

GANGQIN JIAOXUE YU SHIJIAN YANJIU

钢琴教学与实践研究

赵
静
◎
著

吉林人民出版社

钢琴教学与实践研究

赵 静 著

吉林人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

钢琴教学与实践研究 / 赵静著. -- 长春 : 吉林人民出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-206-14000-6

I. ①钢… II. ①赵… III. ①钢琴课教学—教学研究
IV. ①J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第126643号

钢琴教学与实践研究

著 者：赵 静

责任编辑：郭 威 宋茜茜

封面设计：海星传媒

吉林人民出版社出版发行（长春市人民大街7548号 邮政编号：130022）

印 刷：长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本：880mm×1230mm 1/32

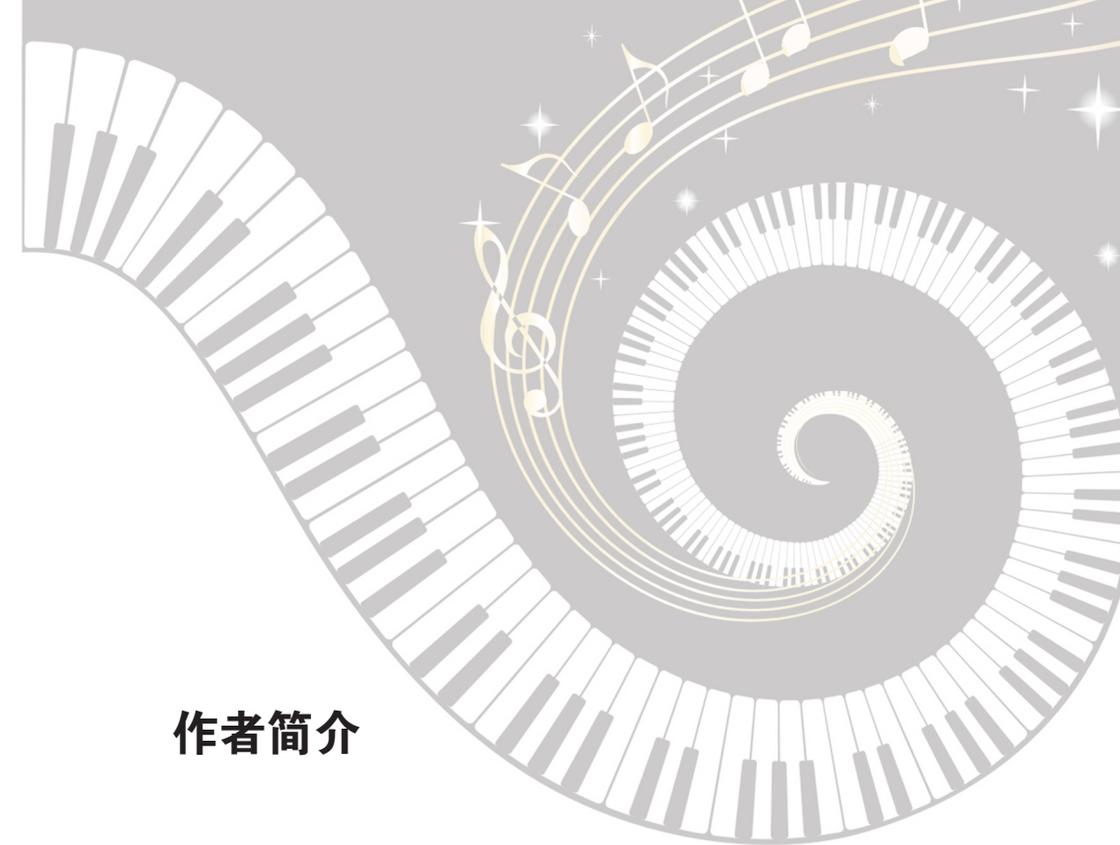
印 张：7.5 字数：200千字

标准书号：ISBN 978-7-206-14000-6

版 次：2017年8月第1版 印次：2017年8月第1次印刷

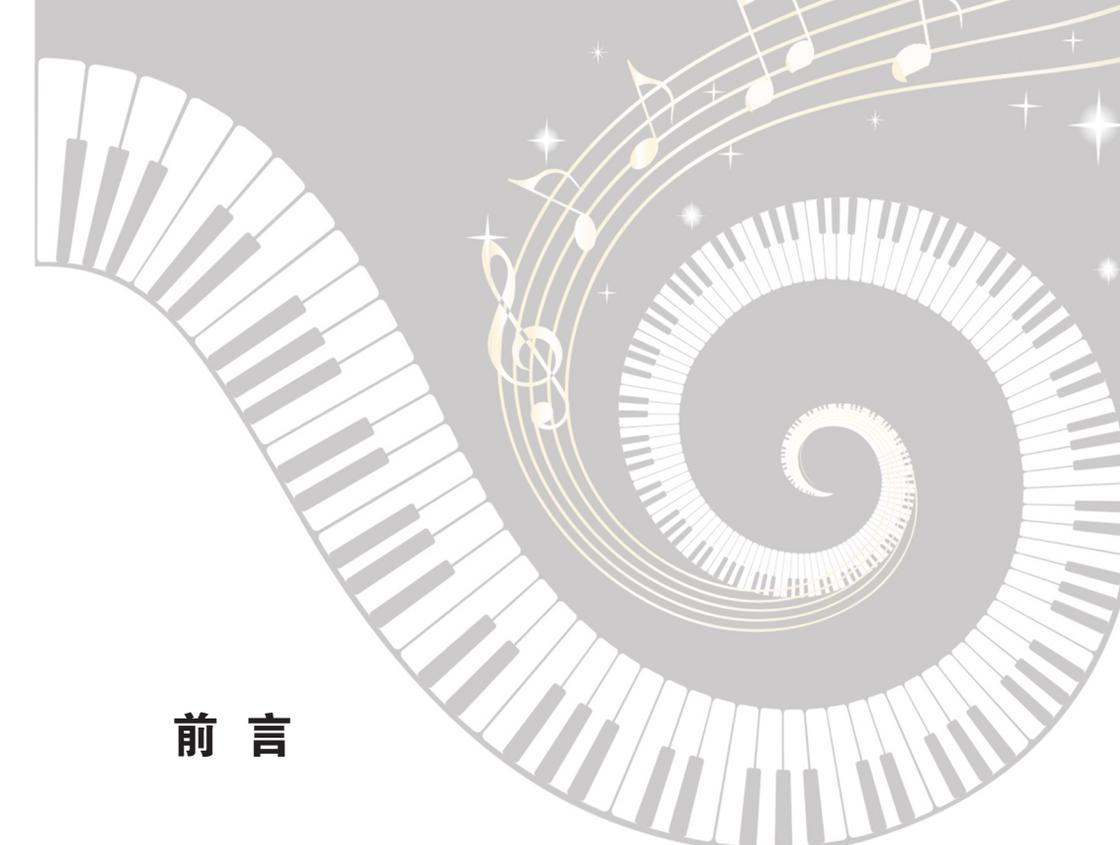
定 价：28.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

