

音乐普及与辅导系列丛书

《钢琴艺术》编辑部编
华乐出版社编辑部

华乐出版社

怎样提高

钢琴

2.

演奏水平

音乐普及与辅导系列丛书

怎样提高钢琴演奏水平

(二)

《钢琴艺术》编辑部 编
华乐出版社编辑部

华乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样提高钢琴演奏水平. 2 / 《钢琴艺术》编辑部, 华乐出版社编辑部编. — 北京: 华乐出版社, 2003. 5

(音乐普及与辅导系列丛书)

ISBN 7-80129-073-9

I. 怎… II. ①钢… ②华… III. 钢琴-奏法-文集 IV. J624.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 019456 号

责任编辑: 陈 立
特约编辑: 谢 迪
责任校对: 李 欣

华乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 13.25 印张

2003 年 5 月北京第 1 版 2003 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,040 册 定价: 18.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

编 者 的 话

音乐是人类的朋友。

纵观音乐的历史,凡是亲近并学习音乐的人,都是从唱歌或摆弄乐器开始的。古往今来,无一例外,于是它成了一条不变的法则,成了一条每一个有志于音乐并立志在音乐上有所作为者心照不宣的必由之路。

那么如何掌握和控制我们自己的嗓音和手中的乐器使它发出悦耳的音乐呢?这个问题无论对于专业还是业余音乐学习者来说都是一个基本的问题,或者说是学习的基本目标,甚至是终身为之奋斗的目标。事情往往不是人们想像的那样一帆风顺,实际上大多数音乐学习者会被形形色色横在美好成功之路上的“拦路虎”所困扰而陷入苦恼——“为什么经过了多年的学习我的嗓音仍然不能发出优美嘹亮的声音?”“为什么在一件乐器面前我的两手始终不能协调地配合而完成技巧复杂的乐曲?”“为什么我演奏的乐曲无章可循,缺乏动人心弦的魅力?”诸如此类,不胜枚举。尽管在现代社会,音乐的学习日趋专业化和正规化,如火如荼的儿童“学琴热”、书山谱海的音乐教材、星罗棋布的音乐学校,也难以解决许多学习实践中的具体疑难问题。

那么本丛书力求成为音乐学习者克服学习阻力,达到成功彼岸的得力助手。

本丛书汇集了不同时期资深中外音乐教育家、演奏家有关音乐教学实践的精辟论述。整个丛书分声乐、器乐两类,分册陆续出版,其中器乐部分又以中西各乐器种类细分成册。书中普遍涉及不同程度音乐

学习者的基本训练、练习中常见问题及其解决办法、乐曲诠释等。同时对不同学科音乐专业的教师以及琴童家长,不乏借鉴之用。

读者应注意的是,在音乐学习上找不到放之四海皆准的“灵招妙法”。由于书中的论题大都是个案的教研成果,故读者在解决自己问题时切忌生搬硬套。应当善于领会其中思想内涵,融会贯通、举一反三、化为己用。对于论述中的不同观点也须有分析地接受。

本丛书谨献给广大为音乐而不懈努力的朋友们。

囿于编者水平有限,挂一漏万之处,请各路专家不吝赐教。

目 录

儿童钢琴启蒙教学的规范之路	刘 毅(1)
钢琴学习中的不良现象	贾伦刚(5)
浅谈视、唱、听在少儿钢琴学习中的重要作用	李 莉(7)
我是如何训练学生的	罗 霄(12)
如何使练琴更有成效	杨一丹(17)
摸索儿童钢琴教学中的情感教育	冯歌群(21)
钢琴共同课教学的心得体会	张孟兑(24)
儿童学习钢琴陪练方法	邸惠丽(27)
注重培养学生独立学习的能力	谢 元(34)
钢琴演奏与心理控制	司徒璧春(38)
钢琴教与学的心理训练	代百生(49)
心理状态与钢琴演奏	卜 莉(59)
傅聪讲学实录	肖承兰整理(64)
论音乐艺术表演与表演技巧的辩证关系	但昭义(81)
浅论重量弹奏在钢琴教学与演奏中的重要性	薛小明(88)
浅论高师钢琴教学的转型	胡自强(96)
浅论钢琴教学中的音量平衡	储望华(100)
读谱和冥想	
——两种极其重要的钢琴练习法	张云良(111)
钢琴弹奏功力谈	陈 旭(117)

