

丽江师范高等专科学校资助出版

民歌弹唱

——丽江少数民族地区
钢琴实践教学研究

曹怀瑾 编著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

丽江师范高等专科学校资助出版

民歌弹唱

——丽江少数民族地区
钢琴实践教学研究

曹怀瑾 编著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

民歌弹唱：丽江少数民族地区钢琴实践教学研究 /
曹怀瑾编著. — 昆明：云南大学出版社，2017
ISBN 978-7-5482-3004-5

I. ①民… II. ①曹… III. ①钢琴课教学—教学研究
—丽江 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第110445号

责任编辑：陈 曦
策划编辑：陈 曦 段 然
装帧设计：庄海萌

民歌弹唱

——丽江少数民族地区钢琴实践教学研究

曹怀瑾 编著

出版发行：云南大学出版社
印 装：昆明市五华区理煌教育印务有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：11.75
字 数：170千
版 次：2017年12月第1版
印 次：2017年12月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5482-3004-5
定 价：49.00元

社 址：昆明市一二一大街182号（云南大学东陆校区英华园内）
邮 编：650091
电 话：（0871）65033307 65031070 65033244
网 址：<http://www.ynup.com>
E-mail：market@ynup.com

本书若有印装质量问题，请与印厂联系调换，联系电话：0871-64167045。

关于本书

1. 实际操作、实际练习。趣味性和实用性强，主要选入国内广泛流传的经典民歌来教学，歌曲旋律大多数为人们所熟悉和喜爱，这样可以引起学生学习民族音乐、学习钢琴及民歌弹唱的兴趣，边弹边唱的同时也就学会了钢琴的各种技术技巧，在实践中巩固理论知识。让教师知道怎样教学，教什么内容，也让学生轻松地学习，寓教于乐。

2. 内容丰富多彩。包含了钢琴演奏技巧、歌唱发声弹唱练习、音乐名称标记、基本伴奏织体、自弹自唱等内容。在伴奏上，编者选配了和弦连接进行伴奏，半分解和弦、全分解和弦伴奏和柱式和弦伴奏，琶音伴奏等，浅显易掌握，让学生在练习的过程中感受它们各自的伴奏特点，做到由浅入深，循序渐进。掌握好这些基本的伴奏法之后，学生通过活学活用，可以自己编创新的歌曲伴奏。

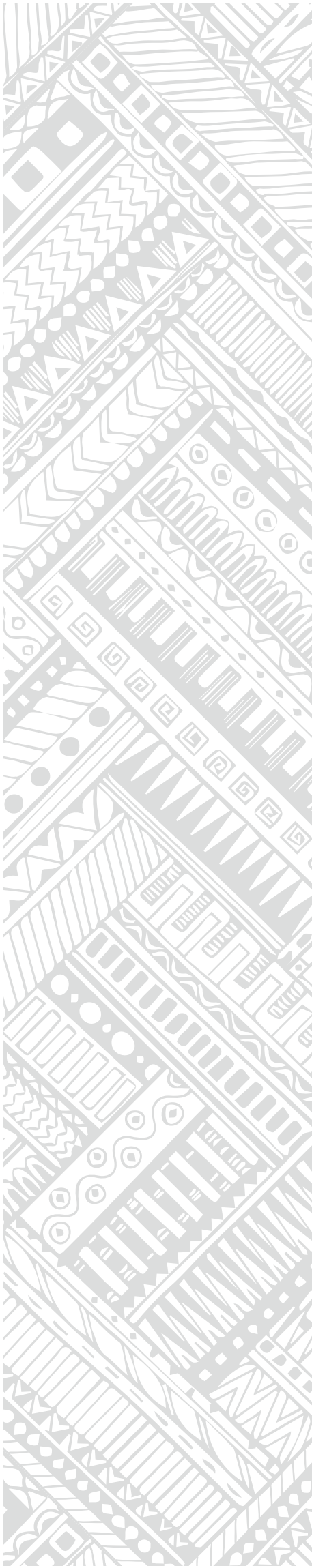
3. 通俗易懂。遵循由浅入深，从易到难，循序渐进来练习钢琴弹唱的技能，做到先练唱谱，后练歌曲独奏，再练自弹自唱，最后学会自己编配歌曲伴奏弹唱。

4. 弹唱歌曲配有歌词，为学习者提供方便，想弹则弹，想唱就唱，也可以边弹边唱，随心所欲。所有这一切将使本教程更加人性化、标准化、系统化，也将使学习者在学的同时获得极大的享受。

由于笔者水平和能力所限，本书肯定存在不少的缺点，敬请广大音乐教师及爱好音乐者，尤其是研究民族音乐及钢琴弹唱的朋友多批评指正。谢谢！

最后，预祝从本书中获取知识与乐趣的音乐爱好者们生活愉快，琴艺有成！

曹怀瑾
2017 年 12 月

前言

丽江！一个风景如画的名字，听起来就那么清秀、温柔、大气，让人联想到美丽的金沙江，激流澎湃的虎跳峡，古朴、典雅、别致、小桥流水的古城。这个地方山水交融，犹如一幅秀美的山水画。来到丽江经常会听到人们这样说，丽江的山美、水美、人更美。其实，在丽江最美的要数丽江民族音乐。丽江民族音乐以其重要的文化价值和独特的艺术魅力，成为代表一个地区民族个性文化的重要符号。它的传承与发展有着极其重要的地位和价值。民族艺术起源于民族风俗，成就于经典、雅致，萎缩于封闭。热爱民歌，弹唱民歌，对于传承和弘扬华夏民歌文化，提升中华民族亲和力，推动中华民歌的新文化价值观都具有深远意义。

