

王璐◎著

钢琴教学 模式 创新研究

九州出版社
JIUZHOU PRESS

钢琴教学模式创新研究

王璐 著

图书在版编目(CIP)数据

钢琴教学模式创新研究 / 王璐著. — 北京 : 九州出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5108-6734-7

I. ①钢… II. ①王… III. ①钢琴课教学—教学研究
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第045397号

钢琴教学模式创新研究

作 者	王 璐 著
出版发行	九州出版社
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话	(010)68992190/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子信箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷	北京朗翔印刷有限公司
开 本	880 毫米 × 1230 毫米 32 开
印 张	6.75
字 数	150 千字
版 次	2018 年 6 月第 1 版
印 次	2018 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5108-6734-7
定 价	30.00 元

★版权所有 侵权必究★

作者简介

王璐，旅乌青年演奏者，辽宁音乐家协会考官、沈阳音乐学院社会考级考官、全国艺术特长生评委、勃兰登堡国际比赛组委会成员。现任沈阳音乐学院音乐教育学院键盘系讲师。毕业于乌克兰敖德萨国立音乐学院钢琴系、交响乐队指挥系硕士研究生，（博士在读）师从于乌克兰钢琴演奏家、教育家——苏霍姆林诺夫·伊格力教授。

前言

钢琴一直都是众多学生家长让孩子培养兴趣与学习的重点艺术，这也带动了中国钢琴事业的不断发展。中国自改革开放之后，经济发展已经迈向了新的台阶，中国人民在满足自身生存要求的前提下，对其他生活中的要求也逐步提升，同样，对于钢琴教学的质量与效率也有着自身更高的要求。这种要求主要体现在两个层面：一是学生能够扎实掌握钢琴演奏中的技巧与技术，二是学生要能将钢琴演奏技术、技巧与其自身的情感进行有效的融合，因此，这就需要钢琴学校教育能在教学模式创新方面有所建树。钢琴教学是音乐教育的重要组成部分，其教学质量对学生音乐思维以及思想水平的提高有重要的推动作用，教学模式又是钢琴教学系统中比较重要的环节，因此，创新钢琴教学模式，提升钢琴教学质量就变得格外重要。

中国正处于音乐教育改革的逐步推进阶段，新的教育模式对学生创新能力的提升也是很关键的。在整个音乐教育系统中，钢琴教学就是一门能激发与培养学生创造性思维能力的学科。钢琴演奏是具有相似性同时又是具有差异性的，相似性体现在钢琴演奏是根据系列性的乐谱符号来实施的，因此，演奏的人只需要根据乐谱进

行正确的演奏即可。对于差异性的理解其实是可以从两方面来理解：一是演奏的技巧，每个人将乐谱上的音符落在键盘上的方式方法是有差异的，也就是每个人都有自己的风格；二是对于钢琴作品的感知，钢琴艺术会有这样的一个过程，无论是模仿或者原创者的演奏都是建立在对音乐本身的感受感知之上的，每个人对音乐作品的理解是不同的，因此演奏出来的内容也就存在差异了。多样的演奏风格是钢琴演奏所提倡的，不过，这些都需要建立在一定的创新思维上面，因此，对学生进行创新思维的培养，学校必须要重视钢琴教学，必须要注重钢琴教学模式的创新。

关于钢琴教学模式的创新问题一直是教学实践界以及研究界关注的问题之一，但是，关注的程度并不是很大，所以产生的研究成果也不是特别多，但本书则是一本不得不提的力作。本书一共分为八章，第一章为钢琴艺术概述，简单介绍了钢琴乐器以及钢琴演奏等问题，为读者了解与认识钢琴奠定了基础。第二章为中国钢琴教学现状揭示，本书在论述中西方钢琴教学研究的基础上对中国钢琴教数学的体系、任务、原则问题进行了相关阐述，揭示了当前中国钢琴教学的现状，指出了中国钢琴教学出现的问题。第三章为钢琴教学的改革方向，从音乐表现力方法、教材、课程体系等不同的角度对钢琴教学的改革进行了深入的剖析。第四章到第八章则是对钢琴教学模式创新的具体阐述，向读者直观展示了一些新的钢琴教学模式。钢琴教学模式是实现钢琴教学有效性的关键，而钢琴教学模式创新又是钢琴教学模式发

