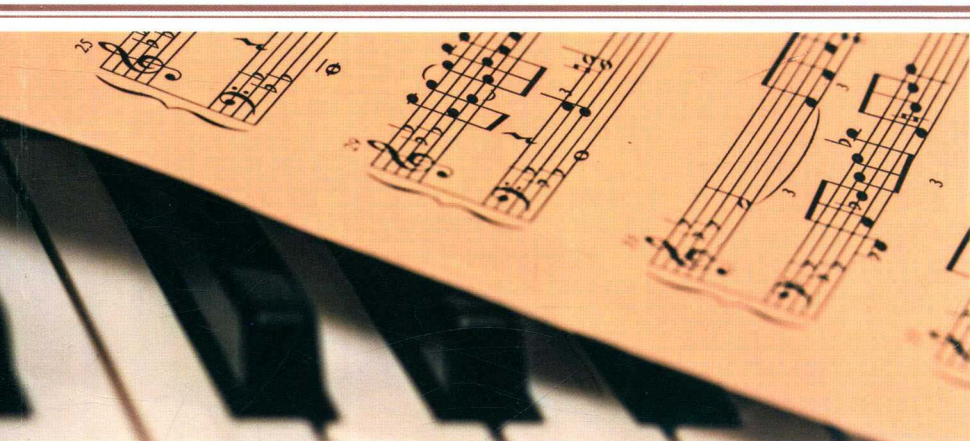

传承指尖旋律

——钢琴教学的多维度探究

聂萌慧 著

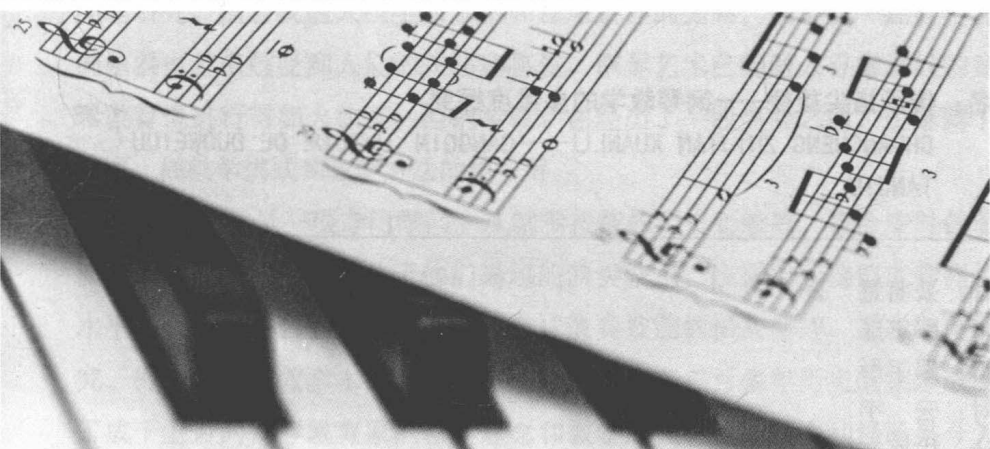

 吉林大学出版社

传承指尖旋律

——钢琴教学的多维度探究

聂萌慧 著

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

传承指尖旋律：钢琴教学的多维度探究 / 聂萌慧著. —
长春：吉林大学出版社，2018.8
ISBN 978-7-5692-2915-8

I. ①传… II. ①聂… 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198533号

书 名：传承指尖旋律——钢琴教学的多维度探究

CHUANCHENG ZHIJIAN XUANLÜ——GANGQIN JIAOXUE DE DUOWEIDU
TANJIU

作 者：聂萌慧 著

策划编辑：邵宇彤

责任编辑：邵宇彤

责任校对：云 宇

装帧设计：优盛文化

出版发行：吉林大学出版社

社 址：长春市人民大街4059号

邮政编码：130021

发行电话：0431-89580028/29/21

网 址：<http://www.jlup.com.cn>

电子邮箱：jdcbs@jlu.edu.cn

印 刷：定州启航印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：13.25

字 数：225千字

版 次：2019年1月第1版

印 次：2019年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5692-2915-8

定 价：55.00元

前言

钢琴起源于欧洲。自诞生以来，无数音乐家与作曲家为世人奉献了浩如烟海的优秀钢琴作品，这些作品经过钢琴演奏者的精心演绎丰富着我们的内心世界。钢琴演奏是一门音乐表演艺术，是音乐表达的重要手段，它不仅包括精湛的演奏技术，还蕴含着演奏者的心理思维。与此相对应的钢琴教学，也是一种复杂的音乐教育活动，它不但包括演奏技术的教学，而且涵盖审美、情感、表现等相关的问题研究。随着我国人民生活水平和音乐素养的提高，钢琴这一拥有丰富表现力的乐器也越来越受到人们的关注和喜爱。钢琴艺术已经融入寻常百姓的家里，钢琴教育也进行得如火如荼。但钢琴教学在经历了一股热潮之后，也暴露了诸多的问题，如教学模式和教学方法的单一等。