众所周知，学习钢琴演奏能够陶冶情操、修身养性，提高人们的音乐文化素质，磨炼人们的意志力，丰富人们的业余生活，促进人们的身心健康，提升人们的音乐修养，调节人们紧张的学习、生活、工作状态，更能够缓解人们生活中的压力，使人们从美好的、高尚的音乐之中不知不觉地陶冶、磨炼性情。在众多的乐器中，我们选择了学习钢琴演奏。选择学习钢琴，是因为喜欢它在乐器中的王者身份；选择学习钢琴，是因为喜欢它琴键的黑白分明、起落浮沉；选择学习钢琴，是因为喜欢钢琴的高贵典雅、气度雍容；选择学习钢琴，是因为喜欢巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦……选择学习钢琴，是因为它开辟了我们生活的新篇章。

目 录

第一章 丽江少数民族音乐	
第一节 丽江少数民族音乐的传承发展研究.....	002
第二节 丽江少数民族历史、音乐文化	004
第二章 钢琴教学研究	
第一节 钢琴教学中的“教”和“学”	008
第二节 钢琴的兴趣教学	012
第三章 高校音乐教育	
第一节 高校音乐教育人才的培养	016
第二节 “钢琴”课程创新教学模式研究	017
第四章 钢琴教学法	
第一节 民族音乐在音乐教育中的教学方法.....	022
第二节 钢琴伴奏学习方法.....	024
第三节 歌曲弹唱及织体	025
第四节 钢琴的练习方法	027
第五章 钢琴弹唱手指练习	
第一节 中国民族调式手型定位练习	034
第二节 同宫系统音阶.....	040
第三节 同宫系统音阶（双音）	052
第四节 同宫系统音阶（八度）	064

