


高师钢琴教育中的多维度思考

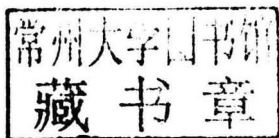
徐爽爽 著



 电子科技大学出版社

高师钢琴教育中的多维度思考

徐爽爽 著



电子科技大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

高师钢琴教育中的多维度思考 / 徐爽爽著. —成都：
电子科技大学出版社，2016.1
ISBN 978-7-5647-3454-1

I. ①高… II. ①徐… III. ①钢琴课教学—教学研究
—高等师范院校 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 007166 号

高师钢琴教育中的多维度思考

徐爽爽 著

出 版： 电子科技大学出版社（成都市一环路东一段 159 号电子信息产
业大厦 邮编：610051）
策划编辑： 岳 慧
责任编辑： 岳 慧
主 页： www.uestcp.com.cn
电子邮箱： uestcp@uestcp.com.cn
发 行： 新华书店经销
印 刷： 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸： 140mm×203mm 印张 4.75 字数 130 千字
版 次： 2016 年 1 月第一版
印 次： 2016 年 1 月第一次印刷
书 号： ISBN 978-7-5647-3454-1
定 价： 16.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话：028-83202463；本社邮购电话：028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误，请寄回印刷厂调换。

目 录

第一章 钢琴的发展简史	1
第一节 钢琴的起源	1
第二节 古钢琴	1
第三节 现代钢琴的发展	4
第四节 钢琴造型的演变	6
第五节 钢琴在中国	7
第六节 钢琴与电子琴	8
第二章 钢琴教育中的反思	11
第三章 钢琴教学技巧	30
I 技巧	30
II 钢琴练习的基本步骤	38
第四章 钢琴学习与练习	107

第一章 钢琴的发展简史

通常人们认为钢琴的历史为 300 年，即由 1709 年意大利人 B. 克里斯托福里所研制。然而钢琴的整个演进发展过程可以追溯到 600 多年前，只是在 1709 年有了一个革命性的飞跃，若没有 B. 克里斯托福里之前 300 年古钢琴的基础作为“量”的积累，也就不会有 1709 年的“质”的突变。

第一节 钢琴的起源

钢琴的起源，最早可以追溯到古埃及与古希腊的弦音计（一弦琴）。将弦音计增加琴弦的数量，发展成为多弦的乐器，他们有两种类型。

一种是手拨式多弦乐器，13 世纪时是欧洲广为流传的拨弦乐器。到 14 世纪与键盘结合形成拨弦古钢琴（herpsichord）。另一种形式是槌击式键盘乐器，在发展中形成多种击弦乐器，其中和键盘结合的一种，在 15 世纪初逐渐形成称为击弦古钢琴（clavichord）。这两种乐器是现代钢琴的前身，同时钢琴的发展也受竖琴和管风琴的影响。

第二节 古钢琴

拨弦古钢琴和击弦古钢琴是以键盘演奏为共同特征，以琴弦

振动为共同音源的乐器。古钢琴在古代的音乐舞台上活跃了 300 多年，其所以能在 1709 年有革命性的变革，也不是偶然的。一则是 18 世纪初叶的社会变革，民主思想不断增强，作为当时的社会精神作品的音乐，不满足与为少数达官贵人服务，不再只是宫廷乐池里的音乐工具，而越来越多的面向大众的需求，这就为乐器的改革奠定了精神基础。再则 18 世纪工业革命的发展，钢铁冶炼铸造工业的日益发展，为现代钢琴的出现提供了物质基础，古钢琴这一胚胎得以在母腹中成长发育成现代钢琴，也就成了历史的必然。当它呱呱坠地时并不完善，在人类社会一个多世纪的关爱、呵护下才成就了今天的乐器之王——钢琴。

1. 拨弦古钢琴

拨弦古钢琴除了音源键盘的演奏形式同现代钢琴有相似之处外，在外观同平台卧式钢琴大体相似。

虽然拨弦古钢琴同为以键盘为演奏特征，但激发琴弦的方式有所不同，它是在键尾端装置由皮革裹制成的拨子，拨弦发音（亦有用羽毛作拨子的，故亦称羽管键琴），这种激发琴弦的方式，使其有不可克服的弱点。