钢琴演奏顽固性失误心结的成因和对策初探	王海燕(122)
钢琴音准的确立	金先彬(128)
钢琴音准的保持	金先彬(130)
如何练习四手联弹	肖红云(132)
谈谈哈农的《钢琴练指法》	
——演奏技巧学习随笔	辛 善(139)
《小前奏曲与赋格曲》教学释义	吴 元(148)
钢琴弹奏技巧谈	陈 旭(163)
钢琴弹奏中的手腕运用	董艳菊(168)
“读谱正确”的内涵	周铭孙(176)
富有人情味的读谱	唐 平(182)
曲体结构的表现特性	陈祖馨(186)
形式、内容与艺术形象	陈祖馨(192)
论中国钢琴作品《二泉映月》的审美特征与音乐表现	
.....	汪 洁(200)
钢琴前奏曲的历史追踪及演奏探讨	唐丽娟(204)
莫扎特和贝多芬延音踏板技法比较	
.....	沃尔甘夫·斐苏 黄家忻编译(215)
关注版本	
——莫扎特钢琴奏鸣曲	麦尔克姆·比尔逊 徐 德编译(224)
舒伯特钢琴奏鸣曲的形式与情感	
.....	约翰·里德 王 岚编译 康 荣校订(233)
铮铮古琴韵	
——斯卡拉蒂奏鸣曲初探	刘畅标(243)
李斯特的六首《帕格尼尼练习曲》	王 暹(257)
调古清风起,曲终凉月沉	
——肖邦《e小调前奏曲》的创作与演奏	朱培彬(265)
肖邦钢琴音乐中的 tempo rubato	丁 好(270)

18 世纪的古典主义

- 巴赫的儿子和他们的同时代人 朱雅芬(274)
- 演奏巴赫作品的几点建议 向乾坤(288)
- 如何为巴赫的基本音符润色 阿瑟·霍尔 黄家忻编译(293)
- 巴赫的键盘作品 朱雅芬编译(308)
- 巴赫《创意曲集》钢琴教学研究 熊入静(319)
- 《沉没的教堂》
- 一幅生动的音画 任达敏(342)
- 20 世纪的美国钢琴音乐 张式谷、潘一飞(347)
- 20 世纪的钢琴家 陈比纲(375)

儿童钢琴启蒙教学的规范之路

刘 毅

在尚处于启蒙阶段的儿童钢琴课堂教学中,对出现在一些孩子身上的错误弹奏综合症,采取“头痛医头、脚痛医脚”的西医疗法或许可奏效一时,但更多时候可能是“按下了葫芦浮起来瓢”,不解决问题。根治的途径就是规范。

一、规范意识是必要的课前准备

从事业余钢琴教学的老师在接收新学生时都要结识一个新的家长,倾听家长陈述学琴的动机及孩子的各种状况,教师一定要认真倾听并做好记录。据笔者对“学琴动机”的调查统计,以提高素质为目的、不求进度与程度的约占 50% 以上。由此可见,素质教育既是一种时尚,也是一个趋势。然而,这种“提高素质”的动机,会被某些家长曲解为“非专业性”的“休闲”,甚至是“消费享受式”的学习,这种“潜意识”很快地“传染”给准备学琴或正在学琴的孩子。于是,抱着一种游戏、娱乐的“休闲”心态进入钢琴课堂,很自然地一动手便毛病百出,因为心早于手已“病”得不轻,“手上的病”只不过是“心病”的一种表现。长此以往,我们不谈孩子能达到多高水准的钢琴程度,就算是提高素质的初衷亦难实现,甚至可能会因此养成孩子散漫、华而不实等不良的作风。所以,教师必须有预见地明示学琴的基本要求。

