，如何让学习者真正受益于钢琴学习等，诸如此类。本人认为无论是专业钢琴教学还是社会钢琴教学，

都应走上一条规范之路。钢琴教育者需要明确钢琴教学

的教学目标，了解钢琴学习的特殊性，遵循钢琴教学

的基本原则，调整钢琴教学思路，把握钢琴教学从技能性向审美性的转向，做到审美性与技能性、艺术性与科学性的有机结合。

主编 毛鑫

副主编 罗艺刚 王韵 张小红

湖南大学出版社

钢琴

音乐教育 十二讲

主编 毛鑫

副主编 罗艺刚 王翥 张小红

湖南大学出版社

内 容 简 介

该书借鉴时下权威、先进的教学理念,以讲座的形式对钢琴的启蒙教育至高级教育、钢琴的产生及发展,直至各时期钢琴音乐的发展进行了分析与论述。适合普通大学音乐专业学生、音乐教师及社会学琴者使用。

图书在版编目(CIP)数据

钢琴音乐教育十二讲/毛淼主编. —长沙:湖南大学出版社, 2007. 8

ISBN 978 - 7 - 81113 - 216 - 8

I. 钢... II. 毛... III. 钢琴—器乐—教材

IV. J624. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 128424 号

钢琴音乐教育十二讲

Gangqin Yinyue Jiaoyü Shi'er Jiang

主 编: 毛 淼

责任编辑: 刘 旺

装帧设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691 (发行部), 8821174 (编辑室), 8821006 (出版部)

传 真: 0731-8649312 (发行部), 8822264 (总编室)

电子邮箱: liuWangfriend66@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 国防科技大学印刷厂

开本: 880×1230 32 开

印张: 9.5

字数: 200 千

版次: 2007 年 8 月第 1 版

印次: 2007 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~3 000 册

书号: ISBN 978 - 7 - 81113 - 216 - 8/G · 312

定价: 20.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

前

言

时至今日，随着东西方文化的不断交融，钢琴已经走进千家万户。其优美的音色和丰富的表现力深受中国民众的喜爱，钢琴音乐已成为雅俗共赏的艺术，深入人心。钢琴已经逐渐变成中华民族自己的音乐表现工具。

通过音乐家的努力，我国已产生了大量的具有审美价值与艺术价值的钢琴作品，为我们的钢琴教学提供了丰富的民族化的钢琴音乐资源。另外，老一辈钢琴家如朱工一、周广仁、魏廷格等，著书立说，为我们的钢琴教学提供了权威、科学的教学方法及理论指导。正是诸多音乐家的努力，使我国的钢琴音乐教育得以蓬勃发展，如日中天。

当今社会，钢琴学习正热，教者芸芸，习者甚众。本人深感对钢琴教育的探讨与思考是具有现实意义的，如何针对钢琴学习者进行科学有效的训练，如何让学习者真正受益于钢琴学习等，诸如此类。本人认为无论是专业钢琴教学还是社会钢琴教学，都应走上一条规范之路。钢琴教育者需要明

确钢琴教学的教学目标，了解钢琴学习的特殊性，遵守钢琴教学的基本原则，创新钢琴教学思路，把握钢琴教学从技能性向审美性的转向，做到审美性与技能性、艺术性与科学性的有机结合。只有如此，才能使钢琴教育在素质教育中起到真正的促进作用。

本人在二十余年钢琴教学经验积累的基础上，借鉴时下较具权威性、拥有先进教学理念的部分钢琴著作，以讲座的形式对钢琴的启蒙教育至高级教育、钢琴的产生及发展,直至各时期钢琴音乐的发展做了一个简单的梳理。希望能对钢琴教育者和学习者的实践提供参考和帮助。

目 录

前 言

第一讲 学习钢琴前应了解的几个问题	001
一、当代“钢琴热”的背景分析	003
二、先学其他键盘乐器的利与弊	009
三、业余钢琴学习与专业钢琴学习	012
四、家长、学生、教师的互动关系	014
 第二讲 钢琴教学中的基本问题	 023
一、钢琴教师的素质结构	024
二、钢琴教学的特点	029
三、钢琴教学的基本原则	031
四、钢琴教学的基本形式	034
五、钢琴教学的基本方法	036
 第三讲 如何科学地进行钢琴练习	 040
一、科学练琴的指导原则	041
二、练琴中的疑点问题	045