展避不开的一条道，因此，学校与研究界应大力支持钢琴教学模式创新。

本书逻辑清晰，内容层层推进。在介绍钢琴基础知识的前提下揭示了钢琴教学的种种，剖析了中国当前钢琴教学存在的问题，这都为钢琴教学模式创新作了铺垫。本书创新性十足，不仅罗列出了现阶段一些新的钢琴教学模式，而且还与时俱进，将钢琴教学模式与信息技术结合起来，这势必为钢琴教学模式呈现了另一番教学的新景象。

本书对于钢琴教学模式创新的论述可谓是全面而严谨的。但是，由于作者水平有限，书中的诸多观点可能存在一些不当之处，恳请各位专家批评指正。

目 录

第一章 钢琴艺术概述 1

第一节 钢琴乐器的历史沿革 2

第二节 钢琴艺术的流派划分 11

第三节 钢琴演奏及其技法 16

第二章 中国钢琴教学现状揭示 25

第一节 中西方钢琴教学研究 26

第二节 中国钢琴教学体系探究 36

第三节 中国钢琴教学的任务与原则 39

第四节 中国钢琴教学现状 45

第三章 钢琴教学的改革方向 49

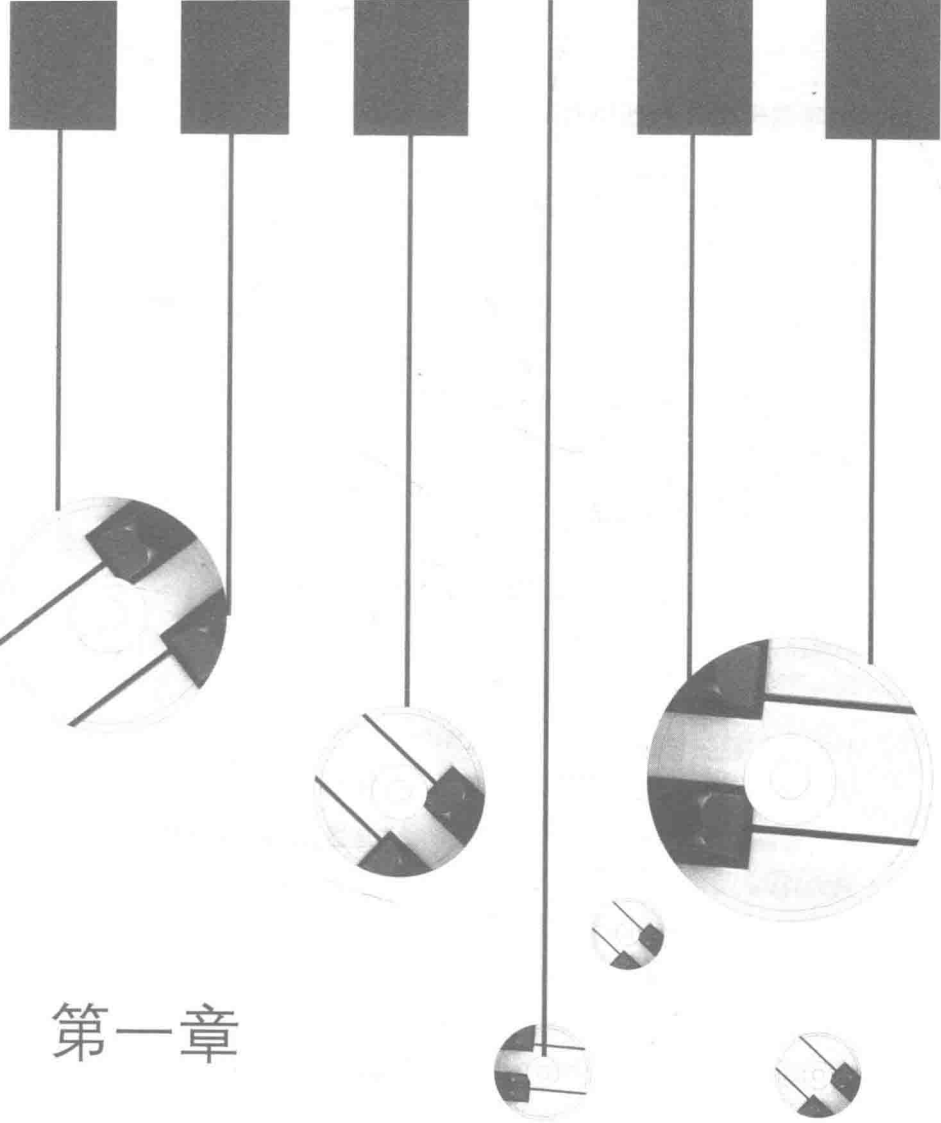
第一节 钢琴教学中的音乐表现力方法改革 50

第二节 钢琴教材改革 55

第三节 钢琴教学课程体系改革 58

第四节	教学理念改革	61
第五节	教学评价与教学模式的改革	64
第四章	钢琴教学体验教学模式创新	67
第一节	体验式教学模式的理论基础与基本理念	68
第二节	体验式教学模式在钢琴教学中的作用	76
第三节	钢琴教学中体验式教学模式的构筑与应用	86
第五章	情感因素在钢琴教学中的应用	91
第一节	情感概述	92
第二节	钢琴情感教学的理论基础	96
第三节	情感在钢琴教学中的功能与作用	101
第四节	钢琴情感教学的具体实施	113
第六章	信息技术与钢琴教学	119
第一节	信息技术概述	120
第二节	信息技术与钢琴教学的整合	127