1. 家长要让孩子明白一旦学琴,则应把练琴当成吃饭、睡觉一样必不可少。

2. 固定一个家长陪孩子上课,作好课堂笔记,每天要安排足够的、

较稳定的时间辅导孩子练琴。

3. 家长对孩子的严与爱应把握尺度。要让孩子对家长有既爱又“惧”的心里。

4. 尽可能为孩子营造一个良好的学琴环境。

5. 生活中家长需尽可能对孩子的注意力、意志力、美的情感等非智力因素进行培养。

6. 家长要注意自己言行对孩子的潜移默化作用，尽可能多学一些基础音乐知识。

由于家长知识层次不同，但若努力按以上要求去做，一定会有一个良好的开端。避免出现初学课堂中的“疑难综合症”。

二、课堂教学氛围需要亲切，要求规范

对儿童钢琴启蒙教学研讨的焦点之一，是要求教师以亲切的教态，启发式的教法来培养孩子对音乐的兴趣。为此，寻求儿童生活中“通俗化”的事物与钢琴技术、音乐表现的共通特征也正成为许多教师思考的重点。与此相悖的是“填鸭式”的教法与“强权式”的辅导陪练，它有害于孩子音乐灵感的开启乃至不利于孩子身心健康。然而，要强调的是，亲切、和蔼应是由教师对学生的爱心及自身的道德、知识素养等诸因素的综合而形成的人格魅力。这种魅力对孩子来讲是至高无上的，它可以最大限度地调动孩子学琴积极性，甚至使孩子觉得：能够感悟、完成教师的课堂要求是最大的幸福。因此，我们不能把亲切、和蔼理解成对孩子毫无原则的姑息迁就，不能因为“培养兴趣”而把钢琴课变成“游戏娱乐课”，既是上课，就一定要讲规范，要严谨，哪怕最简单的一个动作细节也不放过，若一旦养成不求甚解的习惯，以后很难再想完美。“严师出高徒”，这句话不仅针对教师，也是针对家长与孩子讲的，因此钢琴启蒙教学的课堂应是以规范严谨的要求为前提去营造亲切的课堂氛围。

三、教学内容：应包含独立规范的音乐素质训练

学琴孩子的家长其内心的憧憬是美好的。有的家长由于“年轻时非常爱好音乐,但那时没这个条件……”或“碌碌无为一辈子,希望孩子不重蹈覆辙……”,也有“别人都说我孩子手大,是学琴的料……”或“我的孩子两岁时就能跟着录音机唱流行歌曲”……实际上,大部分孩子音乐天赋并不高,甚至很多孩子连起码的音准、节奏感都没有,如果此时教师大谈、特谈“放松”、“柔美”、“音色如何如何”似有操之过急之嫌,我们很有必要从钢琴课堂中抽出哪怕是三五分钟的时间专门训练孩子的音乐素质。

音乐素质训练的内容主要包括乐理和视唱练耳两项。训练的规范应从“原始”的音乐基础知识开始。这里需要强调的是,理论知识应尽可能直接与音乐建立对应关系,这种对应关系建立的最简捷、有效的方法便是“歌唱”,通过“歌唱”理解乐理基础知识,理解“歌唱”既可以是柔美、温柔、委婉的,也可以是辉煌、果断的……事实上,孩子完全能够通过音乐素质的训练而具备的“歌唱”能力,并在音乐表现与掌握技巧上产生积极影响。常见一些孩子学琴五六年,通过考级考试了,还可能把十六分音符与八分音符搞混,更有通过十级的孩子不知道大小调是怎么回事。可见,音乐素质训练应从启蒙抓起,即便到了较高层次仍不可忽视。只有这样我们才可能给予孩子们丰富的音乐财富而不是单纯地造就毫无乐感的“机器手”。

四、定期观摩：阶段性学习汇报的规范形式

定期组织汇报、观摩活动,既给孩子舞台实践机会,又可以让家长进行广泛交流,让孩子享受“苦尽甘来”的舞台表现中的“辉煌”,这对于

提高孩子学习兴趣，规范从琴房练习走向舞台表演过程的认识均有重大意义。组织观摩的准备工作要非常细致，从曲目顺序的编排、打印到场地选择与环境布置，以至“评分细则”，“大奖赛”式的现场观摩等等，一切都要井然有序。汇报观摩结束后不仅要有教师总结，还要有家长间的交流。用孩子们的演奏来证明孩子的音乐素质和演奏水平的提高，其获得的是一种踏实、进取的生活方式的选择。