052 三、钢琴练习中的常见问题

069 **第四讲 钢琴基本弹奏法**

070 一、钢琴演奏法的历史沿革

081 二、钢琴弹奏的基本姿态

084 三、非连音与连音的奏法

088 四、跳音奏法

089 五、踏板的构造与运用

094 **第五讲 钢琴基本技巧形式**

095 一、音阶

101 二、琶音

107 三、双音及八度

115 四、和弦

120 五、大跳和装饰音

127 **第六讲 钢琴教材和技术进阶**

130 一、初级阶段

137 二、中级阶段

148 三、高级阶段

154 **第七讲 钢琴艺术史的相关问题研究**

155 一、研究钢琴艺术史的必要性

二、钢琴艺术风格的研究和切入点 155

三、钢琴及键盘乐器家族的发展 158

第八讲 巴洛克及巴洛克之前的钢琴音乐 165

一、中世纪后期的键盘音乐（1300~1500 年） 166

二、文艺复兴时期的键盘音乐（1500~1600 年） 170

三、巴洛克前半期的键盘音乐（1600~1675 年） 180

四、巴洛克后半期的键盘音乐（1675~1750 年） 189

五、J·S·巴赫及其同时代重要的键盘音乐作曲家 196

第九讲 古典主义时期钢琴音乐 206

一、前古典主义及其代表性风格 207

二、古典主义时期的音乐特点 211

三、古典主义时期的著名钢琴音乐家 212

第十讲 浪漫主义时期与 19 世纪民族乐派钢琴音乐 224

一、浪漫主义时期钢琴音乐的情感性与民族性 225

二、浪漫主义时期的著名钢琴音乐家 227

三、19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐 240

第十一讲 20 世纪的钢琴音乐 251

一、法国印象主义的钢琴音乐 253

二、表现主义和新古典主义 258

三、新民族乐派 261

- 263** 四、德奥以外其他地区的钢琴音乐概况
- 266** 五、法国的钢琴音乐
- 269** 六、美国音乐——格什温与爵士钢琴音乐
- 271** 七、20 世纪著名钢琴演奏家

277 **第十二讲 我国钢琴音乐的发展历史**

- 278** 一、萌芽时期
- 281** 二、初步繁荣时期
- 286** 三、停滞时期
- 288** 四、创新发展时期
- 291** 结 语
- 292** 参考文献

第一讲 学习钢琴前应了解的几个问题

钢琴是“乐器之王”，它不但是我们今天最熟悉的西方乐器之一，也是世界上最重要的乐器之一。除了独奏外，它被最广泛地运用于其他演奏形式，特别是声乐作品的伴奏以及与其他乐器的合奏或协奏中。除此以外，它还是作曲家创作新曲的重要工具。

钢琴的音域宽、音量大、音色变化丰富，这些特点使其可以自由表达和创造各种不同的音乐情绪。在音色上，它的高音清亮、中音丰满、低音浑厚。在演奏上能恰到好处地做到刚与柔，急与缓。甚至在某些优秀的音乐家手中，钢琴还能发出类似人声或其他乐器的声音，乃至整个交响乐队的音效。钢琴作品的种类繁多，有舞曲、组曲、奏鸣曲、浪漫曲、协奏曲、音乐会练习曲……并在不同的时期表现出了不同的迷人色彩。20 世纪后，不仅仅在古典音乐领域，钢琴在流行音乐、爵士音乐、摇滚音乐、电影音乐等音乐形式中也都身兼重任。今

天，音乐的繁荣更使得钢琴无处不在，无时不需。从 20 世纪 80 年代开始，我国学琴热潮不断升温，并至今不衰。同时，随着音乐艺术的普及，各种类型的考级、音乐会和演出纷至沓来，使我们有更多的机会接触到钢琴。钢琴在我们的生活中所扮演的角色日渐重要。现在，越来越多的人加入到钢琴演奏或钢琴学习的队伍中来，希望对其有更多的了解，从而提升自己在钢琴艺术上的造诣。在钢琴学习前，我们必须对几个相关问题有一定的了解。

一、当代“钢琴热”的背景分析

1. 当代中国的“钢琴热”

在当代中国，存在着一个名副其实的“钢琴热”——学习钢琴的热潮。中国“钢琴热”始于改革开放的年代，而其“热度”至今始终不降。

今天，在我国每一座大中城市的每一所小学的每一个班里，几乎都有业余学习钢琴的学生。这表明钢琴学习在我国的中小学学生中是非常受欢迎的。此外，众多的学龄前儿童也在学习钢琴，同时，相当一部分青年、中年乃至老年人同样加入了学琴的行列，人数日益增多。而且，“钢琴热”已经不仅局限于大中城市，而是向着更广范围辐射开来。