第三节	多媒体技术在钢琴教学中的应用	129
第四节	微课在钢琴课程中的应用	137
第七章	体态律动模式引入钢琴教学	145
第一节	达尔克罗兹体态律动教学法	146
第二节	体态律动教学法的课程设计	151

第三节	体态律动教学法在儿童钢琴教学中的 可行性及存在问题·····	160
第四节	达尔克罗兹体态律动教学法在儿童钢琴 教学中的具体应用·····	164
第八章	钢琴教学的其他模式·····	171
第一节	元认知模式·····	172
第二节	“课题型”教学模式·····	182
第三节	实践教学模式·····	187
第四节	任务教学模式·····	191
参考文献 ·····		195

第一章

钢琴艺术概述

钢琴发源于欧洲,至今已有三百年的历史。钢琴的全称是意大利语 piano forte 或 forte piano, piano 是“弱”的音乐术语, forte 是“强”的音乐术语,缩写是 pf,简称 piano,是一种键盘乐器,用键带动琴槌以敲打琴弦。钢琴既是理想的独奏乐器,也是优秀的伴奏乐器;既是作曲家创作不可缺少的帮手,也是教育家在音乐教学上最形象、最直观的教具。除此之外,钢琴还是家庭的高档饰品,它反映着一个家庭的文化品位和个人的艺术修养。

第一节 钢琴乐器的历史沿革

一、独弦琴和扬琴

(一) 独弦琴

在西方音乐史上,将最早的带琴弦的键盘乐器称为键盘弦乐器(echiquier 或 chekker),音乐家们根据史料认为,键盘弦乐器应该是古钢琴的前身。古钢琴和钢琴的构造原理可追溯到古希腊的独弦琴(monochord),它是公元前5世纪由毕达哥拉斯创制的,其外形十分简单:长方形的共鸣箱上张着一根琴弦,弦下边有可以移动的楔形琴码,用手指甲或拨子拨弦就能发出声音。这种琴当时专供审度音律和研究乐理之用,它所证实的原理也就是制作一切弦乐器所依据的理论,这大概就是最早的琴弦乐器。

(二) 扬琴

如果要追寻钢琴发声方式的起源,扬琴无疑是钢琴的祖先。中世纪的波斯地区出现了索尔特里琴和杜西马琴,它们在外形和构造上很相似:呈梯形或四方形的琴箱上张着几根琴弦,可挂在颈项上演奏。但这两种琴的演奏方式不同:索尔特里琴是用羽管制的拨子或者手指甲拨弦发音,而杜西马琴则用木槌击弦发音。它们最初由波斯地区的朝圣者和十字军带到欧洲,后又流

传到东方。杜西马琴在 18 世纪传入中国，称为扬琴。这两种琴对于古钢琴和钢琴的制作都有直接影响。

扬琴的演奏方法和现代钢琴用手指按动键盘，通过一组杠杆机械带动琴锤击打琴弦发声的基本原理是一致的——都是以锤击弦，都是使用人力，只不过扬琴是直接地敲，钢琴是间接地敲。

二、管风琴

钢琴这一乐器的进化与成长与它的演奏技术的发展是同步的，如果要追寻钢琴演奏方式的起源，那么管风琴无疑是钢琴的祖先了。

管风琴 (organ) 是键盘乐器中最古老的一种。管风琴的基本发音原理是利用键盘压力，使气流通过不同长度的系列音管来发出声音。在人们的印象里，一般会认为管风琴音乐就是西方天主教或基督教那种庄严神圣的教堂音乐。其实，管风琴最初并不是用于教堂而是用于宫廷的。在公元 8 世纪以前，任何器乐都被天主教会视为“魔鬼的声音”而被禁止。从公元 9 世纪起，管风琴才被允许进入教堂，而且只准用于为人声伴奏。11 世纪以前，管风琴在宫廷中比在教堂中用得更广泛，直到文艺复兴时期以后，它作为宗教乐器的地位才日益显得重要起来。

管风琴的起源目前有两种说法：一种说法认为源于潘排箫 (panpipe)，然而从靠人吹奏的潘排箫如何过渡到机械装置供气的管风琴？这漫长的演变过程已无从考证；一种说法认为风笛的基本原理被亚历山大的发明家加以发展，研究出了管风琴这一乐器。公元 3 世纪中叶，亚历山大的克特西比乌斯利用通过水的重量得到压缩气体的力量，制做出各种机械，发明了水力管风琴 (hydrauli)。之后历经发明家的改进，基本由簧管、琴键、风箱、气囊几部分组成，并靠水力产生压力，供气发音。

接下来的发展过程中，水力管风琴逐渐退出历史舞台，之后发明家们不断地改进，机械结构越来越复杂，体积越来越庞大。在以后的几个世纪里，不同的音乐受众，对管风琴的需求也不尽相同，促使人们从大型的管风琴形

式中,提取出精华,研制了一些小型的管风琴——便携式管风琴(portative organ)和固定式管风琴(positive organ)。便携式管风琴是一种小巧可携带的、只有一排音管的管风琴。固定式管风琴早期仍可以携带,但后期的固定式管风琴多为小教堂或家庭设计,体积稍大些的需要固定。

巴洛克时期是管风琴的黄金时期,当时管风琴发展得相当完善。有的管风琴手键盘有五层,每一层都操纵一套不同的音管,有的管风琴多达2000个音栓,加上脚键盘的装置,复杂的发音原理使管风琴有了众多的音色变化,很快具有了广泛的性能。

17世纪末、18世纪初,管风琴音乐在德国进入了鼎盛时期,管风琴音乐成了宗教音乐的代表。J·S巴赫(1685—1750)、亨德尔(1685—1791)都是当时杰出的管风琴音乐大师,他们的演奏与创作活动为后世留下了丰富的管风琴音乐作品,至今影响深远。

19世纪20年代以后,管风琴的装置比巴洛克时期复杂而先进了。由于电的发明,管风琴结束了用人力拉动风箱的历史,进入了电力控制风箱的时代。从此,管风琴加上音栓,可以模拟各种乐器的音色。笛管发出的音色类似木管乐器,簧管发出的音色类似铜管乐器,这种音色变化极其丰富而且层次细腻,一架管风琴可与一支交响乐队相比。这一切正好符合了19世纪浪漫主义时期人们对音响色彩的审美追求,许多浪漫主义作曲家、钢琴家,如门德尔松、舒曼、勃拉姆斯、李斯特、弗朗克·圣·桑等都把管风琴当作单人演奏的交响乐队,为之写下大量的优秀作品并亲自演奏。

三、古钢琴

(一) 击弦古钢琴

击弦古钢琴约于15世纪初诞生在欧洲,16世纪与琉特琴同时盛行。击弦古钢琴的琴身较小,音域有限,一般在三四个八度左右,琴键比现代钢琴标准琴键窄。它的外形为一个长方形匣子,打开琴盖,琴弦横向排列,琴键与琴弦垂直,每个琴键末端装有一个金属片,按下琴键,金属片就击响琴弦。

在制造原理方面,击弦古钢琴是根据公元前6世纪古希腊哲学家毕达哥拉斯(Pythagoras)创制的测弦器(monochord,主要用于审度音律和研究乐理之用)的原理发展而成的。最初的击弦古钢琴形制只有一根弦,所有的琴键都敲击到这根弦上而产生不同的音高,这是以在一根弦的不同段击弦,弦因振动长度的不同而发出不同音高的原理,通过按键使楔槌触弦而实现的。这种改变弦长比例从而改变音高的“弦品”的发声方式类似琉特琴与吉他。由于按弦的方式,早期击弦古钢琴也被称为“gebunden clavichord”(gebunden意为“受捆绑的”,有些早期乐器上的弦品,就是用绳子围绕指板捆绑成的)。

16世纪后半叶,击弦古钢琴发展为每一个琴键撞击两根琴弦,其发声机构主要由琴马、弦轴、琴弦、齿轨、楔槌、全弦固定制音结、挂弦钉、琴键、平衡轨等部分组成。其核心机械装置是全弦固定制音结和楔槌。全弦固定制音结是击弦古钢琴的制音装置,这种制音结是用布条编织并固定在琴弦上的,由于制音结的作用,使得击弦古钢琴无论怎样击弦,琴弦都不是全段发音的。楔槌的作用则是,在弹下琴键、楔槌敲击琴弦的瞬间,它首先楔入琴弦,使得琴弦的一部分与全弦固定制音结之间被隔断(这时的楔槌相当于一个琴马或品的功能),接着楔槌又在卡住琴弦的刹那,槌击琴弦,使琴弦上与制音结相对的那一段发生震动,产生琴音。

由于击弦古钢琴特有的构造和发声原理,使得它具备独特的音响效果和演奏特色。击弦古钢琴的琴弦较短、琴键较轻,触感较浅,当按下琴键,金属片从下方敲击琴弦时,产生纤细、柔软而富于弹性的声音;当在琴键上持续施压时,金属片不断地触击琴弦,这个过程中会给音响带来极其丰富的变化,甚至还会产生一种类似弦乐器的揉弦所发出的颤音(Beben),而这在别的键盘乐器中根本不可能产生。

(二) 拨弦古钢琴

拨弦古钢琴是与击弦古钢琴同时代的乐器。历史上,拨弦古钢琴有几种不同的大小和外形,有一种中等大小的斯皮耐特琴(Spinet),琴盒呈三角

形或五角型；还有一种较小的、长方形琴盒的维吉那琴（Virginal），这是在英国流行于 16 世纪和 17 世纪早期的拨弦古钢琴，后来它们都被大型的标准的拨弦古钢琴所取代。拨弦古钢琴于 16 世纪首先由葡萄牙传教士传入中国宫廷，后来受到康熙皇帝的青睐。

现存有两架最早的拨弦古钢琴实物，一架是波洛尼尼西斯（意大利拨弦古钢琴制造师）在 1521 年制造的拨弦古钢琴，另一架是波拉鲁皮斯（意大利拨弦古钢琴制造师）在 1523 年制造的小型拨弦古钢琴。此外，皮绍伦西斯（意大利拨弦古钢琴制造师）在 1546 年制造的拨弦古钢琴运用安装在琴键背部木套上的拨子来奏出音乐，这种设计是为了琴键被按下时，拨子就会拨动琴弦而发出声音。勒格斯（比利时拨弦古钢琴制造师）在 1579 年制造了第一架接近标准的拨弦古钢琴，他为拨弦古钢琴的技术改进做出了重要贡献。

标准的拨弦古钢琴的外形与现在的三角钢琴相似，高低音的琴弦长度不同，由羽管或皮制的拨子拨弦发音。18 世纪的拨弦古钢琴，已发展成有双层键盘并加了踏板。第二层键盘的拨子材料与第一层的又不同，可以发出另一种音色。踏板的功能是控制一弦独鸣、二弦同鸣或八度同鸣（混响音）。两层键盘之间装有连接器，由音栓控制它们同时发音来增大音量。拨弦古钢琴发展到后期，音栓愈装愈多，最初靠手控制，后改为用踏板控制。

拨弦古钢琴的音量比击弦古钢琴大得多，力度范围可以从 $p \sim f$ ，音色也较明亮辉煌。17 至 18 世纪拨弦古钢琴类的乐器广受欢迎，因为它不仅可以作为普通的独奏乐器，也可以作为合奏乐器，尤其在室内乐中弹奏数字低音，也为歌剧和清唱剧中的宣叙调弹伴奏。因此在巴洛克时期及古典主义的早期，拨弦古钢琴是当时教堂、歌剧院、宫廷乐队中重要的乐器之一。当时的许多作曲家如多·斯卡拉蒂、亨德尔、弗·库普兰、拉莫、J·S 巴赫都有在此乐器上创作和演奏的经历。

虽说 17 ~ 18 世纪是拨弦古钢琴的全盛时代，但是由于人们不能通过手

指触键直接改变音量和音色，致使演奏者与乐器之间的关系比较间接，在艺术表现中拨弦古钢琴无法奏出渐强和渐弱的变化，不能充分满足演奏者的主观表达欲望。于是在18世纪后半叶，它不可避免地被新兴的钢琴所取代。

20世纪，随着巴洛克音乐的回潮，拨弦古钢琴重又复出。人们不仅精心仿制而且还不断改善其性能，现代化的拨弦古钢琴可以有七个踏板用以扩大音域和改变音色，甚至还有用以调音的微调装置。现在，仍有专门制作拨弦古钢琴的工厂，拨弦古钢琴的演奏会至今仍在世界各地盛行不衰。

四、近代钢琴

1709年第一架近代钢琴产生，由于问世之初近代钢琴的性能还不够完善，还未能取得键盘乐器的主导地位，而与古钢琴并存了数十年，因此18世纪的键盘演奏家大多数都会演奏好几种键盘乐器。当时作曲家在创作时更注重乐思的展开和乐曲的结构，对声音色彩的要求不像后世音乐家那么苛刻，所以在乐器的使用上也不做严格的限定。但随着乐器制造商的不断改进，音量、音域、音色及对乐器的控制都有了前所未有的发展，也为作曲家和演奏家实现自己的创作理想和演奏意图提供了物质前提。相反，作曲家和演奏家对创作和表演的需求，也极大地刺激了乐器制造商的灵感。

18世纪之初，为了改进古钢琴在音量和触键等方面的不尽人意，人们开始寻求一种新型的键盘乐器来满足演奏者可以直接用手指控制音量和音色的变化要求，从而使近代钢琴得以诞生。意大利人克里斯托夫里制造了世界上第一架用琴槌敲击琴弦的近代钢琴。他在拨弦古钢琴部分机械构造的基础上，发明了带有弹簧、琴槌、制音器等机械元件的击弦机。当按下琴键时，通过击弦机带动琴槌敲击琴弦而发出声音；当放开琴键后，弹簧则通过击弦机使琴槌立刻恢复到原位，制音器也立即制止琴弦继续振动。克里斯托夫里制造的这种钢琴既结合了击弦古钢琴的优美音色，又保留了拨弦古钢琴的洪亮声音，使这种钢琴在较短的时间内得到了迅速发展和广泛应用，标志着近代钢琴时代的到来。