第六章 弹唱发声练习

弹唱发声练习（一） 078

弹唱发声练习（二） 082

弹唱发声练习（三） 086

弹唱发声练习（四） 090

弹唱发声练习（五） 094

第七章 中国民族调式和弦连接练习

分解和弦连接移调练习 100

第八章 中国经典民族弹唱

1. 凤阳花鼓 108

2. 浏阳河 110

3. 绣荷包 112

4. 红头绳 114

5. 采花 118

6. 康定情歌 121

7. 小河淌水 124

8. 在那遥远的地方 127

9. 纳西三部曲 129

 I . 打跳歌 129

 II . 敬酒歌 133

 III . 幸福颂 139

10. 美丽的白云 142

11. 北京有个金太阳 146

12. 友谊的鲜花万里香 150

13. 拔根芦柴花 154

14. 十三里铺 156

15. 绣荷包 159

16. 茉莉花 162

17. 数蛤蟆 165

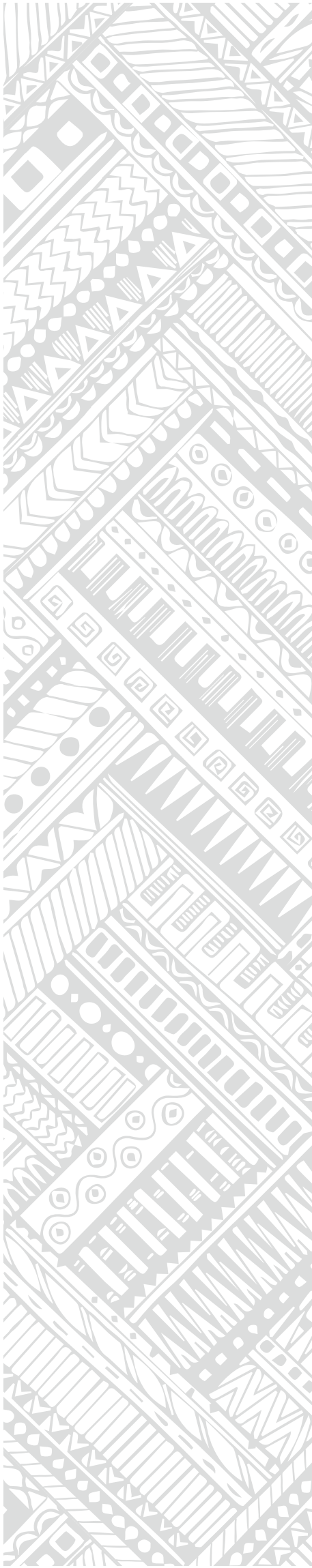
18. 南泥湾 167

19. 小黄鹂鸟 170

20. 秧歌舞 172

21. 丽江美 175

参考文献 179

第一章

丽江少数民族音乐

第一节 丽江少数民族音乐的传承发展研究

纳西族长期生存和发展的丽江是一个以纳西族为主体，包含白、普米、藏、傈僳、彝、苗等多民族聚居的地方，是一个具有较高综合价值和整体价值的历史文化名城，它集中体现了地方历史文化和民族风俗风情，体现了当时社会进步的本质特征，丽江民族音乐以其重要的文化价值和独特的艺术魅力成为代表一个地区民族个性文化的重要符号。丽江的民族风情及音乐迥异多彩，特点十分突出。丽江民族音乐文化艺术的广泛融合和移植堪称民族文化融合的典范。特别是在古代宫廷音乐的保护和传承方面，即完全的现代科技的保护和传承手段，完整地保留了以唐宋以前的宫廷音乐并赋予了深刻的纳西人文色彩，致使这些唐宋以前的音乐艺术鲜活到了今天依然青春靓丽，深蕴激情。东巴音乐是东巴祭祀中所吟诵的一种曲调，并伴有器乐。在丽江，纳西族民间流传着一套古老的乐曲（道教洞经音乐），其历史悠久，曲调丰富，风格典雅，具有浓郁的民族风格和独特的地方特点。“洞经”是道教经典《大洞仙经》的简称，也称为《谈经》。专辑名“纳西古乐”就是丽江纳西族传统的东巴音乐与古代中原宫廷音乐以及其他古老的民族乐器、古音乐的结合，享有“中国古典音乐活化石”的荣誉和美称。

一、丽江民族音乐教育现状

在边远少数民族地区，一直以来都只有本民族人在传承学习民族的语言和音乐，音乐教育及教学设备等相对落后。音乐课上，老师只是一味地教唱民族歌曲，很少讲音乐理论知识甚至不讲，也讲不清楚，其主要原因是没有系统化的民族音乐教程，这就严重阻碍了民族音乐的传承和发展。随着源源不断的外来文化的影响，现在的民族民间音乐艺术越来越被人们淡忘。怎么样才能更好地传承和发展丽江民族民间音乐？回答最多就是音乐要传承发展，最好的方法就是发展教育。确实如此，很多人想学，但不知从何入手。其主要原因是地方高校音乐教育培养的是中小学音乐教育人才，没有一个系统化的民族音乐教育体系，学的也都是一些零零散散的知识，教师自己都不会，也就更谈不上去传承民族音乐了，这样就阻碍了优秀的民族民间音乐的发展。当地高校一直以来都是以西洋乐器和美声唱法为主的教学模式，民族音乐教学接触的不多。高校教育在不断改革，地方高校也在向培养应用型人才的方向不断转型发展。因此，研究丽江民族音乐在当地高校音乐教育的传承、发展是一项极其有意义的事情，它的传承与发展有着极其重要的地位和价值。作为音乐艺术教育、创新和发展的音乐艺术教育者，有义务和责任让后人记住历史，记住文化，尤其是感化和美化人类心灵的音乐文化。

二、传承研究发展策略

应创建当地高校音乐教育中的民族音乐教育体系，办一所有地方民族音乐特色的大学，使丽江民族音乐得到更多传承和发展，同时推动音乐教育事业的发展。

第一，要确定研究课题，了解丽江民族音乐历史文化、东巴文化、宗教文化、纳西语言、纳西族音乐、纳西族歌曲及其他民族有代表性的优秀的民间音乐等，进行田野调查，探乡走访；积累丽江民族音乐的大量原始素材，以备研究思考所用；对搜集的“丽江民族民间音乐”素材做理论上的概括论述，分析出使用和应用类型；把已分类的丽江民族音乐的各种类型创编为乡土教材应用于现有课程中，例如，钢琴、声乐、音乐欣赏、视唱练耳及音乐理论教学有利于校本教材的开发。

第二,通过课题的前期研究和教学实践,文献整理和数据采集相结合,在全面搜集整理相关研究文献的基础上,及时采集到丽江民族音乐,把相应的音乐知识和技能融入高校音乐教学中,把对丽江民族民间音乐的调查、分析、思考及应用提高到更高层次的领域,最终形成固定的“应用模式”,长期应用于高校音乐艺术教育中,以培养学生爱民族、爱国家的世界观。同时,便于弘扬丽江优秀的民族民间音乐,使民族音乐在高校音乐艺术领域获得传承、创新和发展的机会,这也是高校音乐艺术教育者义不容辞的责任所在。

第三,通过对以上理论和实践过程的研究和思考,集课题组集体智慧发挥创造精神,形成理论上的综合研究成果,以便多途径弘扬民族文化,弘扬丽江具有代表性的优秀的民族民间音乐艺术,使之进入当地高校音乐课堂,在“现代高校音乐艺术教育”中创设有效的教育和教学模式,多途径传承、创新、发展,同时加强师范院校的师资队伍建设,加强教师自身的音乐素养,促进教师继续深造、访学等。

三、音乐教育思路

要开展音乐教育,首先应该学会如何欣赏音乐,音乐欣赏是音乐教育中一个至关重要的环节。它对陶冶情操、发展智力、活跃思维等起了非常大的作用。然而,人们常注意的是音乐表现能力,忽视音乐欣赏能力。实际上,音乐欣赏能力与音乐表现能力的关系是密不可分的,欣赏能力一般是先于表现能力的。一个人对音乐的了解,首先是从“听”开始的。只有多听、多欣赏,才能感受到音乐的美,进而产生变形的欲望,使之有表演的冲动,逐渐步入音乐殿堂。假若无人能欣赏音乐,无人会欣赏音乐,那么再好的音乐,也只是无意义的声音了。从此种意义上说,没有了音乐欣赏就等于没有了音乐。