The background of the page is a stylized illustration. It features a large, light gray spiral that starts from the center and winds outwards, composed of piano keys. Overlaid on this spiral are several golden musical notes and a treble clef, along with small white starburst effects, creating a musical and artistic atmosphere.

作者简介

赵静，云南保山人，毕业于云南师范大学，音乐专业硕士，保山学院音乐学院器乐教研室主任。长期以来一直从事中小学音乐教师的培养和培训工作，主要教授钢琴和自弹自唱课程，有丰富的教学经验。曾参加云南省“聂耳杯”教师技能比赛获高师组器乐演奏二等奖，论文《怎样在高师音乐教育中实施人才创新》获国家级二等奖。工作至今，已公开发表学术论文20余篇，有较强的研究能力。

前 言

钢琴教学是整个音乐教育系统中重要的基础学科，是指在专业教师的指导下，学生规律、科学地弹奏钢琴练习曲、钢琴乐曲等钢琴作品，从而达到提升钢琴弹奏能力和演奏技巧的学习目的。将多元化教学模式有效应用于钢琴教学活动中，不仅是一次全新的教学改革尝试，而且能够改变目前单一的教学模式，对钢琴教学的发展和推广具有重要意义。在国家大力提倡素质教育和全面发展的前提之下，钢琴教育得到了社会各界的广泛重视。长期以来，钢琴教学大多采用一对一的个别授课模式，旨在满足学生的学习需要，有效提升教学水平，这种授课模式也取决于钢琴教学的课程特点。随着钢琴艺术的逐渐推广，选择学习钢琴课程的学生也随之增多，这种单一化教学模式的弊端充分显现出来，给钢琴教学水平和学生演奏技能的提升带来消极影响。