- a. 拨弦时产生噪音；
- b. 音量太小且较少变化；
- c. 声音短促。

这些决定了它的音乐表现力的不足，但它的音色有其独特之处，在以宫廷室内乐盛行的古代，它有着不可替代的功能，其所以能存在 300 多年就足以说明这点。

2. 击弦古钢琴

击弦古钢琴与现代钢琴有着更近似之处。它是在键盘尾端装置金属物，按动键盘击弦。由于他没有今天的击弦结构，金属物击弦后不能及时脱开琴弦，并影响了琴弦的自由振动，其音量较小，但它可以通过按键力度的变化来改变击弦的力度，因此弦的音量的变化较拨弦古钢琴稍好。令人称奇的是，击弦古钢琴可以在小范围内改变音高而产生如古筝柔弦的音响效果，它是以钢琴琴键尾端的金属物顶住琴弦，制音器止住琴弦的上半部分，琴弦的下半部分继续发音，通过改变手指对键的压力，使琴弦发生曲折，而使琴弦的张力改变，如同中国乐器的古筝、琵琶，通过手指压弦的力度的变化起到“柔弦”的。击弦古钢琴与拨弦古钢琴如同一家族的两姐妹，琴弦发音的共同特征，以及共同的演奏形式，以稍有不同音色的特点，在古代乐坛上风光了 300 多年。虽然自 1709 年新的钢琴问世，仍继续在乐坛上活跃了一个多世纪，才退出历史乐坛。但自 19 世纪中叶以来兴起了复古之风，古钢琴又引起了人们浓厚的兴趣。但可能是高速发展的现代之风，不得不使现代人停下脚步稍作喘息时，回过头去看看历史，原来钢琴发展史上留下了那么多美好的东西。巴洛克时期的音乐又激起了人们的兴趣，并且向往古色古香的古乐，被遗忘了近 200 年的古钢琴就又登上了舞台。如同今天我国少数民族的“纳西古乐”，出土的编钟，陶埙受到了不仅中国乃至世界各国的欢迎一样，这些古老的东西不应被遗忘，因为它们不仅能丰富我们的生活，也使我们能回过头去看看我们祖先所走过的历史。但是可以肯定，它们不会成为现代社会生活的主流，古钢琴在特定的环境下重新登上舞台，给我们今天的音乐生活添上了一笔夕阳的色彩的同时，更使

我们看清楚了现代钢琴那如日中天的辉煌。

第三节 现代钢琴的发展

人们所以普遍承认意大利人 B.克里斯多福里为现代钢琴的创始人，是因为他所创制的“擒纵机构”即早期的击弦机。

1.现代钢琴的产生

击弦机确实是在古钢琴基础上的革命性进步，它有三大特征：

(1) 弦槌在离弦 2~4mm 时脱离开推杆，使弦槌靠惯性击弦。这一机构使弦槌击弦时，与弦的接触时间大大缩短，而且击弦力度越大，弦槌与弦的接触时间就越短，这就使琴弦的振动能量得到了充分的释放，为增大琴弦振动幅度，即增大音量提供了条件。

(2) 弦槌击弦后由挡托木托住弦槌，使弦槌处于可连续击弦的位置。这一装置保证了钢琴演奏时的高速度，为拓宽钢琴的演奏技巧提供了条件

(3) 可以通过手指对琴键的控制，随心所欲地增强和减弱击弦的力度，使音质、音色得以控制，从而大大地丰富了现代钢琴的音乐表现力。击弦机的诞生虽然在 1709 年，但当时远不及今日完善，今日的击弦机是在 100 多年后，1821 年法国人埃拉尔改进后才臻于完善。18 世纪末，人们对音乐发展的需求，对当时仅有五组音域的钢琴感到不足。因此，英国的鲍罗德伍德钢琴厂推出了 5 组半键盘，不久 6 组、6 组半的键盘出现，很快又发展到 71/3 组，88 键，至此钢琴的音域几乎囊括了所有乐器的音域。

2.踏板的出现

15 世纪末钢琴踏板出现，它大大地丰富了钢琴的音乐表现力。但莫扎特早期仍较少使用踏板，待到肖邦时代，踏板就成了不可缺少的演奏手段，乃至乐谱上也标记有踏板的记号，A.鲁宾斯坦更是将踏板视为钢琴的灵魂。在鲁宾斯坦、李斯特等钢琴家手下（和脚下）钢琴发出了从未有过的辉煌声音。到德彪西作品出现，踏板更被运用到出神入化的地步，演奏家可以使用明亮的音乐色彩蒙上一层薄雾，使音色有时明亮而又朦胧，有时轻柔如耳语，有时又清晰如空谷传声，踏板的功能被发挥到极致。当然这与这一时期的音乐体裁的发展是分不开的。