钢琴教学是一项专门学问。从钢琴技能的历史延续看，古今中外的著名钢琴演奏家的成功，不仅得益于他们高超的演奏技术，也得益于他们老师高超的教学水平。因此，一名钢琴教师应该像重视演奏技能的提高那样，重视钢琴教学的研究，提高自己的教学水平，培养好下一代。具有三百多年历史的钢琴教学，聚集了成千上万的钢琴教育家的教学理念和教学经验，这些理念和经验是今天钢琴教学发展的基础。创新应消化、吸收前人的成果，择善而从，结合实际，科学发展。

本书是一部专门研究钢琴教学与实践的理论著作，不仅论述严谨、细致，学术性强，还可以作为钢琴教学的指导用书，也是了解钢琴演奏与钢琴教学的前沿性著作。因本人水平有限，书中不足之处，还望各位专家、学者批评指正。

目 录

第一章 绪论 / 001

第一节 钢琴教学的历史背景 / 001

第二节 钢琴教学的现代流派 / 010

第二章 钢琴教学的理论探究 / 020

第一节 钢琴教学的教育观念 / 020

第二节 钢琴教学的性质和目标 / 024

第三节 钢琴教学的模式和过程 / 029

第四节 钢琴教学的原则与方法 / 037

第三章 国外钢琴教育探究 / 052

第一节 美国钢琴教育 / 052

第二节 德国钢琴教育 / 056

第三节 俄罗斯钢琴教育 / 058

第四节 日本钢琴教育 / 062

第四章 钢琴教师的身份探究 / 066

第一节 钢琴教师的身份定位 / 066

第二节 钢琴教师应具备的基本素质 / 069

第三节 钢琴教师教学能力的培养 / 072

第四节 钢琴教师在教学中需要注意的问题与建议 / 076

第五章 钢琴教学的阶段探究 / 083

第一节 钢琴教学阶段的划分 / 083

第二节 初级钢琴教学阶段 / 088

第三节 中级钢琴教学阶段 / 107

第四节 高级钢琴教学阶段 / 112

第六章 钢琴启蒙教学探究 / 115

第一节 钢琴启蒙教学准备工作 / 115

第二节 钢琴启蒙教学的意义、原则和方法 / 117

第三节 儿童钢琴启蒙教学的特点与教学 / 128

第四节 成人钢琴启蒙教学 / 145

第七章 钢琴教学中的重要演奏技术探究 / 151

第一节 织体技术的教学 / 151

第二节 歌唱性技术的教学 / 156

第三节 踏板技术的教学 / 160

第八章 钢琴教学中的心理训练探究 / 163

第一节 钢琴演奏中心理因素的重要性 / 163

第二节 演奏者的心理调节 / 167

第三节 提高钢琴演奏心理素质的方法 / 172

第九章 钢琴教学的评价 / 177

第一节 钢琴教学评价的意义 / 177

第二节 钢琴教学评价的类型 / 178

第三节 钢琴教学评价的原则和方法 / 180

第四节 钢琴教学评价的实施 / 182

第十章 钢琴教学与演奏中的常见问题探究 / 185

第一节 钢琴基本弹奏的误区与纠正 / 185

第二节 钢琴训练方法的误区与纠正 / 187

第三节 音乐表现手法和音乐术语理解上的误区 / 189

第四节 钢琴教学与演奏中常见的运动创伤与保护 / 195

参考文献 / 204

第一章 绪论

第一节 钢琴教学的历史背景

钢琴是西洋古典音乐中的一种键盘乐器，有“乐器之王”的美称。钢琴首次出现于1709年，为意大利人克里斯多佛利发明。自问世以来，钢琴就以超高难度的演奏技巧与丰富的表现力，占据了广大音乐爱好者的内心，成为最受欢迎的乐器之一。

自钢琴在欧洲问世以来，音乐界一直重点关注的问题便是钢琴教学。随着时代的发展，钢琴也在不断地完善，钢琴曲目也在逐渐成长壮大，钢琴演奏风格也变得多样化。许多教育家和艺术家不断尝试探索钢琴教学，给我们留下了宝贵的财富。