总之，我们对儿童钢琴启蒙阶段的规范要求，不能强调“专业”和“业余”的区别；只有这样才能使孩子们在钢琴学习之初有一个良好的开端，培养其良好的学习习惯和为人，也为提高孩子的音乐素质打下坚实基础，这正是我们钢琴启蒙教学的目的之所在。

钢琴学习中的不良现象

贾伦刚

近年来,钢琴学习的热潮有增无减,这是值得庆幸的。一方面可以提高下一代人的音乐及文化素质,另一方面对开发智力,活跃课余生活是很有意义的,对现在和将来都将起到积极的作用。

但钢琴学习中也有着许多不足,有些学习者,不重视理论学习,只会粗略读谱和动指头。据说在一次钢琴考级中,一些家长问一个钢琴教师:“某老师,现在这些孩子年纪这样小钢琴就弹得这样好,再过些年,他们岂不超过你们吗?”这位老师笑道:“他们照这样下去永远也超过老师的,因为他们只有在老师的指导下才能完成曲子,离开了老师,他们就不行了。”老师既具有弹奏的能力,同时又具有分析作品的能力,能较完善地驾驭作品;而学生就作品而言,除了弹奏能力之外,就差在处理作品上,所以他们无法较完善地驾驭作品,也就谈不上超过老师。

学生若不注重自身音乐理论修养的提高,极易出现以下不良现象:

不懂和声,踏板乱用。伴奏与主旋律相互干扰;和弦音屡屡弹错。

不懂复调,主题与模仿句的语气弹不出来,模仿与对位的主次弹不出来也分不清楚,弹不出相互对比的旋律个性,更弹不出多声部的分句,有的把句尾音弹成句头音(下句开始音),把句头音弹成句尾音,将复调中的声部对比弹成了“一团和气”,“一饼粘”,没有一点立体效果和生气。

笔者还在音乐院读书时,就听说有一位在国际上获奖的青年钢琴家在一次演出活动中,独奏曲弹得还不错,当别人请他即兴弹奏著名的意大利歌曲《我的太阳》时,他弹出的音乐就让人无法接受了。原因是

他的和声及织体知识太差。真有些让人失望。

学钢琴要选好老师,老师要除能系统地讲授和示范技术外,还要能分析作品。学钢琴在学技术的同时,也应学习音乐的其他知识,如和声、力度表情处理、节奏、节拍处理、踏板处理、织体样式分析、曲式常识等等。学钢琴是学老师的弹奏方法和处理方法,不能只学弹奏方法而不学处理方法。钢琴考级也应考视奏,有的学生可考简易配奏。只有这样才能体现出钢琴考级的真正质量和水平来,杜绝一些不良现象的产生。

浅谈视、唱、听在少儿钢琴学习中的重要作用

李 莉

近年来,随着经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,学习钢琴的孩子与日俱增。大批音乐人才和音乐爱好者从中脱颖而出,成为我国音乐事业发展的新生力量。

钢琴学习是一种融心智技能与动作技能为一体的复杂活动,只有运用科学、正确的方法,发挥学习者生理、心理和各种感觉器官的综合作用,才能取得预期的效果。但我们在教学中发现,许多孩子和家长在学习与辅导过程中,只是一味地重视技术的训练、手型的正确与否,而不重视或者根本没有意识到视、唱、听在初学钢琴时所具有的不容忽视的重要作用。这样不仅不利于学习的正常进行,也不利于学生整体音乐素质的提高和今后在艺术道路上的更大发展。

一、“视”为基础

乐谱中的音符、乐句、表情记号、力度记号以及速度变化等是记载音乐作品的符号,只有通过认真视谱,才能培养好的视谱习惯,这不仅是正确弹奏的前提,也是增强识谱能力的基本途径。

在教学过程中,常常发现一些孩子有弹琴不看谱和视谱不严格的习惯。究其原因,一是初学时乐谱较简单,篇幅不长,一些旋律只有几个小节,很容易记住,所以就不重视看谱;而随着学习进程的推进,乐谱逐渐复杂,篇幅逐渐增多,不容易很快就能记得准确、完整,若不能坚持看谱,便会出现视谱错误和弹奏断断续续、结结巴巴的情况,破坏乐曲