现代钢琴教学是音乐教学的一个重要组成部分，钢琴教学问题的研究，对整个音乐教学有着非常重要的现实意义，钢琴教学有利于提升学生的音乐文化修养，培养学生丰富的音乐情感，有利于钢琴教学的深入探索和实践。

根据现代社会的实际需求进行改革，有利于促进现代音乐教学的总体发展。

目前在我国专业的音乐教育院校已经形成了结构完善、特色鲜明、教学设施齐全的钢琴教学体系。国内许多知名的专业音乐教育院校都在不断更新教学观念，改善教学模式，为钢琴文化的推广和钢琴教学的发展做出重要的贡献。为有效提高钢琴专业学生的演奏水平和钢琴教学的质量，专业音乐教育机构进行了一系列的教学改革和教学尝试。许多学校通过制定钢琴教学各阶段的技术和艺术标准、实行师生双向选择制度、合理规划考试模式等方法促进教学水平的提高，同时注重中国优秀钢琴作品的演奏和教学，积极促进我国钢琴作品和钢琴文化的弘扬和推广。

贝多芬曾说：“音乐不在谱子上，而在谱子内。”意思是说，我们在学习钢琴作品时，必须对作品的各方面进行分析，如从作品的时期、风格、结构要素等方面进行考虑，获得对作品内在的把握，这便需要借助于一个感受与音响的艺术空间，运用音乐基本理论中的和声理论对其进行艺术实践。“一首优秀的钢琴作品必是和声理论运用艺术实践的典范。”

在传统的钢琴教学模式中，教师更为注重对学生弹奏力度、速度和表现力的锻炼，忽略了培养学生对钢琴作品艺术内涵的理解能力和创造能力。应用多元化教学模式使学生在理解钢琴作品内涵的基础上进行演奏，才能够充分发挥演奏技能，表现钢琴作品的艺术内涵，使演奏更具表现力。对钢琴作品的弹奏是进行二次创作的过程，通过分析和理解作品，在原作品的基础上表达出自己的艺术感觉。在钢琴教学过程中，教师就可以引导学生通过分析作品的音乐速度、音乐形式、音乐情绪加深对钢琴作品的理解，并在此基础上表达出个人的艺术创造能力。

目 录

第一章 钢琴教学概述	01
第一节 钢琴演奏及作品风格的演变	07
第二节 钢琴教学的目的及意义	19
第三节 中西方钢琴教学模式探索	28
第二章 钢琴教学课程、教材与教法	39
第一节 钢琴教学的基本理论与课程设置	44
第二节 钢琴教学的编写原则	52
第三节 钢琴教学方法与实践	65

第三章 钢琴教学理论的研究方法及建构 71

第一节 钢琴教学的研究方法与实施 80

第二节 钢琴演奏技能的教学研究 92

第三节 钢琴教学与其他学科的交叉融合 103

第四章 钢琴教学中“教”与“学” 109

第一节 钢琴教师的素质和能力要求 116

第二节 钢琴教学过程的基本规律 127

第三节 不同年龄阶段学习钢琴的特点 136

第四节 如何培养学生的钢琴学习兴趣 142

第五章 钢琴演奏实践指导 151

第一节 钢琴演奏技巧的实践指导 155

第二节 钢琴演奏心理研究 163

第三节 钢琴演奏实践准备指导 171

第四节 钢琴演奏作品的教学指导 176

第六章 钢琴教学与音乐艺术追求 181

第一节 钢琴教学的艺术熏陶 189

第二节 钢琴作品的艺术处理方法 193

第三节 培养独自处理钢琴作品的的能力 200

第七章 钢琴教学现状与创新	205
第一节 中国钢琴教学现状分析	208
第二节 钢琴教学机制的发展创新	216
结束语.....	227
参考文献.....	229

第一章

钢琴教学概述

钢琴外文名为“Piano”，它的全名应“Pianoforte”，意为“弱强”。由于这件乐器既能发出弱音，又能发出强音，才有了这样一个极为形象的名字。后来，也许是为了称呼上的方便，人们将表示强音的“ofrte”略去，只保留表示弱音的“Piano”，并沿用至今。钢琴的前身是拨弦古钢琴，也称作羽管琴键。它与钢琴的内部原理大致相同，都是在琴体内部装有音板和许多拉紧的琴弦。不同的是钢琴的弦槌击弦发音，拨弦古钢琴用羽管制的拨子拨弦发音。