中国“钢琴热”既没有行政命令、官方号召，也没有权威呼吁、专家提倡。学琴本身，不仅没有经济效益和物质实惠，相反还要一笔不小的财力投入。可见，这完全是出自人们自发的愿望和内在的追求。这样的社会文化现象，必然有其深刻的根源。

首先，这一社会文化现象基于人们的物质生活、经济状况的普遍改善和提高。社会的发展、人民经济水平的提高为钢琴学习提供了物质保证。在任何国家、任何年代，钢琴都属于贵重物品，购置钢琴需要一定的经济基础。钢琴的维修、调律，学琴的学费，都是一项对中

国人的平均工资来说并不轻松的长期性支出。中国改革开放后经济的快速发展，人民生活水平的普遍提高是形成“钢琴热”的首要前提。

其次，人们对精神、文化和审美的需求成为钢琴学习的精神动力。人不同于动物，动物的需要是为生存，而人，却还有文化、精神、审美等心理和非物质的追求。这正是人之为人的根本属性。而且随着社会经济的发展，人们的物质需求已得到较好的满足，人们对精神、文化和审美上的需求，也必然要提到更高的层次。这是人类社会进步的基本规律。有些人认为，中国实行改革开放以来，经济虽然迅速发展，但是，在精神文化领域却有着令人担忧的现象。当然，一个社会的进步总是会附加着一些负面影响，但从中国总体发展来说，这是暂时的、局部的。站在较高的角度，从长远、整体上看，中国人民对于享受高尚、高级文化的愿望的总趋势，是在不断上涨的。十多年来，稳定、持续的“钢琴热”就证明了这一点。再者，钢琴学习能够开发智力之说也成为这一社会文化现象的主要原因。

总而言之，当代中国“钢琴热”不是偶然现象，而是在经济发展带来的对高层次文化需求这一总的社会、文化背景下所产生的必然现象。

2. 钢琴成为热门乐器的优势

“钢琴热”现象不仅仅发生在中国，在日本和其他欧美国家，钢琴同样是人们学习的首选乐器。古往今来，世界上各民族的乐器多至千百种，那么为什么唯独钢琴成为了人们的学习热点？这要从钢琴的

特点来分析。任何乐器都有自身的特点，而各自的特点，又决定了其存在的价值。

相对其他乐器而言，钢琴的优势是什么呢？

①钢琴具有其他乐器无法企及的宽广音域。现代钢琴一般有 88 个琴键，从大字二组的 A 到小字五组的 c 的全部半音。有些钢琴的低音区还有比大字二组的 A 更低的琴键。这样宽广的音域，没有其他乐器可以与之相比。

②音量变化幅度巨大。音量是指声音的强度、力度。钢琴既可发出十分微弱、人耳刚刚能听见的弱音（ppp），也可以发出宏亮有力、震撼人心的强音（fff），以及处于极弱、极强两者之间的各个力度层次的声音。并且，这些不同的力度都可以随钢琴家的意愿弹出，这又使钢琴胜过包括管风琴在内的所有单件乐器。

③钢琴是最理想的多声乐器。这使钢琴具备了无限丰富的表现力，这是其他乐器无法与其相比的。由于钢琴使用十二平均律，使音乐的转调、复调、和声获得极大的自由。钢琴家借助踏板的作用，用他们经过训练的双手，可以在钢琴上弹奏出无限丰富的不同层次的立体组合的音响。手风琴、吉他也是多声乐器，但是它们在乐音组合的多重可能性上，却远远不及钢琴。

④钢琴可以展现一个完整的音乐世界。在这个世界里，作曲家们绝妙的音乐思维可以自由地纵横驰骋。有人说，一滴水能映照出整个世界，我们更可以说，一架钢琴，无须与任何其他乐器合作，就可以容纳人类精神的宇宙。为什么几乎所有的伟大作曲家都是钢琴家，都

谱写钢琴曲？为什么钢琴曲是所有乐器独奏曲中数量最大的？道理就在这点上。

⑤钢琴又是相对普及的乐器。虽说钢琴属于贵重物品，但对今天的许多人来说，都已不是可望不可即的东西。相比之下，管风琴不是每个家庭可以拥有的。所以，尽管管风琴具有某些可以与钢琴匹敌的功能，却永远不能像钢琴那样进入千家万户。