一、西方钢琴教学的历史沿革

（一）18世纪键盘的教学理论

1. 乐器

贝希斯坦是“维也纳”（德国式击弦机）的代表。这种类型的钢琴仍然有许多古钢琴的特征。表演者只需要依靠手指的力量来应对不同的要求。这种直接从古钢琴移植过来的技术，也属于古代钢琴教学中的教学理论的范围。

布劳德伍德（Broad wood）琴是近代产于英国的一种钢琴，这种钢琴音量大、琴弦粗、音板共鸣强、触键较重。针对布劳德伍德琴的特点，意大利作曲家克莱门蒂确立并发展了一种新的钢琴演奏学派，即“动力性的钢琴演奏学派”。

2. 代表性人物

莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756—1791）出生于奥地利的萨尔茨堡，是闻名世界的钢琴家和作曲家，尤善弹奏“维也纳式击弦机”钢琴。莫扎特在演奏时使用了古代钢琴的演奏方法——只用手指弹奏。所以，莫扎特被归

入“维也纳手指学派”。莫扎特并不是一位钢琴教育家。他的学生洪梅尔总结了他弹钢琴的技巧和风格。

洪梅尔(Hummel Johann Nepomuk, 1778—1837)是匈牙利人,是古典到浪漫主义过渡时期奥地利杰出的作曲家和钢琴家。早期受教于莫扎特。曾由其父陪伴赴德国、荷兰、英国演出。在英国跟随克莱曼蒂(Muzio Clementi)学习一年。1793年返回维也纳,跟随约翰·格奥尔格·阿尔布雷希茨贝格(Johann Georg Albrechtsberger)、海顿及萨利埃里(Antonio Salieri)学习。洪梅尔总结了的老师莫扎特的演奏技术与风格,集结成了《钢琴演奏的理论与实践大全》。这本书除了对演奏技术进行了详细论述,还对怎样表现曲目中的精髓进行了一定的论述。

克莱门蒂(Clementi, 1752—1832)是意大利著名的钢琴家、指挥家,也是钢琴制造商以及音乐教师和音乐出版商,他被公认为18世纪钢琴技巧之父。克莱门蒂一生经历了巴洛克主义、古典主义、浪漫主义三个伟大的时代,他门下弟子众多,著名的有门德尔松、克拉默、莫舍列斯基等。作为一名演奏家,克莱门蒂十分了解古钢琴和近代钢琴的特点。他依据布劳德伍德琴的特点,发展了动力性的演奏风格。这种风格的主要特点是在弹奏时抬高手指以增加击键的力度,即“快下键”。但和莫扎特一样,克莱门蒂的动力性演奏风格只对手指做出了要求,对手臂没有任何提及。1826年,克莱门蒂出版的《艺术津梁》(又名《名手之道》),是世界上第一部针对钢琴演奏过程中出现的各种技巧的系统的钢琴教程。这本书完美地把艺术性和技巧性结合起来,为近代钢琴教育做出了巨大的贡献。

克拉默(Johann Baptist Cramer, 1771—1858)是克莱门蒂的学生之一。出生于德国的克拉默不单单只是钢琴演奏家、作曲家,同时他还是一个出版商。在19世纪早期,克拉默在音乐界享有盛誉,受人尊敬。他的作品的主要特点是表现精致的音乐风格,而对键盘演奏的复杂性则缺乏探索。作为克莱门蒂的学生,克拉默进一步发展了克莱门蒂的钢琴演奏技术。与克莱门蒂一样,克拉默在教学理论方面没有写下任何专著,然而他们师徒两个创作的大量钢琴练习曲确是钢琴教育界的宝藏,沿用至今。

弗朗茨·约瑟夫·海顿(Franz Joseph Haydn, 1732—1809)是古典主义时期维也纳的奠基者,被誉为“交响乐之父”。海顿是一位比较幸运的钢琴家,一生安定富足。他的钢琴音乐风格和创作风格如出一辙,都充满了活力和幽默感,且富有民间的气息,这种风格和他的生活有着密切的关系。他的创作涉猎

了各种音乐题材,不仅有钢琴曲以及歌剧清唱剧,还包括嬉游曲、序曲、各种乐器的协奏曲等。但是,他对古典音乐最大的贡献是他的交响曲、四重奏以及清唱剧创作。钢琴作品虽然在他全部的创作中不占据主要地位,但对后来的钢琴教学有着极其重要的影响。他的钢琴作品也备受世人的推崇。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—1750)是巴洛克时期的代表人物,被称为“西方近代音乐之父”。巴赫生前知名度不广,追随者也寥寥无几,甚至在他逝世50年后就已经被大家淡忘。但近一个半世纪,他的名字又重新回到世人的耳中,并且享有很高的人气。他被公认为跨越时空的伟大的作曲家。巴赫的作品深刻、雄浑、悲壮,充满了18世纪上半期德国的现实生活气息。他的大部分作品从表演、音乐和组合技巧的角度解释了弹奏的艺术,并在各方面对装饰音、歌唱性弹奏的风格和钢琴演奏中的自由速度进行了详细阐述。他的著作《正确演奏键盘乐器的真正艺术》对巴洛克时期古钢琴演奏进行了总结,对古典时期钢琴演奏具有很大的指导作用。

多梅尼科·斯卡拉蒂(Domenico Scarlatti, 1685—1757)是西方音乐历史上被较多关注的作曲家,被誉为“古奏鸣曲式之父”,为古奏鸣曲式的定型起了很大作用。和他的父亲亚历山德罗·斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti)一样,他以各种音乐形式创作而闻名。他经历了巴洛克到前古典主义的过渡时期。因此,他的风格具有巴洛克时期的明显特征,这使他在和声语言和旋律结构方面不拘一格,有自己独特的音乐创作理念。他丰富了巴洛克的键盘语言,开拓了新的键盘演奏技法,对后世的钢琴音乐创作产生了巨大的影响。

(二) 19 世纪键盘的教学理论

1. 概述

19世纪是音乐学派创造、共存、对抗和融合的活跃时期,涌现了一批优秀的作曲家。他们每个人都想用自己的音乐来唤醒这个国家的精神,从而形成一个民族乐派。民族乐派起源于俄罗斯,很快扩展到北欧、意大利、西班牙、法国、英国和美国。

2. 代表人物

德培(1828—1890)德国著名的钢琴教育家。19世纪中叶,德培提出了“手的重量和肌肉松弛”“肌肉协同作用”的观点,首次从相对科学的角度阐述了弹奏中的协调性。他提倡把手臂从肩处自然垂落下来,且手臂要如鸿毛一般轻盈。此外,他不主张花费太多时间来练习技术,而更看重对精神的陶冶。

列舍蒂茨基(1830—1915)是19世纪欧洲最杰出和最成功的钢琴家教育

家,出生于波兰的列舍蒂茨基继承了车尔尼的“自然而合理的表演方法”。在教学中,他专注于学生的手指训练,用德培的理论,在弹奏过程中使用手臂的力量并放松手指,以保证手臂的重量自然落在键盘上。一大批著名的钢琴家在他的教育下崭露头角,但遗憾的是,列舍蒂茨基并没有留下任何理论专著。

斯塔克(1831—1884)是德国“维也纳手指学派”的继承人。他不同意新兴的“肌肉协同作用”理论,提倡弹奏时手腕和手臂要固定,用高指击键,勤奋练习。“维也纳手指学派”对音乐、音色之美不甚在乎,只对手指的速度和力度有要求,并且认为这是达到炫技目标的最佳途径。

布莱特豪普特(1873—1945)是“重量学派”的创始人之一。布莱特豪普特对德培的理论很是认同,但他对其并没有深刻理解和借鉴。然而,“重量学派”的问世为当时的钢琴教育注入了一股新的潮流。那时候审美大众普遍爱好歌唱性的旋律以及对线条美的追求。所以,当“重量学派”出现时,很快就吸引了一大批粉丝。

从19世纪50年代到20世纪20年代,西方的钢琴教育理论在这段时间发生了两次大的倒退。惨痛的经验教训使很多钢琴家在“手指学派”和“重量学派”之间左摇右摆,迫切希望能在两者之间找到一条中间路径。

3. 代表性人物

卡尔·车尔尼(Carl Czerny, 1791—1857)出生于世界音乐之都维也纳,是著名的钢琴家、作曲家和钢琴教师,也是贝多芬最引以为傲的门徒。许多贝多芬的重要作品都是由车尔尼首演,因此他的作品受到贝多芬的极大影响。车尔尼作为一名钢琴教育家,培养了弗兰兹·李斯特这样的学生。

车尔尼的作品不仅包括钢琴音乐(夜曲、奏鸣曲、歌剧主题安排和变奏),还包括合唱音乐、交响乐、协奏曲、歌曲、弦乐四重奏和其他室内乐。车尔尼的曲目中最为人所知的部分是他写的大量教学钢琴曲目,如速度学派和手指灵巧艺术。

(三) 20世纪钢琴教学的理论和发展

20世纪以来,钢琴教学论作为一门独立学科,开始整合科学研究成果,从而沿着科学发展的道路向纵深发展。

1. 生理学基础上的技术研究

医学的进步为钢琴家从生理学和解剖学的角度研究钢琴弹奏技巧提供了契机。例如,马泰伊·索科尔,他的研究为肌肉协调提供了科学依据。他的著作包括《触键的艺术》《放松练习》等,这些作品从生理方面解释了肌肉协调和钢琴弹奏之间的关系。他建议弹钢琴时要让手指放松,使手臂的自然重量通过键

盘上的指尖。手臂、前臂、大臂应该有协调一致的动作，手应以前臂为轴，在拇指和小指两侧做回旋动作。

奥托·奥特曼（Otto Rudolph Ortmann, 1889—1979）是美国钢琴家、音乐研究员和教育家，于1917年毕业于皮博迪音乐学院（Peabody Conservatory），在那里建立了一个研究实验室，并从1928年到1942年担任音乐学院院长。他的职业生涯主要集中在科学探索钢琴艺术，他通过科学实验将许多肉眼观察外部动作无法解释的运动进行了分析。他于1929年出版的《钢琴技巧的生理机制》揭示了钢琴演奏中使用的肌肉动作的本质及其对钢琴琴键和钢琴声的影响的实验研究，将力学和生理学的规律应用于研究中的钢琴表演。

舒尔兹（Schultz, 1903—1972）在马泰伊和奥特曼的理论上，进一步研究小掌和拳头肌肉以找到协调原则。他认为，小肌肉参与紧张过程才使钢琴家弹奏出了美丽的乐曲。舒尔兹通过研究和发现原理，为钢琴演奏做出了独特的贡献。

上述三者的研究都是从生理解剖的角度为他们的钢琴理论提供了科学依据，但后来人们不满足于此，试图进行新的探索，最后扩展到了心理学方面。

2. 心理上的技术研究

刚进入20世纪，钢琴教育家就对过去的19世纪有关钢琴教学的传统思想产生了质疑。例如，是不是只有不懈地练习这一条路能改进弹奏技术；表现音乐中的精神是不是只能通过对前辈的模仿或者依靠个人的天赋理解力来实现。

关于高级神经活动的一般过程和基本技能发展模型的心理学研究表明，重复性机械式的练习并不一定是正确的。心理因素对钢琴演奏过程也起了很大的影响作用，如钢琴演奏的灵活性、准确性以及钢琴演奏者的心态等。因而，很多钢琴教育家注重对自己学生进行内心听觉的培养。例如，涅高兹（1888—1964）强调：“将乐谱上的符号化为内心听觉中的音乐，然后再由手指去实现内心的声响。”涅高兹还提出“自信是放松的前提”。上述观点都说明了心理因素在钢琴表演艺术中发挥了很大的作用。

当时一些最有影响力的心理学有以下几种：①发展心理学，先了解学生的“已知”，并添加“未知”事物以成为“新的已知”。在这个时候，要适度，这样就会形成一个“已知—未知—新已知”的周期性过程。②格式塔心理学，这种心理学的研究表明，人类知识获取的过程是从初级阶段到高级阶段的一般知识结构。

3. 20世纪中后期教学发展特征

20世纪中后期至今，钢琴教学理论面临的最具挑战性的问题是钢琴课的训

练技术部分已经从非科学走向了科学。那么对音乐素质的培养和对音乐的理解怎样突破主观随意性的框架,找到一个合理的科学途径呢?

美国钢琴家 Marc Camp 在 20 世纪六七十年代提出了一些新的观点,他认为,钢琴教育不是一蹴而就的,而是一个漫长的过程,在钢琴学习过程中。比起所谓的天赋和稍纵即逝的灵感,更为重要的是“乐感”。乐感是可以在生活中培养出来的,因为生活中节奏处处可见。他相信通过不断锻炼人的内心听觉可以把乐感转化为人的“第二本能”。基于此,他创建了“整体”的教学体系。

纵观钢琴教育的历史我们可以发现,钢琴教育其实经历了一个从懵懂到成熟的过程。这个过程中不断将实践转化为理论知识,同时许多钢琴教育家发现了一些科学的钢琴学习方法,但钢琴教育该何去何从,始终没有一个科学的方向。

二、中国钢琴教学的历史沿袭和变革

(一) 早期钢琴教育的发展

明万历年间,利玛窦向当时的明朝皇帝万历帝进献第一架古钢琴,这是有记载的钢琴第一次传入中国的记录。尽管万历皇帝久未临朝,但他对利玛窦进献的古钢琴十分感兴趣,于是便让宫中的教坊司派了四名跟同利玛窦一起来的庞迪学习弹钢琴。这应该是我国关于钢琴课的最早记录。但是,和今天的钢琴课相比,两者之间有着明显的不同。中国在真正意义上开始钢琴教育应该是在鸦片战争之后。

鸦片战争后,西方列强为了使中国人民基督化,西方的基督教教堂开始在中国各地开设,并且开设了许多教会学校。在教会学校中,有专门开设的钢琴课程,学生可以在课上学习钢琴演奏技术。教会学校开设的钢琴课程对中国的钢琴教育的发展起到了重要作用,是中国音乐钢琴教育的滥觞。教会学校为我国钢琴音乐教育的目标、内容和教学方法提供了初步的经验和模式。

在此期间,除了教堂式的教会学校,还有由中国人管理的音乐学校,如由经元善领导开设的“经正女塾”。虽然它的社会影响力比较小,但它开创了中国人开展钢琴课的先例。

除了音乐学校,一些在日本留学的学生还编辑了关于音乐理论、和声和声乐的早期中文资料,收录了一些著名的钢琴练习曲,如拜厄和车尔尼的《初级钢琴练习曲集》《小奏鸣曲集》等。这为钢琴艺术在中国的发展增添了富有中华文化的内涵。

（二）20 世纪二三十年代的钢琴教育

在新文化运动的直接影响和推动下，中国创造了真正意义上的钢琴教育。在此期间，钢琴教育被列入中国普通大学的科、系，并为中国音乐界培养了一批早期钢琴人才，这是中国钢琴教育的开始。

1. 北京大学音乐传习所

我国近代第一个高等专业音乐教育机构是北京大学音乐传习所，它的建立拉开了我国钢琴教育的序幕。北京大学音乐传习所最开始叫“北京大学音乐团”，由蔡元培任北京大学校长时建立，后又改为“音乐研究会”，再后来在萧友梅的倡议下才改为“北京大学音乐传习所”，设有钢琴、国乐、诗词、声乐、音乐史等专业。北京大学音乐传习所虽然采用的是欧洲的钢琴教学制度，但其秉持的理念是将中国传统的民族音乐发扬光大，这一教育理念时至今日依然对我国的钢琴教育具有重要影响。

2. 上海国立音乐院

上海国立音乐院是我国第一所专业的音乐学校。成立之初，上海国立音乐院有四个系：声乐、钢琴、作曲和小提琴。钢琴系采用欧美音乐学院的“学分制”的方式对学生的课业进行考核。上海国立音乐院在师资、教材使用、教学曲目、学科建设、培养学生的专业素养等方面取得了一定的进展，走出了中国钢琴教育史上的重要一步。

3. 私立上海专科师范学校

私立上海师范学院是中国最早的私立艺术学校，旨在培养中小学的教师。私立上海师范学院开设的课程包括音乐、作曲、声乐、钢琴、小提琴、二胡等。学校非常重视对教师音乐技能的培养。私立上海师范学院把钢琴看作是普通音乐教育最普遍的教学工具，因此引起了广泛的关注。

4. 国立北京艺术专门学校音乐系

国立北京艺术专科学校音乐系是全国首家进行钢琴专业教学的国立艺术学校，它开启了我国艺术院校专业钢琴教育的序幕。它培养了许多中高级演奏水平的学生。中国第一代钢琴演奏家老志诚先生就是国立北京艺术专门学校音乐系的学生，毕业后他选择留在了学校当钢琴教师。

在钢琴教育领域具有主要影响力的学校还包括杭州国立艺术学院、私立广州音乐学院和武昌艺术专科学校。

(三) 战争时期中国的钢琴教育

1. 抗日战争时期中国的钢琴教育

抗日战争时期中国的钢琴教学大致可以分为上海、重庆和四川、西北地区以及南方等四个区域。

上海虽然是处境艰难的沦陷区，但在丁善德和吴乐懿等具有良好素质的钢琴教师的引领下，他们的学生坚守住了钢琴学习的优良学风，所以在抗日救亡运动期间，涌现出了一大批优秀的音乐人才。除此之外，值得一提的是“上海音乐专科学校”，这所私立学校由丁山筹办，设有钢琴、小提琴、乐队乐器、理论作曲四个专业，该校培养出了不少优秀的音乐人才，著名的有钢琴家朱工一、周广仁，指挥家张宁和、周文中、黄青白等。