笔者认为,巴洛克音乐、维也纳古典音乐、浪漫主义音乐以及将要讲授的印象主义音乐等都应该属于高雅的古典主义音乐艺术。它的表现形式包括中外交响乐、歌剧、欧洲传统唱法等。而与此相对应的,民歌风、民通、原生态音乐等划归为民族民间音乐,爵士乐、摇滚乐、偶然音乐、噪音音乐等就应该划归为通俗音乐的范畴。某音乐界前辈认为:“民族音乐主要是以‘民族唱法’为特征的民族歌曲演唱以及与之相匹配的各类民族乐器演奏的音乐。”“通俗音乐主要是以‘通俗唱法’为特征的歌曲演唱以及与之相匹配的各类轻音乐演奏。”从中可见民族化的特征和通俗音乐的随意性和大众化的特征。所以,在现在的地方高校音乐教育与欣赏中,应该适当地加入一些本土民族民间音乐及通俗音乐的资料。如纳西族打跳歌、傈僳族酒歌,只要是打跳的时候就要播歌,有时候播的会不一样,但是调子都是很欢快的,人们跟着音乐尽情地释放。还有就是过火把节的时候经常会打跳,很热闹。丽江古城里面经常会播打跳的歌,很多纳西族和游客都会参与其中,跟着音乐一起大跳舞蹈感受热闹的气氛。民族歌曲有《东巴吉日经》《纳西三部曲》《拥抱丽江》《走进丽江》《丽江美》《纳西·净地》《丽江·礼物》等,以及因丽江而创作的很多优秀歌曲,这些音乐都令人流连忘返、回味无穷。

如《亡灵序曲》这首曲子是网游《魔兽》的主题曲,它的旋律激昂,给人一种精神上的力量,有种振奋人心的感觉,让人不自觉地就想要进入这个游戏,纵然是像我这样不玩游戏的人也有想玩游戏的冲动。这就是音乐的力量,一种精神上的感染。有的音乐能让我们宁静,感到心情放松。比如石进的《夜的钢琴曲五》,每当我听到这首钢琴曲,心就会平静下来,心情放松。有些音乐会让我们感到兴奋,情绪激昂。比如《克罗地亚狂想曲》那流动的旋律牵引着我们的心。音乐确实非常奇妙,它不仅能增强人的气质修养,能抚慰人心灵的伤痛,还能促进人的身心健康。所谓天籁之音,就包含着一种不可思议的神秘力量。有些音乐虽然我们没有听到歌词,但是它的旋律足以让我们感受到歌曲所要表达的感情。曾有一个哲人这样说:在我们身边,什么都会背叛,可是音乐不会。音乐是地球生灵的空气和水,不分国界,没有种族、贫富、贵贱、尊卑,任何具有生命的物种都可尽情地享受,这是大自然的恩赐。

因此，在高校音乐欣赏课程里，尤其是当地民族地区的高校，应当多引入民族音乐及通俗音乐欣赏，提高学生对于民族音乐学习的兴趣，更重要的是运用良好的、有效的教学方法。在此，建议把音乐教学课程中的器乐演奏、声乐、乐理和民族音乐欣赏等几大要素有机地结合起来教学，相互促进、相得益彰。首先要加强教师自身的素质，要求教师一专多能，既要懂音乐，又要能表现音乐，也就是教师要会吹、拉、弹、唱。比如说，在上纳西族音乐欣赏课的时候，边放纳西族音乐，边介绍纳西族的特点及民族音乐文化历史，在介绍一点音乐理论知识之后，教师现场哼唱一点民歌，弄点民族乐器，现场演奏音乐中的一个片段，这样就大大激发了学生对民族音乐学习的兴趣，也就促进了音乐的教学，同时推进了民族音乐的传承和发展。在此，呼吁更多的音乐人来关注丽江的民族音乐，为丽江民族音乐的传承和发展做贡献。

第二节 丽江少数民族历史、音乐文化

少数民族地区的民歌的交际功用包括恋爱、交流、送往迎来及对歌斗智等。是我国许多民族中民歌的一项十分重要的功用，是作为异形交往的媒介。一些民族的传统歌唱节目也往往与此相关。

据《木氏宦谱》记载：“阿得……元未任通安州知州，后复升改丽江宣抚司副使。大明洪武十五年，天兵南下，克服大理等处，得率众首先归附，总兵管将军太子大师颖国公傅友德等处奏闻，钦赐以木姓……十六年奉颖国公扎付，似本府知府，开设丽江府。”明洪武十六年（1383），木得在狮子山麓兴建“丽江军民府衙署”，即后来所称之“木府”。木氏终于在明朝初年放弃了立足千余年的白沙，正式搬迁到“巩之”。一直到今天，丽江古城的街港地名仍保留着“村”“寨”的原意，如大石桥附近叫“阿余灿”，八河叫“巴坞”，还有“串堆坞”“坞泊”等，都含有村寨之意。

丽江古城历史悠久，长期生活在这里的纳西族不但吸收了来自各个区域的汉族、白族、彝族、藏族等各少数民族的精华，而且具有本民族独特的个性和风采，同时还是研究我国各少数民族的历史文化，尤其是纳西族的历史背景、建筑历史、民族音乐文化等不可多得的宝贵遗产。这既体现了我国少数民族文化的相互交流、相互借鉴、相互吸收以及我国各民族历史文化逐渐趋向融合，又保持了各民族独特的特性。