3.立式钢琴的出现

1811 年立式钢琴的出现，又是一件在当时并未被充分认识的重大发展，因为，立式钢琴的出现使传统钢琴这一贵族阶层的宠物，放下了它几百年来华贵身价，进入了寻常百姓家，为钢琴的广泛传播铺就了广阔的道路。1799 年的钢琴尚不完善，键盘只有 4 组半。

4.铁质支架，钢丝的诞生

1825 年使用铸铁支架的钢琴问世，这一改革对钢琴的发展也是极为重要的，铸铁支架（铁骨）的出现为钢琴使用钢丝弦提供了可能，也就是为了加大钢琴琴弦的张力奠定了基础，为改善音色、加大音量铺平了道路。

随着琴钢丝问世，加长琴弦又成了钢琴技师们的新课题。不久现代钢琴向其完善化迈出了更高的一步——交叉排列的弦列出现。

5.键盘的扩展

在 19 世纪中末期现代钢琴在形式上的发展已趋于停止，虽然还出了 8 组键的钢琴，但由于没有钢琴家演奏的曲目的支持及钢琴音乐的需求，这种键盘则未被广泛采用。1860 年产立式钢琴键盘已发展到 7 组、85 键。

笔者曾在 20 世纪 70 年代同我国钢琴家殷承宗先生谈起钢琴改革：“近来钢琴有什么大的改革吗？”殷先生问我。“您认为钢琴还有那些不完善的地方？比如声音短促？”“声音短促可以用轮指解决，若弹一下响半天怕不像钢琴了。”所以钢琴的改革是否还将延续取决于音乐的社会需求，取决于钢琴家对钢琴的更高要求。但钢琴的改进却从来没有停止过，钢琴技师们对钢琴的声学品质，多年来一直在不停地探索，钢琴的音色也在不断地改进、完善着，只是由于只在“量”上变化，没有“质”的突破，而引起钢琴家们的特别关注。不过近代钢琴的声音越来越好听，也是人所共识的。至于钢琴在材料上的改革，塑料的代用，化学纤维取代羊毛呢毡，轻金属及复合木制材料在钢琴上的应用一直在不停地进行着。

第四节 钢琴造型的演变

钢琴的外形、款式的变化，虽然对钢琴的音色、音质、演奏功能没有什么影响，但是人们却可以通过对钢琴造型的演变，考出不同时代人们的不同需求和人们的审美时尚。

总体来说，古代的钢琴从简洁到繁复，反映了钢琴从功能到外形的成熟，发展到功能完善、外形完美，反映了 19 世纪以来宫廷贵族及资产阶级上层社会的需求，待到 20 世纪以来钢琴日益面

向大众，社会的审美时尚又从繁复到简洁的方向变化。即使在大型音乐会上，人们也愿意接受一架简单外形的钢琴所发出的美妙声音，若舞台上是一架极具华美的钢琴，反而会使听众分神，到底是看眼，还是耳听？

但是，由于人们生活水平的普遍提高，家具的装潢修饰及家具的复古，使古典式钢琴特别是古典立式钢琴又拥有了市场，这也在客观的反映着当代人的精神面貌和物质条件及审美情趣。

第五节 钢琴在中国

钢琴作为有 300 年历史的西洋乐器，传入中国也已有近 200 年的历史。最早是在明朝，从英国传入我国。但是钢琴以一定的规模进入中国却是 19 世纪中叶。说来令人扼腕，如此美好的乐器，竟是伴随着洋人的坚船利炮，在鸦片战争的硝烟中进入中国，更由于国人对它的陌生，及其演奏技巧的艰深，更由于听惯了丝竹管弦的耳鼓，初闻钢琴之声，不免感到怪异和单调。然而钢琴毕竟是钢琴，它不仅在异国他乡的东方古国站住了脚跟，在 20 世纪初还在上海建立了钢琴组装厂，虽然主要的零件是从英国运来，毕竟说明了那时在我国钢琴有一定的需求量，并且在生产过程中为后来我国自己的钢琴工业培养了技术人才。

中国的钢琴制造业始自中国建立之后的 1950 年。当时的北京新中国钢琴厂（北京钢琴厂的前身）于 1950 年 10 月制造了完全由自己生产的第一台国产立式钢琴。至此，钢琴在中国掀开了新的篇章。1980 年全国年产钢琴不过万台，而自 1980 年始到 2000

年的 20 年间，全国钢琴产量已发展到 26 万台。与此同时，钢琴的教育得到长足的发展，每年都有数十万琴童通过各地举办的各种考级。中国琴童在国际钢琴比赛屡获大将也是平常事，18 岁的李云迪更在新世纪初捧回了空缺两届的肖邦比赛大将。这一奖项的级别无异于电影界的奥斯卡、体育界的奥运会、学术界的诺贝尔，它证实了中国持续了近 20 年的钢琴热，不是一种盲动，不是一种风潮，而是中国人那含蓄而内向的性格，他使数十万琴童与钢琴融为一体。虽然他们不能都成为钢琴家，但钢琴对他们的性格的形成、素质的提高及未来生活的丰富多彩是大有益处的。