重庆和四川是中国抗战时期的大后方。在当时，这两地的政治环境相对稳定，国立音乐学院和四川艺术专科学校等音乐学校在这段时间相继成立，为钢琴教育的发展提供了便利。建立于青木关镇的国立音乐学院是抗日战争爆发后国民党占领地区最大的专业音乐教育机构。当时的国立音乐学院由五个部分构成，分别是国乐、管弦乐器、理论作曲、键盘乐器以及声乐。重庆之所以能成为当时中国钢琴艺术的中心与国立音乐学院的建立有很密切的关系。除此之外，重庆当时有很多音乐家在此地创作、演出作品。四川艺术专科学校有六个专业，钢琴就是其中之一。当时，钢琴在艺术学校被视为必修课，每个学生都必须学习钢琴五年。这条规定对四川钢琴教育的规范化和后续发展具有深远影响。至此，正式的钢琴教育体系在四川开始成形。

西北地区有西北音乐学院，其旨在培养专门的音乐人才和音乐教师。西北音乐学院有本科、师范和研究班，设有五个专业，分别是国乐、键盘、理论作曲、声乐以及弦乐。虽然西北音乐学院的时间很短，教学体系也并不完整，但其在西北地区的音乐教育中扮演了启蒙教师的角色，并对在西北地区日后音乐的发展有着不可忽视的作用。

在南方，国立福建音乐专科学校聚集了当时沦陷后国立上海音乐专科学校的一些教师，在当时音乐界享有很高的声誉。彼时国立福建音乐专科学校的钢琴教师有蔡韵文、王政声、缪天瑞、李树化等。

2. 解放战争时期中国的钢琴教育

解放战争时期，在大后方的艺术院校迁回原址，开始了战后重建，这一阶段也是中国钢琴艺术的过渡阶段。此外，还成立了南京国立音乐学院、国立北京艺术专科学校和鲁迅艺术学院等一批新的音乐学院。其中，南京国立音乐学

院是由重庆青木关的国立音乐学院改组的，该学校的音乐系由四个专业组成，分别是键盘、作曲、声乐和管乐。

20 世纪三四十年代，中国钢琴教育延续了早期的钢琴教育。这一时期，中国的钢琴教育基本上是对西方钢琴教学体系的移植，采用西方钢琴教学体系的教学材料、教学方法和教学方法，办学也逐步走向专业化和规范化。这一时期，前赴后继的钢琴家为中国钢琴事业的发展贡献着自己的力量，为中华人民共和国成立后中国钢琴教育的发展奠定了基础。

(4) 新中国成立初期的钢琴教育

中华人民共和国成立后，国家开始着手建立专业的音乐学校（表 1-1）。这对钢琴教育的发展提供了契机，国家开始通过在音乐学院设立钢琴系，开发新的区域钢琴教育基地，更新钢琴教材和教学方法发展中国自己的钢琴教育。

表1-1 新中国成立初期建立的音乐学校

原 建		改 建		现 名
时间	校名	时间	校名	
1952	西南音乐专科学校	1959	四川音乐学院	四川音乐学院
1953	中南音乐专科学校	1958	湖北音乐学院	
		1985	武汉音乐学院	武汉音乐学院
1953	东北音乐专科学校	1958	沈阳音乐学院	沈阳音乐学院
1956	西安音乐专科学校	1960	西安音乐学院	西安音乐学院
1957	广州音乐专科学校	1981	广州音乐学院	
		1985	星海音乐学院	星海音乐学院

从音乐学院的设立来看，为了发展钢琴课，中央政府在北京和上海设立了两所音乐学校。这两所学校已成为全国钢琴艺术教学、表演和科研的中心，成为中国新钢琴艺术发展的重要基础。这两所音乐院校的钢琴系在钢琴人才培养中发挥了重要作用。

在中华人民共和国成立之前，中国并没有开展对钢琴课的教学方法和教材的研究，单纯由教师自由选择教学方法，使用西方的钢琴教材，从而阻碍了学生的专业进步。

20世纪50年代以后,上海钢琴系和中央音乐学院在更新教科书和教学方法方面取得了令人瞩目的成绩。音乐院校也开始关注各种专业教材的基本建设。

(5) “文革”时期的中国钢琴教育

“文革”期间,中国的社会主义事业建设几乎停滞不前,中国的教育事业也遭受到了重创,影响了中国几代人,中国的钢琴教育也受到了很大的影响。

当时受到极左文学路线的影响,一些人认为教学钢琴不需要系统的技术培训,教材编写应从初级开始,甚至还提出应该将改编的革命歌曲和样板戏作为钢琴教学的主要教材。这不仅妨碍了中国钢琴教育的发展,还将中国的钢琴艺术被远远甩在国际钢琴艺术之后。