一、民族历史

丽江古城的繁荣到目前为止已有 800 多年的历史了，它已经逐渐成为滇西北的经济文化中心，为少数民族历史、音乐文化的发展提供了良好的环境条件，长期居住在这里的纳西族人与其他少数民族同胞一同创造了光辉灿烂的民族历史、音乐文化。不论是古朴的建筑、广场和牌坊、水资源系统、山川桥梁建筑，还是民族特色装饰、小桥流水、垂柳依依的庭院小居，碑刻石文，无不渗透了丽江纳西族人的民族文化修养和审美情趣，无不充分体现出地方少数民族的宗教信仰、美学教育、文化历史、民族历史、古老的洞经音乐（纳西古乐、白沙细乐、民间小调）等多方面的历史文化内涵、建筑史的意境和神韵，展现出丽江纳西族历史、音乐文化的深厚和丰富内容。尤其是具有丰富内涵的纳西族东巴历史、音乐文化、白沙壁画等传统文化艺术，更是为人类少数民族历史、音乐文化留下了灿烂的篇章。

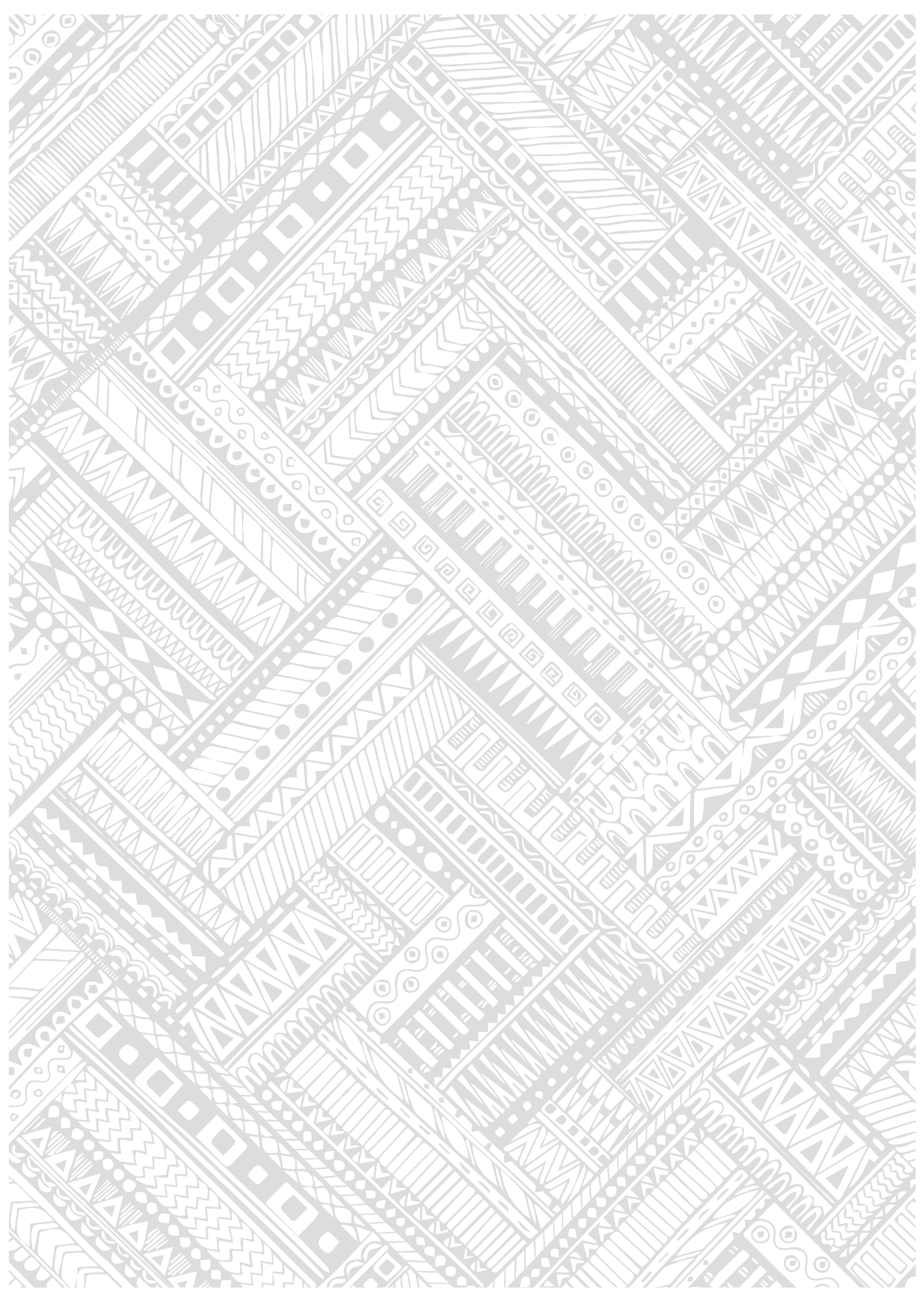
丽江在战国时期属于秦国蜀郡，汉朝时期属于越郡，三国时期属于云南郡，南朝时期被改为遂段县，相传在这个时期纳西族人民先后迁居到此。唐朝时期，这里曾被称之为姚州都督府地，之后又被吐蕃国、南诏大理国称为桑川，属于剑川节度使管辖。宋朝时期为大理国的善巨郡地，开始修建城池，丽江古城在这个时期就已经有一定的规模。忽必烈南征大理国，以革囊渡金沙江后曾经在这片土地上驻扎营地、操练兵马，以前的“阿营”遗址到现在都还保留着，当时的居民就已经有千余户人口了。元朝至元八年（1271）设丽江宣慰司，丽江之名从此而来，主要依靠丽江（金沙江流域的古名）古湾（也就是现在的长江第一湾）而得名。到了明朝，丽江古城又被称为“大研厢”，主要因丽江坝子的中心地带，四面都有青山绿水相环绕，从远处看上去就像一块碧玉大砚而得名。清朝雍正元年（1723）设丽江府，“改土归流”结束了木氏土司元朝以来世袭制的统治。大约在乾隆三十五年（1770），设置了丽江市。民国时期设丽江市。新中国成立以后，1961年正式成立了丽江纳西族自治县。1997年12月，丽江古城成功申报世界文化遗产，从此填补了一直以来我国少数民族在世界文化遗产中无历史文化名城的空白。《木府风云》是2012年在中央电视台第八套节目首播的一部由于荣光导演执导的宗教民族、古装影视剧，讲述的是明朝时期云南少数民族纳西族木氏家族争斗的故事，宣扬了丽江民族历史文化，歌颂了少数民族的勇敢善良、多才多智。电视剧为丽江民族历史、音乐文化的宣传做出了积极贡献。1996年2月3日，丽江地区发生7.0级地震，造成严重破坏和损失。主震发生后，余震发生2529次，最大一次为6级，之后进行了重建，从此丽江得到了国家及世界各地人民的关注和支持。