此外，还有一与它们同一血统的键盘乐器——击弦古钢琴，它同样是一种装有击弦装置的乐器，用铜制的琴槌击弦发音；它的应用范围不如拨弦古钢琴广泛，主要被当时的贵族家庭用于演奏。17世纪到18世纪间，拨弦古钢琴在当时的音乐生活中有着相当显赫的地位，可以说这个时期是它的全盛时代。至18世纪初，欧洲大陆音乐迅速发展，音量弱小的拨弦古钢琴已不能满足当时音乐家们的需要，因而逐渐被音量洪亮的钢琴所取代。

真正意义上的钢琴发明者是巴尔托洛奥·克里斯托福里，他是意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位乐器制作师。1709年，他以拨弦古钢琴为原形，制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”。他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置，代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管拨动琴弦发音的机械装置，从而使琴声更富有表现力，音响层次更丰富，并能通过手指键来直接控制声音的变化。在克里斯福里的第一架钢琴出现后的一百年里，拨弦古钢琴仍为人们所应用，但更多地是为演奏特定作品而使用，故以弦槌代替拨弦发音就成为当时键盘乐器的主要特征，亦是钢琴的标志与象征。1709年后，克里斯托福里又进一步改革了原来击弦机的结构，他在这部机械中安装了一种与现代击弦机的复震杠杆系统近乎一致的起动杠杆，使击弦速度比原来加快了10倍，而且可以快速连续弹奏，音域也增加为4组，可说这就是现代钢琴的雏形。他的这一发明为以后的钢琴制作师们打开了通往成功之路的大门。但遗憾的是，克里斯托福里的发明并没有得到他的意大利同行们及当时

02

演奏家们的关注，但在异乡却得到了继承和发展。

钢琴虽诞生在意大利，却在德奥和英国得以发展成长。至18世纪中叶，人们对钢琴的制作工艺实行革新，以使其演奏性能日益完善。这一时期，西尔伯曼及其子弟在钢琴的变革中起着主导作用。西尔伯曼的名徒被称为“十二弟子”，他们分别制造出两种不同风格的钢琴，即“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”。它们具有不同的机械性能和不同的音响效果，由此形成两大不同的钢琴制作流派。这两种流派，也对当时的音乐家们产生了具有历史意义的影响。

莫扎特和克莱门蒂当时是名声显赫的钢琴演奏家，由于他们演奏风格不同，分别使用结构各异的维也纳式和英国式钢琴。1789年1月，莫扎特和克莱门蒂在维也纳奥国国王的王宫里举行了世界上第一次钢琴演奏比赛，成为轰动一时的大事，这次比赛对提高钢琴在诸乐器中的地位起了重要的作用。

钢琴在它诞生的头一个世纪中经历多次改良。虽然开始它被形容为锅炉工制造出的粗陋机械，少有优雅之色，在表现细腻的情感上逊于拨弦古钢琴和击弦古钢琴。但随着时代的变迁，音乐由巴洛克风格向古典主义演变，声音尖锐、古板、缺乏生机的拨弦古钢琴被音响丰富、细腻、洪亮的钢琴所替代。

到18世纪后期和19世纪，钢琴已登上“乐器之王”的宝座。钢琴是一种源自西方的乐器，现代钢琴诞生于18世纪早期，但是钢琴教学的经验则可以追溯到之前的巴洛克时期甚至更早的中世纪末期，因为在那一阶段，作为古典键盘乐器的管风琴和古钢琴的教学已经为现代钢琴的教学打下了良好的基础。但是要说真正意义上的钢琴教材的研究，应当把巴洛克后期的巴赫作为研究的起点，因为巴赫时期对于十二平均律的确立，统一和完善了键盘结构和键盘记谱法，从而为钢琴教材教法的统一和规范奠定了基础。巴赫还是钢琴教育史上系统编订教材曲目的第一人，在1720年前后，巴赫编订了一套从初级到中级再到高级的钢琴训练曲集，而他所编订的键盘复调教材系列包括了由浅入深的各级程度的训练曲目，其地位更加重要，时至今日，仍

然是钢琴教材中不可替代的经典教材。在巴赫之后，19世纪的车尔尼也编订了系统的钢琴教材系列，在钢琴教育史上同样占有不可动摇的地位。

从大的年代来说，巴洛克后期到古典主义时期应该是钢琴艺术蓬勃发展的时期，而在随后的浪漫主义时期，则达到了钢琴艺术发展的黄金时期。在这一段时间，诞生了大量的钢琴作品，许多作曲家和钢琴教师们都为钢琴教学创作过教材曲目，可以说，这一时期的钢琴作品构成了以后钢琴教材曲目当中的主流部分。