第六节 钢琴与电子琴

20 世纪中叶以来电子琴、电钢琴、合成器等乐器大量上市，它们以电子振荡为发声基础，由对传统乐器进行扩声，发展到能模拟各种乐器的声音，乃至合成出全新的如太空环境般的声音，又发展出自动演奏系统、合成电脑音乐、自动钢琴等等。电声乐器以其轻便、结构简单、音响效果丰富、相对较低廉的价格，很快在世界范围内传播普及，比起用了几个世纪才逐渐改进完善的钢琴来说，可以说是一蹴而就。由于电声乐器神速发展，第一代电扩声乐器刚为演奏家认识，第二代电子乐器又诞生了。由于其高速发展。未及形成自己的演奏风格，也未能形成自己特色的曲目，于是电声乐器便向钢琴靠拢，或称向钢琴发起挑战，人们便不能不怀疑钢琴与电子琴是否会出现历史上古钢琴与现代钢琴在音乐会上之竞争，最终电子琴会把现代钢琴挤出音乐舞台。

但是我们清楚地看到了，古钢琴所以退出历史舞台，一则是古钢琴与现代钢琴基本是同一类乐器，再则是古钢琴确实存在着不可弥补的缺点，三则钢琴在 300 年发展中形成了极其诱人而艰深的演奏技巧，拥有了极为丰富的演奏曲目，形成了丰富多彩的钢琴文化，这才使得古钢琴退出了历史舞台。

严格说来钢琴与电声乐器非同一类乐器，虽然它们有着共同的演奏特征——键盘，但是它们却有着本质的不同。钢琴是靠手指的触键控制音量和音色来表达乐思，在钢琴家手指下（包括踏板）钢琴有了生命，有了灵魂，它不仅和钢琴家有了交流，成了钢琴家表达思想感情的工具，也同听众有了交流，使我们感受到钢琴家的情感，也感受到作曲家的心声。而电子琴不过是一排排列有序的开关，所不同的是每一个开关对应着一个固定的音高。虽然近年来靠手指来控制音量的电子琴也出现了，但从根本上说它是另一类乐器。

电子琴是有着一排开关（键盘）的电子振荡发声器，这并不是对电子琴有贬低之意，而是指出它的特征。电子琴自有其高明之处，它可以把以多次演奏的曲调同时播放出来，使你可以同时拥有 4 只手的感觉，有多只手的演奏效果，乃至可以合成出交响乐的效果。电声乐器似应抛开模仿钢琴、模仿其他乐器的做法，应发挥自己的特色、特长，自成体系而成为乐器家族中的新成员。

从历史发展的观点来看，乐器的生产与发展是时代的精神与物质相结合的产物，不同时代人们必有不同的精神需求，不同时代的人们拥有不同的物质手段，人们就会用这种手段去制造有时代特征的乐器。远古时代的人们没有制造钢琴的物质条件，同样

远古时代生活也不需要钢琴。然而鼓就是他们不可缺少的传达信息的工具和歌舞庆典的节奏乐器。有趣的是一个时代结束了，历史前进了，很多东西随历史进化而被淘汰了，但那个时代遗留下来的文明之一的乐器，却保留了下来，因此我们今天才拥有了丰富多彩的乐器大家族。

电子时代的到来，必然要产生电子乐器，电子乐器的产生，更丰富了我们的生活，但同时我们今天没有抛弃远古时代的鼓一样，我们没有理由相信，由于电子时代的到来，我们有了电子乐器，就会抛弃工业时代的钢琴。

钢琴经历了 600 多年的磨砺，在工业时代才逐渐趋于完善，它无疑是人类宝贵的文化遗产磨工期将同其他乐器一样从昨天到今天，从今天到明天，为丰富我们的生活做出巨大的贡献，钢琴将同人类起永世长存。

第二章 钢琴教育中的反思

这是有史以来，第一本有关于如何练习钢琴的书！倘若你尚未学习一些有效率的钢琴练习方法，那本书中所揭橥的，是一些可以增进学钢琴速度的方法，将使你的学琴速度增进千倍！令人惊讶的是，虽然这些方法在钢琴的早期年代就已经知道，但是却很少被传授，原因是只有极少数的人知道这些方法，而这些人也未曾将它写下！

在 1960 年代时期，并没有关于练习钢琴的好书。怀赛德（Whiteside）的书是我找到最好的书，不过却也令人失望。（请参阅参考书目一节）。当我在康乃尔大学当研究生的时期，虽然常常苦读至半夜，以期与来自世界各的顶尖学生并驾齐驱，我还是尽量挤出一些时间练琴。虽然在年轻时期，我学了 7 年的琴，这些我所知的练习方法还是不管用，以此我一直在寻找一些更好方法。这些钢琴演奏家，如何能弹到这种程度，对我而言，一直是一个谜。就如大多数人的想法，这只是努力，时间与天赋的差异吧！假如真是如此，那我一定是无望成为一个钢琴家，因为我也曾投下相当的时间与努力，至少在我年轻时，在周末一天练习 8 小时。

1970 年代时，这些答案慢慢地浮现，当我知道我两个女儿的

钢琴老师教导她们一些极为有效率的练习方法，而这些方法与大多数钢琴老师所教的截然不同。在超过 10 年对于这些有效率的方法不停地探索，我了解到，学琴过程中最重要的是练习方法。努力、时间与天赋反倒是其次！事实上，天赋，是难以去定义与衡量的；天赋，或许会影响到谁能获得范克莱本（Van Cliburn）钢琴大奖的得主；然而，对于多数有企图心的音乐家，天赋就没有决定性的意义了。事实上，适当的练习方法，可以让大多数人成为有“天赋”的音乐家。关于这一点，我在许许多多的学生音乐会及钢琴比赛中目睹。任何一个认真的学生，只要找到对的老师，都能成为有“天赋”的音乐家。

有许许多多的例证显示，“天赋”是训练出来的，而不是与生俱来（请参考 Olson 的著作）。莫扎特（Mozart）无疑是「莫札特效应」（Mozart Effect）最显著的例子（参考本页）。有些人称它为“贝多芬效应”（Beethoven Effect），这或许是较贴切的说法。因为莫扎特有些人格上的弱点，这多少使他的音乐杰作蒙尘。值得一提的是，听音乐只是复杂的莫扎特效应的一环。对钢琴家而言，音乐性是最重要的。因此，良好的练习方法，不仅仅能增进学习速度，而且能增进音乐性思维，特别是对于年轻人而言。学习速度不仅仅是增进，而是加速度（如加速中的汽车相较于等速前进的汽车）。因此，在几年的练习后，没有适当练习方法的学生，常常会陷入绝望的困境中。且会让一些有正确练习方法的学生，看起来比他们实际上更有天赋，因为他们几分钟或是几天能学习的，其他人却需要几个月或几年的学习。因此，「钢琴技巧是手指力量与灵活」，这句话看起来像是一个没有实证的虚构说法；技巧，应

该是脑与神经系统的发展，及音乐性与记忆力的能力。

练习方法的不同，可以让一个认真的年轻学生在 10 年的学习后，成为杰出的钢琴演奏家或是一事无成。运用正确的练习方法，可以让一个任何年纪的认真学生，在几年的练习之后，能够弹奏一些著名作曲家的作品。令人遗憾的是，这些方法在过去两百年来，一再地被发现，但从未被纪录下来，每一个学生都必须自己再重新摸索；或是幸运的，可以从他们的老师口中，获得这些方法。最好的例子就是“李斯特（Franz Liszt）教学”。有许许多多的李斯特学会，出版了数百种文献。许多有关于李斯特的书（请参考于参考书目中 Eigeldinger 的著作），及数千个钢琴教师自称使用“李斯特教学法”，还有一些相关的教学文件。但是却没有任何文献能清楚阐述什么是“李斯特教学法”。

这些好的教学方法，没有被写下的原因可能是，这些方法是许多钢琴教师赖以维生的工具，因此被视为“独门秘方”。虽然李斯特在钢琴技巧上有著卓越的成就，但却没有人能清楚说出他是如何到达这样的境界。在一些文献中有提到，李斯特本人已不清楚记得，在他年轻时，究竟是如何练就这些技巧的。这是可以理解的，或许李斯特每天都在尝试一些新的方法。既然，在钢琴教育上，我们无法去追寻这些杰出钢琴家是如何获得他们的技巧，也因此，一本关于钢琴教学的教科书，似乎是遥不可及。你可以想像，学习数学、物理、历史、电脑程式等课程时，没有教科书会是什么样的情况？如果你够幸运的话，只能依赖老师的记忆学习。所以，当你上钢琴课时，你的老师从未给你一本关于钢琴练习的教科书。如此一来，每个老师都有他自己的教学与练习法，