二、民族音乐文化

随着丽江纳西族历史、音乐文化研究的多元化，纳西族文化逐渐成为一门学科，众多中外著名历史学家、音乐学者等对丽江纳西族历史、音乐文化进行了多方面的探索和研究，丽江纳西族的历史、音乐文化在国内越来越受到学术界的关注和重视。丽江纳西族还信仰“双教”（东巴教和藏传佛教），东巴教隶属于泛宗教历史文化，作为丽江纳西族历史、音乐文化的重要组成部分，东巴历史、音乐文化受到众多学者的青睐。

在纳西族历史、音乐文化的构成中，东巴音乐是其重要组成部分。无论是婚、丧、嫁、娶，还是重要节日的祭祀活动，都伴随着东巴仪式。东巴音乐是丽江纳西族古代音乐文化的遗存。纳西族东巴在举行各种法事仪式的时候，为了更好地适应纳西族各种活动的要求，除了打坐诵经、跳东巴舞、打卦以及各种各样的巫术活动之外，还要模仿各种神灵、人物以及各种动物的形象特征等，并对它们进行膜拜和祭祀。为了增加仪式的神秘气氛，仪式过程中经常伴有相对应的纳西族音乐。东巴音乐中的东巴唱经是纳西族智者进行诵经时的艺术形式，其旋律性不强，与之相对应的也有旋律较强的东巴音乐。目前对于东巴音乐的研究还停留在表象的范畴，有些涉及东巴音乐的研究现状，有些从其他学科与东巴音乐交叉研究（如历史、戏剧、音乐创作、民歌、文化产业等），涉及东巴音乐本体的仅有数篇期刊论文，尽管有些是音乐类核心期刊论文，但关于纳西族东巴音乐系统的论著或者教材还没有出现。可见，关于东巴音乐的整理迫在眉睫，在整理的基础上研究其传承与发展是一件任重而道远的工作。想要更好地理解丽江纳西族民族音乐，就一定要了解纳西族的历史背景、文化背景。只有把丽江纳西族历史、音乐融入当地高校音乐教育教学中，才能更好地去传承与发展。

第二章

钢琴教学研究

第一节 钢琴教学中的“教”和“学”

钢琴从1709年出现至今已经有三百多年的历史了，对钢琴教学的科学研究也已经历了三个世纪。在现代钢琴教学中，除了要教学生正确的钢琴弹奏技术外，教师还应培养学生的音乐创造性以及音乐的表现力。只有把钢琴的弹奏技术和音乐的表现力结合在一起，学生才能完美地诠释音乐和表现音乐，也只有了解学生，与学生沟通，才能使教学效果更为有效。

一、钢琴教育

教师是人类灵魂的工程师，从事艺术教育的教师也不例外，一样肩负着“传道、授业、解惑”的使命。当然，钢琴教学又有其独特性，那么一名钢琴教师如何“传道、授业、解惑”呢？

（一）钢琴技巧的培养

1. 了解学生的学习情况

了解每一位学生的技术水平、个性特点、理解能力、学习状态等，并以此来因材施教，扬长避短。

例如，手小的学生，有很多灵巧的跑动能力，就要顺应这一优势来选择曲目，同时又要让学生多练习手指的伸展训练，以弥补手小带来的劣势，完善手指的技术，并在时机合适时在曲目上取得突破，这样学生的发展才是全面的。