的完整性。二是怕弹错‘音’的位置。有些学生在弹奏时,时而看谱,时而看手,弄得目不暇接、手忙脚乱,“忙”得不可开交,结果还是弹奏错误百出。通情达理地说,演奏那些音程距离较远的音符时,眼睛当然可以稍稍顾及一下键盘,但之后则必须马上回到乐谱上来。过多地盯着键盘,必然会影响视谱的准确性和视谱能力的提高。

看谱、弹奏是一种不可分离的同步进行的智能训练。当眼睛把看到的音符信息传递给大脑时,大脑便会通过神经系统指挥手指把音符弹奏出来,这个过程连续不断地循环进行。如果不能坚持看谱弹奏,触键时就会越来越依赖于视觉的引导,学生的反应能力和视奏能力就得不到应有的发展,视谱能力和弹奏能力的差距也会越来越大,久而久之形成恶性循环,导致严重的不良后果。“冰冻三尺,非一日之寒”,有时承担紧急的伴奏任务,要在短时间内很快练出来,对没有较强视谱能力的人来说这是很难胜任的。坚持看谱不但能够更快地提高识谱能力,而且会使手指对键盘的位置日趋熟悉,逐渐达到心中有数、手位准确,弹错、碰错音的可能性就会越来越小。长期坚持下去,就会使学生具有较强的视奏能力,能够准确、流畅地弹奏出未接触过的曲目。

因此,琴童、家长及教师应对视谱问题予以足够的、高度的重视,对那些在弹奏时对乐谱“视而不见”的学生,要尽早予以纠正。

二、“唱”为手段

一些学琴的孩子,弹起琴来虽然流畅完整,但若让他们模唱一段旋律时,却往往五音不全,音不搭调,出现音准极差的状况。人们往往通过让学生学习视唱、练耳课程,对他们的音准、节奏等进行专门的训练,那么,为什么不能在平时的练琴过程中就有意识地注意一下这方面的训练呢?

大部分孩子在学习钢琴之前已经会唱许多歌曲了,如果在弹奏时

进行模唱，对学习者的音准将会有很大的帮助。做到这一点其实并不难，只要让孩子在弹奏旋律的过程中轻声地跟着唱，使他们能够辨别唱出的音和弹出的音在音准上是否有差距，若不准，要鼓励他们大胆地唱，唱准为止。由于人声的音域有限，当弹奏的音符超出人声音域的范围时，不可能唱出其实际音高，只能降低或提高音区，将其音高唱准即可。坚持这样的训练，音高的概念会无形中深入孩子们的心底。这种既练琴又练唱的方法，事半功倍，一举数得。琴技提高了，视、唱、音准也迎刃而解了，何乐而不为呢？

唱不仅仅是为了提高习琴者掌握音准的能力，更深远的意义在于要以唱为手段，逐渐培养习琴者内心的乐感、美感和歌唱的感觉，以便在弹奏时能够真正体会到什么是“歌唱般的弹奏”，从而准确、贴切地将内心的感受表现出来。唱好是弹好的内部条件，是演奏者的心理准备，而手指的动作是演奏所必需的外部条件，是表达内心感受的工具和媒体。内心歌唱的气息与弹奏的气息也是一脉相通的，歌唱的气息会帮助演奏者将分句处理得更合理，语气表达得更恰当、更符合人们的听觉习惯。一个内心不会歌唱的人，弹出的旋律犹如和尚念经一般：千篇一律、索然乏味，就更谈不上怎样“抒”其“情”，怎样赋予音乐作品以正确的情感了。

由此可见，唱与弹之间有着内在的密切联系。弹琴时的模唱，不仅能培养弹奏者良好的音准概念，而且不失为一种正确学习、理解和表达音乐的好方法。

三、“听”为 目的

音乐是听觉的艺术。无论是唱出的或奏出的音乐，都是通过听觉来感受和评判的。一个钢琴学习者练习效果如何，演奏是否成功，在很大程度上取决于他是否认真、仔细地倾听自己奏出的声音。因为每个演奏者是自己演奏的所有作品的最忠实听众和评判者。