⑥钢琴学习入门较快。如果抛开高级程度，只讲入门的话，钢琴还是个相对容易学的乐器。通常，不用很久，学习者即能利用钢琴弹奏出完整、立体、多声的钢琴小曲来。

世上没有十全十美的事物，钢琴当然也有它的弱点。首先它的声音带有某种抽象性。孤立地听一个音，其声音是相对单调的，而且发声后随即开始减弱，在低音区，声音则消失得更快。其次，钢琴不能随便移动，更不能随身携带。但这些弱点，与其优点相比是次要的。所以，当人们要追求高层次的音乐文化时，还是把目光投向了独一无二的被称为“乐器之王”的钢琴。

3. 钢琴学习的积极意义

在现代社会里，大多数人的业余时间都很有限，但他们还要投入不少的精力和物力去学习钢琴，这究竟有什么意义呢？我们可以用一句精练的语言概括，那就是：提高人的素质。

为什么学习弹钢琴就会提高人的素质呢？

钢琴是最理想的又是相对普及的和声乐器，因此钢琴自发展以来，

拥有了数不尽的各式各样的钢琴独奏曲。在众多的钢琴独奏曲中，又包含有巨大数量的属于人类最杰出创造之列的优秀作品，这是一笔无价的、具有永恒魅力的精神财富。诚然，人们都在追求着物质财富，但是精神财富的拥有对人们来说也是不可缺少的。物质财富的增加，不一定必然使人变得高尚。与物质财富不同，精神财富的增加，则必然提高人的精神境界。因此在某种意义上，精神财富还是更珍贵的财富。而学习弹钢琴，能使人们亲身接触、直接领悟钢琴领域的这笔精神财富。

钢琴艺术会使人心胸宽广，视野开阔，升华人的精神世界，激励人们用文明、道德的方式追求美好的事物。这就是人的素质的提高。

或许有人会问，通过录音、录像、唱片等音像制品以及音乐会、电视节目，多听别人弹琴，不是同样可以享用这些财富吗？当然，这样的欣赏是可以增加人们的体验，但这与个人亲自学习钢琴所获得的感受和体验并不相同，就如同一个人观赏旅游胜地的照片（或录像等）与亲身去那里旅游一样，他的感受与体验是不相同的。当然，如果没有条件去某地旅游，那么看看那里的图片也是件好事；但是有条件的话，有谁不想亲自去实地看看呢？同样，实在没有条件学钢琴的人，能多听别人弹琴，这当然是件好事。但是，只有那些有幸学钢琴并达到相当程度的人，才能够在亲手练习和弹奏那些经典钢琴曲的过程中，对其中的高尚情趣、非凡的智慧和那些只可意会不可言传的美的境界有更深切的感受和领悟。钢琴大师霍夫曼说过：“当钢琴家忘却尘世单独地面对他的乐器时，他能够与内心最深处的和最高尚的自我交

谈……这种精神上的财富是不能用金钱购买也不能用暴力强夺的。”

记得海顿在青年时有一个时期贫困得几乎成了维也纳街头的流浪者，但在他的栖身之处碰巧有一架被人弃置不用的破旧古钢琴。多年后他回忆说，每当夜晚他坐到这架钢琴面前时，他觉得世上最富有的国王也没有他幸福。正是这精神上的富有，使他终于战胜了物质上的贫穷，成为伟大的作曲家。

也有人会问：如果达不到很高的程度，学习钢琴也有意义吗？答案是：有，而且很大。

第一，它有助于提高自身的音乐感受力、理解力和音乐思维。钢琴音乐本身就像一所音乐学校。学习钢琴，就如同进了音乐学校一样。而且，这还是一所完整的音乐学校。因为在这里学到的，将不是单一的、某一侧面的音乐知识，而是要学到构成音乐艺术的所有最主要的基本元素，以及理解音乐思维所需应用的语汇、语言和语法。其中包括旋律知识、和声知识、复调知识、曲式知识和音乐史等知识，还有音乐形象、音乐内容、音乐意境和音乐风格等音乐美学知识等。可见，钢琴学习不仅使学生掌握钢琴技能，而且全面提高了音乐的感受力、理解力和思维力。而音乐审美能力的提高，将更有利于帮助对作品的理解和鉴赏。

第二，它有助于人的生理、心理以及思维的健康成长。由于钢琴的练习和演奏都是一种“生动的动态系统”，十个手指在各自独立的前提下积极活动，双手的不同动作及其全身肢体协调配合。在这种生动的动态系统中持久地进行锻炼，必然对人的生理、心理和思维的健康