又如，一位身材高大、手大，弹琴有热情、有气势的学生，要发扬他的优点，给他一些音乐表现更辉煌的乐曲，同时要让他弹一些文静、细腻、内在的乐曲，以训练他感情的细腻和声音微妙的表现。

2. 选择适当的教材

每一个学生的能力不同，哪怕是同一年级的同等琴龄的学生，他们表现出的能力也不同，急于让学生“小头戴大帽子”并不合适，应该让学生在能力范围内多积累、多接触各种类型的曲目，做到“根深树茂”。当积累的量到达一定程度的时候，再去让他产生质的飞跃，就“游刃有余”了。

3. 做好授课前的案头工作

认真备课、研究，反复论证曲目中的知识点。如乐句的划分、强弱的变化、呼吸的正确、气息的长短、正确的触键方法等，都要有理有据。尽量设计一些简单、明了的语言，将之有条理、扼要地表达出来。

尽量营造活跃的课堂气氛，改变呆板的教学方式。经常为学生讲述自己的观点，鼓励学生有自己的创意，新颖独到的观点。遇到与教师观点有偏差或者相悖的观点时，教师要提出正确的观点，然后对照两种观点的演奏效果，逐渐引导学生认识、了解正确与非正确的所在。在这种互动的教学气氛中，学生学习的兴趣会很浓郁，也更能领会教师的意图。

一名优秀的教师不能有“吃老本”的想法，应该不断加强学习。“业精于勤，荒于嬉”，在教学中要时刻做到“囊中有余”。

用高尚的人格感染学生。一个具备了高尚人格魅力的教师比“身怀绝技”的教师更能影响学生。教师在教育学生的同时一定要严格要求自己，身教更胜于言传。一个学生的水平很大程度上能反映出其老师的水平。

（二）音乐情感的培养

教学过程中，我们经常发现学习演奏作品的时候，曲调流畅，练得也很熟练，但就是缺乏艺术感染力，这就是因为他们缺乏对作品在深刻的、理解的基础上所激发的演奏热情。不难看出，提高学生的音乐表现能力是教师在教学过程中应该重视的首要环节。

伟大的哲学家黑格尔说：“音乐是情感的艺术。”确实如此，虽然技巧是表现音乐的一个不可缺少的部分，但是情感更重要。如果没有情感，音乐就是死的，一点欣赏价值也没有，这意味着教师在教钢琴的同时，必须重视学生的音乐感觉。

教师在讲解和示范演奏时，应设法给学生创设一个情感的境界。教师要用自己的情感去感染学生、打动学生、激发学生的情感共鸣，让他们养成演奏时“以情动人”，带着激情去演奏的好习惯。学生的模仿能力是很强的，以其教师重复地解释，不如来一次非常到位的示范。

著名小提琴演奏家郑京和在世界乐坛轰动了几十年，她在演奏时全身心地投入，充满激情，富有强烈的感染力，没有技术的炫耀，而只是完全彻底充满激情地表现音乐。她与小提琴互为伴侣，共同传递情感，时而像火一样炽热，时而像水一样静雅，她的音乐会最让听众动情的是她充满激情的音乐表演。

对于每一位演奏者来说，在技术水平相等或者相差不多的情况下，情感表现是绝对重要的，谁的情感丰富、表现力强，谁就有一定的优势。若情感丰富，即使在演奏过程中出现技术上的小小失误，也能被很好地掩盖过去。

音乐情感表现力的发挥包括很多方面，比如强弱对比、旋律起伏等。我们要正确地引导和把握学生的学琴热情，让他们在学琴的过程中，更能懂得音乐，同时能够积累情感、表现情感、发挥情感，当然这方面的能力与教师的专业水平和责任是密不可分的。教师在教学过程中能够准确地引导学生理解每一首乐曲所表现的内容，以及作曲家意图，是非常不容易的，在音乐情感表现力提高之前，必须准确无误、细致地处理音乐（读谱能力、弹奏方法、力度、速度等技术技巧）方面的问题，这是万万不可忽略的环节，然后再加强乐曲的情感处理。演奏好一首富有情感的作品是非常不容易的事情，要花很多时间和精力去琢磨和研究。

音乐表演是一门听觉和视觉相融的艺术。练好一首作品之前，应多听演奏家以及大师们表演的作品。听完一场音乐会，不仅能够提高对作品新的认识和理解，还能通过视觉来感受其中的艺术形象。学生多听、多看、多想、多练是非常有必要的，这是培养情感表现的主要捷径。听的时候，要听出乐曲所表现的内容、风格和情绪；看的时候，要注意演奏家们的表演以及情感的表现，留下印象最深刻的地方，或者是一种手势，也都可以模仿，试一试。总之，在多听、多看、多想、多练之后，学生会不知不觉地发现自己的音乐情感，表现能力比以前提高了很多。有了这样的好习惯，就能使自己的乐感越来越丰富，想象能力越来越强，对音乐的思维也越来越敏捷，最后只需要意念中稍稍一闪，就能优先表现音乐情感的欲望了。这样一来，不管是谁的演奏，都能魅力无穷了。