(6) “文革”结束后的中国钢琴教育

“文革”结束后,百废待兴。音乐教育也开始逐渐恢复。当时,北京和上海的两所音乐学院及其附属中学的钢琴专业摒弃了“文革”期间的招生路线,创造了一种新的招生原则:学生凭自己的意愿自主报名,学校会根据学生的考试情况择优录取,政治审查主要依据个人的表现情况,这一招生新原则为热爱音乐、有一定音乐天赋的人提供了进一步学习音乐的机会,还为新中国各地新建的音乐学院和音乐学校培养了一大批优秀的音乐教师,并开设钢琴培训课程,对教学质量的提高有很大的帮助。不仅如此,各个行政区域逐渐完成了音乐专科学校向音乐学校的过渡。

社会上,当钢琴教育逐渐进入社会化和普及教育阶段时,业余钢琴教学逐渐趋于标准化,不仅对钢琴(业余)进行考试,还制定了统一的考试标准和教材,并对考试合格的人颁发考试证书。同时,全国各地的钢琴协会也逐渐增加,著名的有广州钢琴协会,它是广东省唯一的全省性的钢琴专业学术团体。除此之外,还有北京钢琴基础教育分会。它们都在发展我国基础钢琴教育方面起到了重要作用。

第二节 钢琴教学的现代流派

世界上有很多著名的钢琴学派,这些钢琴学派都各自取得了无与伦比的艺术成就,时至今日,依然让人们赞叹不已。各个钢琴学派有自己的一套审美理念,且各自学派都穷其精力去追求他们理想中的“美”。虽然每个钢琴学派都有自己独特的风格,但学派间也在相互借鉴,取长补短,共同进步。学派划分有三个主要的标准:首先,从创作的角度来看,需要具有影响力的作品;其次,

从二度创作来说,要有能够诠释本民族音乐作品的演奏家;再次,从教学的角度来看,必须有一个能够培养出世界级钢琴家的有影响力的音乐学校。

一、德奥学派

(一) 总体特征

德奥学派的音乐风格是非常严谨的,他们受传统观念的影响很大,强调理性而不是感觉,在音乐表达和音乐动机方面更具哲理性,可以将自己的主观感受投入演奏中,对表面风格不过分拘泥。德奥学派音乐内容丰富,色彩变化多端,对气质的理解也极为深刻。他们注重对作品内涵的分析,能够准确地理解音乐的各个组成部分,将纯古典风格与深沉的情感结合起来,并关注音乐的结构元素。

(二) 代表人物

施纳贝尔(Artur Schnabel, 1882—1951)是美籍奥地利古典钢琴家,也是作曲家兼教师。作为20世纪最受尊重和影响力最大的钢琴家,他的演奏表现出了强大的生命力,深刻又富有灵性。他对作品的诠释演奏经常被誉为是教科书式的典范。施纳贝尔录制于1932年至1935年的完整的贝多芬钢琴奏鸣曲是有史以来第一部由32首奏鸣曲构成的专辑。

吉泽金(Walter Gieseking, 1895—1956)是法国著名的钢琴家和作曲家。在德彪西和拉威尔的作品中,吉塞金是毫无疑问的第一权威。这源于他超人的手指控制力。吉塞金既能够发出印象派音乐中那种虚无缥缈的弱音,又能在德奥作品中表现出惊人的威势。吉塞金的演绎风格立足于最纯正地表现作曲家的要求,而他自身的艺术特点却又能巧妙地融入演奏之中,使演奏者和作曲家真正处于完美的平衡位置。

肯普夫(Wilhelm Kempff, 1895—1991)是德国钢琴家和作曲家。尽管他的演奏曲目包括巴赫、莫扎特、肖邦、舒曼、李斯特和勃拉姆斯,但肯普夫最为著名的是他对贝多芬和舒伯特的音乐作品的解读,他录制了贝多芬和舒伯特两人的全部奏鸣曲。他被认为是20世纪德国古典学派的主要代表之一,也是有史以来最伟大的钢琴家之一。

布伦德尔(Alfred Brendel, 1931—至今)被公认为是20世纪最伟大的古典钢琴家之一,他演奏的莫扎特、贝多芬、勋伯格、舒伯特等人的作品获得了音乐界的一致好评,其中贝多芬的作品更是使他得到极高的声望。布伦德尔受奥地利音乐演奏的影响很深,被认为在演奏时趋于保守。他的演奏理念是钢琴