在钢琴教材中，钢琴教学曲目大致可以分为两类：一是以训练钢琴技术为目的的练习曲，这类作品的作者多为作曲家兼钢琴教师，一般每一首作品都会针对某一特定技术的训练，通常命名为“练习曲”和“前奏曲”，例如巴赫所作的一些前奏曲和车尔尼的练习曲集就属于这类作品。除此之外，也有许多集艺术性和技巧性于一身的钢琴练习曲佳作，比如萧邦、李斯特、斯克里亚宾、拉赫马尼诺夫以及德彪西等人的许多作品，都是既具有很高的艺术性同时也具有很强的技巧训练功能。第二类作品是以表现音乐内容为宗旨而创作的艺术类钢琴曲，这类作品体裁多样，种类繁多，包括了除练习曲之外的各种风格和体裁，作品数量数不胜数，在钢琴教材中收录的此类作品也不在少数，但一般也都是兼顾艺术审美性和技巧训练价值，比如常见的有巴赫、亨德尔、斯卡拉蒂等人的复调钢琴曲；海顿、莫扎特、贝多芬、杜赛克和克莱门蒂等人的古典钢琴奏鸣曲和变奏曲；萧邦、舒曼、舒伯特、李斯特以及孟德尔松等人的浪漫主义特性钢琴曲，还有柴可夫斯基、德彪西、拉威尔、拉赫玛尼诺夫等的作品，这些大师的优秀作品，都成为钢琴教材中的经典之作。

钢琴教学是技能技巧的实践性学习，只有钢琴教学与理论知识相结合，才能演奏出优美动听的旋律，因此我们要有意识的把音乐理论教育运用到钢琴技能训练和演奏中来。

钢琴教学要求学生具备高雅的艺术修养，包括丰富的艺术情感、高深的

艺术领悟能力、正确的艺术鉴赏能力、扎实的音乐理论知识等，而音乐理论教育则是培养学生音乐素养和艺术品质的重要途径。中国钢琴音乐自发展开始，就受到西方作曲理论和教学体系的影响。理论是实践的指导和依据，学生只有具备了扎实的音乐理论知识和艺术修养，才能在钢琴技能实践中熟练地运用知识，创造出高端的艺术作品。钢琴是一门实用性很强的学科，钢琴演奏、钢琴伴奏或即兴演奏均是基础知识运用的具体体现，学生只有不断地进行技能训练，才能巩固理论知识，在学习中发现新知识，拓宽艺术知识面，而发现新知识和升华艺术修养，有利于培养学生的艺术创新能力，为学生后续发展打下坚实的基础。

随着教育事业的不断改革和发展，以及人们对艺术品质追求水平的不断提高，培养具备扎实理论基础和熟练专业技能的复合型艺术人才逐渐成为高校音乐专业的教学重任。因此音乐理论教育和钢琴技能培养是相辅相成、必不可少的教学内容，只有两者充分结合才能有效提高教学质量，实现高校音乐教育的教学目标，为社会输送高端的复合型艺术人才。

钢琴教学从某种意义上讲，并不是单方面的技术和对曲目情感处理上的问题。钢琴曲目本就是一个博大精深的教育素材，它包含几乎所有的关于音乐的知识，而钢琴的教育仅仅依靠“手指的运动”是不完整的。从古至今但凡伟大的钢琴家，如D. 斯卡拉蒂、肖邦、李斯特等，他们除了高超的钢琴技术外，更拥有丰富的音乐素养。而单从目前的钢琴教育过程来看，培养出来的往往是“手指运动家”，而绝不是钢琴家。在这样的教育背景之下，学生学到的知识是怎样运动手指而不是运动大脑，因而理论教育与钢琴教学课程的结合势在必行。

理论教育和钢琴教学并不是孰轻孰重的问题，二者是互补互利且统一的。和声学老师，视唱练耳老师，乐理老师，他们都有一个共同点——用钢琴给学生做示范性演奏，通过示范来形象地传授相关的知识，这种传授的方式是多年音乐教育工作者总结的经验。然而，钢琴课上，这种示范并不仅仅是老

师进行示范、学生作为听众，而是学生亲身演奏，如果老师在示范过程中，同时对学生进行理论的传授，那无论是从学生的可接受度上，还是在传授效率上都会更好。

当代教育的目的从培养单一化人才向培养复合型人才发展，教师的能力也必须多方面发展。国家教育事业的发展对教师也有新的要求，各行各业都需求复合型高素质的人才，教师作业也不例外。在钢琴教学中除了进行技术以及情感的教导外，理论教育和钢琴教育相结合的趋势将会成为以后钢琴教育的潮流。

第一节 钢琴演奏及作品风格的演变

钢琴，人称“乐器之王”。为什么这么说？其一，钢琴是唯一可以与整个交响乐团相抗衡的独奏乐器；其二，钢琴的音域包含了交响乐团由最低音到最高音的全部音域；其三，音乐会用的九尺大三角演奏琴可以发出类似交响乐队合奏时的光辉、嘹亮、雄浑的音响；其四，钢琴能同时奏出十余音的和弦以及四声部以上的复调。钢琴的这些特点，决定了它在乐器中的特殊地位。

从键盘乐器发展的历史来说，现代钢琴是由钢琴的前身——以拨弦发音的大键琴，又称拨弦古钢琴或羽管键琴（Harpsichord）和以撞弦发音的小键琴又称击弦古钢琴或古钢琴（Clavichord）演进而成的。从16世纪末开始，大键琴和古钢琴这两种键盘乐器逐渐盛行起来，直到18世纪末，才被钢琴取而代之。从那时起直至现在，钢琴艺术已经发展了300多年。

谈到钢琴艺术，我们最先想到的是各种浩如烟海的钢琴独奏曲（协奏曲）。作为一位成熟专业的钢琴演奏家，准确地掌握和理解各个时代不同的作品风格尤为重要。按照年代来看，钢琴艺术发展通常分为：17世纪巴洛克时期、18世纪古典主义时期、19世纪浪漫主义时期、19世纪末至20世纪初的印象主义时期以及20世纪的现代主义时期。

一、钢琴演奏风格的演变

(一) 巴洛克风格 (1600-1750)

巴洛克时期的代表人物是巴赫和 D. 斯卡拉蒂。前者写出了大量的键盘音乐作品 (包括拨弦古钢琴和击弦古钢琴), 其中有我们国家当代钢琴教学经常接触到的《初级钢琴曲集》《小前奏曲与赋格》、15 首《二部创意曲》、15 首《三部创意曲》、6 首《法国组曲》、6 首《英国组曲》、6 首《帕提塔》《意大利协奏曲》《d 小调托卡塔与赋格》《平均律钢琴曲集》I II 卷等等。后者则一生共写出了 500 多首钢琴奏鸣曲。

他们的作品共同演奏特性是典型的复调性, 多声部的旋律交织和各声部均衡, 并大量运用华丽的装饰音以及演奏巴洛克作品时特有的“连断音”, 使得这一时期的音乐显示出高贵、精致、华丽、繁复的特征, 并从总体上体现一种“中庸”的风格。

(二) 古典主义风格 (1750-1820)

古典主义时期的代表人物有海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特 (他同时又是浪漫主义音乐的奠基人之一), 这四位是当时活跃在维也纳的作曲家, 因此我们也称之为维也纳古典主义。这个时期最重要的钢琴作品体裁便是钢琴奏鸣曲, 其中海顿写了 62 首钢琴奏鸣曲, 莫扎特写了 19 首, 贝多芬写了 32 首。除奏鸣曲之外, 这几位作曲家还作有一些幻想曲、变奏曲等钢琴独奏曲, 其中贝多芬的《c 小调 32 变奏曲》和《迪亚贝利变奏曲》还被经常用作音乐会演奏曲目, 而舒伯特还写了除奏鸣曲之外的大量即兴曲。当然, 这一时期的钢琴音乐还有另外一种重要体裁就是钢琴协奏曲, 莫扎特写了 27 首, 贝多芬写了 5 首 (其中第五首就是降 E 大调《皇帝》协奏曲)。

这一时期的钢琴音乐由复调性过渡到以主调性为主, 出现了功能和声和奏鸣曲式, 演奏中要纵观音乐的乐句、乐段、整体结构的构成, 每一句的头和尾、重拍与弱拍、力量下沉与抬起, 都要交代得恰到好处。同时因为古典时期的钢琴和现代钢琴的区别, 在力度、触键上都要有所保留, 尤其演奏莫