学会练琴过程中对音乐进行艺术处理。作品中出现的音乐术语，直接关系到整个音乐作品的情感表现和发挥。比如说作品中出现的力度标记和速度变化以及各种表情术语，学生最起码要掌握的力度标记有 *P*、*mp*、*mf*、*f* 等，这些力度标记在古典音乐作品里出现得多一些，而浪漫派的作品中，经常出现的力度标记 *pp*、*ppp*、*ff*、*fff*，力度的幅度更加宽广。另外，经常出现的力度标记还有 *sf*、*sfz*、*sfp*、*cresc*、*dim* 等。这些具体的力度标记同样关系到乐曲演奏中音乐的整体表现，虽然学生在校的几年时间里很难达到按音乐术语的要求去完成作品的程度，但是作为教师，必须通过每一首作品的音乐术语来训练好学生，使其按照乐谱上音乐术语的意思去完成每首作品。速度术语在作品中起了很大的作用，常见的速度术语有 *Largo*（最缓板）、

Aentoq (缓)、Adagio (慢板)、Larghetto (甚缓板)、Andamtte (行板)、Andantin (小行板)、Moderato (中板)、Allegretto (稍快板)、Allegro Moderato (中庸的快板)、Allegro (快板)、Allegro Assai (很快的快板)、Allegro vivace (活泼的快板)、Vivace[甚快板(活泼的)]、Presto (急板)、Prestissimo (最急板)、Piu allegro (速度转快)、Meno allegro (速度转慢)、Piu mosso (更快)、Poco a poco (逐渐地)、Accelerado=accel (渐快)、Ritardando=rit. (渐慢)、Rallentando=Rall. (渐慢)、A tempo (原速, 速度还原)、Tempo primo=Tempo I (原速, 速度还原), 常用的力度记号有 pp pianissimo (最弱)、p piano (弱)、mp Mezzo piano (中弱)、mf Mezzo forte (中强)、f Forte (强)、ff Fortissimo (非常强)、cresc. (渐强)、Crescendo (渐强、< 渐强)、decresc. (渐弱)、Decrescendo (渐弱、> 渐弱)、dim Diminuendo (渐弱)、poco (稍微、略)、piu (更、愈)、Accento (加强地、突强、特重)、sf Sforzando (加强地、突强、特重)、fz forzato (加强地、突强、特重)、rf.rfz.rinf. Rinforzando (加强地、突强、特重)、fp Forte piano (加强地、突强、特重)等。在演奏作品的过程中, 我们不能违背作品中作曲家创作时所标记的表情术语, 一定要尊重作曲家创作的意图, 按指定的表情术语来演奏处理每一首作品, 表情术语变化掌握得体, 有利于作品的情感表现更符合作曲家的意图。除此之外, 表情术语也是我们平时教学过程中不可忽视的音乐术语。常见的表情术语有 Agitato (激动地、兴奋地)、Animato (精神焕发地)、Appassionato (热情地、热烈地)、Brillante (华丽的)、Cantabile (如歌般的)、Con brio (辉煌灿烂的)、Con moto (活跃的、稍快的)、Con spirito (精神抖擞的)、Dolce (甜蜜的、温柔的)、Doloroso (伤心的、悲痛的)、Energico (用力的、加强的)、Espressivo (富有表情的)、Grave (极缓慢的)、Grazioso (优雅的)、Legato (圆滑的)、Leggiero (轻快的)、Maestoso (庄严的)、Marcato (加强的)、Molto (很、甚)、Morendo (逐渐消失)、Scherzando (诙谐的)、Sostenuto (音要持续的)、Subito (突然的、立刻的)、ten.=tenuto (音要尽量保持)、Tranquillo (安静的、平静的)、Vivo (活泼的)等。音乐本身就是用表情术语来诠释的, 要是在演奏作品的时候不能很好地表现出来, 那么音乐原本所要表现的情感效果就不能被表现出来。真正的音乐应该是有生命力的, 也应该富有一定的情感表现力, 而不是平淡、呆板无生命、无气息的声音。因为人的内心深处充满了各种丰富的情感, 而作品当中出现的表情术语更是内涵丰富、意韵深邃, 所以作为一名优秀的钢琴教师, 一定要因人而异, 因材施教, 细致入微地启发调动学生的内心情感, 并且让其能全身心地投入整个音乐作品的演奏中去, 更好地把音乐的情感细腻地表现出来。

音乐形象的表达也是情感表现的一种形式。想把作品的内容完美地表现出来, 除了对作品要有深刻的理解之外, 还要了解作曲家当时创作的意图、时代背景, 用自己的想象力去感受。如肖邦的《降D大调圆舞曲》, 又名《小狗圆舞曲》, 还被称之为《一分钟圆舞曲》, 就是经典钢琴曲作品。

不难看出, 作品中的情感表现是非常重要的。作为音乐钢琴教师, 还应该引导学生到中外艺术宝库中去吸收营养, 同时从中去吸收各个演奏家的音乐表现处理风格, 以此来加强自己对音乐作品的理解, 从而来丰富自己的想象力、表现力、创作力、识别能力等, 使学生能更加准确地处理表现好音乐作品的内容, 只有这样, 才能担负起让学生具备音乐情感表现力的任务。

二、钢琴学习

中国有句古话叫作“师傅领进门, 修行在个人”。在钢琴演奏学习中, 也应该培养学生的自学能力。当然, 这不是一时半会儿的事情, 需要教师耐心引导。具体表现为: