

Gangqin Jiaoxue
Manhua

钢琴教学 漫话

段小敏 著

河南大学出版社

钢琴教学漫话

段小敏 著

J624.16/2477

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴教学漫话/段小敏著. —开封:河南大学出版社,
2004.6

ISBN 7-81091-188-0

I. 钢… II. 段… III. 钢琴—奏法—教学研究 IV.
J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 052718 号

出 版 人 王刘纯
责任编辑 张自然
责任校对 童 尚
责任印制 苗 卉
封面设计 张 伟

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378-2864669(行管部) 0378-2825001(营销部)

网址:www.hupress.com E-mail:bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店

排 版 河南大学出版社印务公司

印 刷 河南省诚和印制股份有限公司

版 次 2004 年 6 月第 1 版 印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/32 印 张 4.75

字 数 98 千字

印 数 1—2000 册

ISBN 7-81091-188-0/J·74

定 价 9.50 元

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

蚕吐丝 蜂酿蜜

——《钢琴教学漫话》序

我“一口气”读完了将由河南大学出版社出版的《钢琴教学漫话》。“一口气”似乎有点夸张,但“一口气”意味着作者以“漫话”的形式谈论钢琴的教与学颇有吸引力:当你拿到此书时,它将“逼”着你非“一口气”读完不可。此书讲述了钢琴教与学“全方位”的相关音乐知识,如内容、类型、目标、过程、方法、选材、年龄、能力、训练、修养、经验体会、师生情感、艺术实践、考试作业等,涉及教育学、心理学、音乐学、美学等多元文化。所有这些均“以钢琴为载体”、“以教学为中心”、“以漫话为引导”铺垫展开,引人入胜。这是一本难得的、生动有趣的钢琴教学与自学辅助的好教材。

作者段小敏,自幼学琴,刻苦习练,是一位年轻有为的女士。1987年考入武汉音乐学院音乐教育系,主修钢琴。1991年毕业,获学士学位。13年来一直从事钢琴教学工作,事业执著,善学善教。现任惠州学院艺术系讲师、惠州市音乐家协会键盘教学指导委员会副会长。在中华儿童促进会等五单位联合举办的“2002年中国青少年艺术新人选拔大赛”中,因其学生获金奖而获园丁奖,作为“优秀指导教师”受到中共惠州市宣传部表彰。她在钢琴教育领域业绩显著,有一定的社会影响,被媒体赞誉为“金声玉振,桃李芬芳”的“音乐使者”。我为她的专著写序感到欣慰!

该书作者教书育人,身体力行,使该书丢掉了“纯技巧”与

“纯理性”的拐棍,具有鲜明的特色和创新精神。

一、理念正确,视野开阔。本书是在广阔深厚的理论背景下论述钢琴教学的。它强调钢琴教学的目标和内容不仅在于向学生传授钢琴弹奏的知识技能,而且在于引导学生去接近艺术、感受艺术、领悟艺术,在于促进学生的全面发展,尤其是创造力的发展;认为教师要加强自身修养,提高自身素质,强化自己的职业道德意识,在发挥自己主导作用的同时,重视学生的主体地位,尊重学生的人格和兴趣,调动学生学琴的主动性和积极性。所有这些,都反映了现代教育理念和学生身心发展规律的客观要求。

二、贴近实际,分析深刻。本书把钢琴教学划分为两种类型,一是“以培养专门人才为目标的钢琴教学”,二是“以发展兴趣爱好为目标的钢琴教学”,并分别研究和确定它们各自的教学目标、教材选择标准、制定教学计划的依据和教学的方式方法,这非常符合我国钢琴教学实际,有利于不同类型的钢琴教师学习和吸纳,比那种“笼而统之”的一般化论述更有助于钢琴教师教学水平的提高。它还特别指出,在进行兴趣钢琴教学时仍须坚持规范,在训练上不能降低要求,否则就不能让学生体会钢琴音乐的美妙,不仅达不到发展钢琴兴趣爱好的目的,而且最终会使这些学生由于感到“索然无味”而放弃学琴。这一见解,具有一定的指导意义。

三、可操作性强。本书的研究重点是如何教学生掌握钢琴技艺,因此,对钢琴教学中诸多问题和难题都做了“怎样做”的回答。几岁开始学琴最好?几岁是学琴的关键期?不同年龄段(如3岁、4岁、5岁、6—8岁、9—11岁、12—14岁、15—18岁)的教学应该以什么为重点?书中均有详细论述。对学

生学琴过程中的一些常见错误(如手指不独立、弹奏不分句、和弦不饱满等)应该怎样预防和矫正,作者更有自己独创的措施。如何培养学生的钢琴表现力呢?作者提出:在技巧启蒙的同时,培养学生的声音分辨能力;从简单的乐句入手,培养学生对音乐语言的感受能力;要求学生严格读谱,重视乐谱标记,培养学生对钢琴作品的理解能力;在讲解钢琴作品内容时,适当介绍曲式知识,分析作品基本结构,帮助学生把握音乐形象。这些教学方式对多数教师来说并不陌生,但如此地形成了一个明确的“培养学生钢琴表现力”的操作系统,应给予充分肯定。这里所展示的不仅是作者钢琴技艺基本功的扎实,尤其说明了她的教育教学技艺的成熟。

另外,先融于之心,后说之于口,深入缜密的思考,平白流畅的表达,这可以说是本书的整体风格。

蚕吐丝,蜂酿蜜,那是真正的创造,因为从作为产品的“丝”和“蜜”中,看不到桑叶和花粉的痕迹;而蹩脚的建筑设计师所绘出的建筑蓝图之所以拙劣,那是因为它包含了太多他人成果的组合。我认为,《钢琴教学漫话》作为一种创造性产品,属于前者。我希望,此书应献给正在学习钢琴的业余爱好者与专业者,献给琴童的家长与教琴的老师,它是学校、社会、家庭不可缺少的钢琴“教”与“学”及科研的优质参考资料。

邱刚强

2004年4月于武汉

前 言

随着物质生活水平的提高和文化需求的增长,我国人民对子女的教育投入越来越大。在经济发达的大中城市,各式各样的钢琴学校、家庭教室犹如雨后春笋,学钢琴的孩子已达百万之众。这种形势为钢琴教育工作者提供了广阔的用武空间,也让人们看到了素质教育的美好前景。可以预言:若干年后,活跃在我国琴坛上的钢琴演奏家、艺术家和教育家中,有的就是从这次“钢琴热”中走出来的。

钢琴教学是以个别授课为主要形式的教学。向百万之众的钢琴学生传授钢琴技艺,需要有与之相适应的庞大的钢琴教师队伍。然而,目前这支队伍,不论是数量还是质量,都难以满足这个需要。这个问题应当尽快地解决,否则,就会影响我国钢琴教育事业的进一步健康发展。

人们往往会忽略这样的事实:社会所需要的钢琴教师,必须有良好的素质,而这种素质并不仅仅是良好的钢琴演奏技能。钢琴教师是教育工作者,除了必须具备良好的钢琴专业能力之外,还必须具备教育科学方面的基本素养。他们必须懂得教育教学规律,知道如何将不同的钢琴知识、技能和钢琴艺术,教给不同特点的学生。因此,对于一名刚从音乐学院毕业的钢琴专业的学生来说,成为一位优秀钢琴教师和成为一位出色的钢琴演奏家是同样困难的。

钢琴教师,不论是在高等学府,还是在中小学;不论是在

公立学校、私立学校，还是做家庭教师，都是钢琴文化的传播者和钢琴人才的培养者。正是有了他们辛勤的创造性劳动，才有可能把人类优秀的钢琴文化遗产继承下来，并一代一代地传递下去，使钢琴事业不断地得到发展。他们的工作直接关系到祖国钢琴事业的兴旺发达。

只有站在发展中华民族文化的高度，才能看到钢琴教育的价值！

只有投身于钢琴教育实践的人，才能体会到这项工作的艰辛与欢乐！

《钢琴教学漫话》一书，是笔者根据自己十多年的学习、思考和教学实践写成的，是笔者承担的中国发明协会中小学创造教育分会“十五”重点课题“钢琴教学研究”的主要成果。内容包括了钢琴教学的各个主要方面，如教师、学生、教学的类型、目标、教材选择、教学计划、执教准备、教学组织以及学生学钢琴时的常见问题等。

写作和出版本书的目的有三：一是总结自己执教钢琴课的想法和做法，以利于自己今后的进步、发展；二是就教于钢琴界的前辈、专家和同仁，以更好地征得他们的批评和指正；三是将自己在钢琴教学中的一孔之见与年轻的朋友交流，愿他们能从中吸取一点有用的东西，如果可能的话。

本书在内容上以实用为重点，没有刻意追求“教学论”意义上的完整、严谨，在文字上则力求平白如话、通俗易懂，故以“漫话”名之。

本人是钢琴教学战线上的一名小兵，才疏学浅，水平有限，从事本书写作深感惶恐。书中错讹之处一定不少，敬请读者不吝指正。

感谢教育部全国中小学音乐教材审查委员、湖北省高校音乐教学指导委员会主任邱刚强教授为本书作序。他对本书的许多赞誉使我备受鼓舞。河南大学出版社为本书出版做了大量工作,谨表谢意。

书中引用了不少专家学者的研究成果,未能一一注明,谨向他们表示深深的歉意和诚挚的感谢。

段小敏

2003 年 5 月于惠州

目 录

第一章 作为教育工作者的钢琴教师	(1)
一、应该研究钢琴教学法	(1)
二、要认真把握教学内容	(2)
三、对不同的学生应该施以不同的教学方法	(6)
四、要公平对待学生	(7)
五、学生期待什么样的钢琴教师	(8)
第二章 作为钢琴学习者的学生	(11)
一、能力随年龄的变化而变化	(11)
二、先天资质的作用	(13)
三、环境对个人资质的影响	(15)
第三章 钢琴教学的类型	(19)
一、以培养专门人才为目标的钢琴教学	(19)
二、以发展兴趣为目标的钢琴教学	(24)
第四章 钢琴教学的目标	(29)
一、训练弹钢琴的双手	(29)
二、促成身体各部位的配合	(32)
三、培养音感	(34)
四、培养乐感	(35)
五、参加钢琴演奏会	(38)
第五章 如何选择钢琴教材	(41)
一、如何选择专业钢琴教材	(41)

二、如何选择趣味钢琴教材	(44)
第六章 如何制定钢琴教学计划	(48)
一、专业钢琴的教学计划	(48)
二、趣味钢琴的教学计划	(51)
三、钢琴课的年度教学计划	(54)
四、根据年龄层次安排教学计划	(57)
第七章 钢琴教师的初次执教	(61)
一、做一个亲切随和的老师	(61)
二、了解学生的个性特点与身心发展	(62)
三、了解学生学琴的目的	(65)
四、收集学生的信息	(68)
五、首次钢琴教学的组织	(70)
第八章 钢琴教学要诀	(74)
一、让学生体会音乐创作的乐趣	(74)
二、让学生因音乐而感动	(75)
三、发展学生适合弹钢琴的体格	(78)
四、科学地进行批评和表扬	(80)
五、如何教学生课后练琴	(84)
六、如何布置家庭作业	(88)
七、遇事想问题要具有一贯性和合理性	(91)
八、培养学生丰富的感情和创造力	(94)
第九章 学生学琴时的常见问题及处理	(100)
一、腰、肩、肘、臂方面的常见问题及处理	(100)
二、腕、掌、指方面的常见问题及处理	(104)
三、弹奏法方面的常见问题及处理	(109)
第十章 琴事杂说	(118)

一、如何培养学生的钢琴表现力	(118)
二、如何举办钢琴汇报演奏会	(121)
三、如何与学生家长打交道	(126)
四、如何避免邻居的抱怨	(128)
五、如何组织学生参加钢琴考级	(131)
参考文献	(135)

第一章 作为教育工作者的钢琴教师

如果把钢琴教师定义为“从事钢琴教学的人”的话,那么成绩再优秀的钢琴专业的大学生,毕业后并不一定能成为优秀的钢琴教师。他们还需要有教育科学素养。

一、应该研究钢琴教学法

音乐学院往往只重视传授艺术性高的钢琴演奏法,不教授钢琴教学法。课余,大学生们各自专心练琴,努力提高演奏艺术水平。然而,从音乐学院毕业并走入社会以后,能专门从事钢琴演奏即成为所谓钢琴演奏家的人实在为数不多,绝大部分学生会成为钢琴教师。即便是前一部分人,也往往会在从事专业演奏的同时再去搞一点钢琴教育,辅导一些学生。这就是说,音乐学院的大多数毕业生,在他们步入社会之后,都会从事钢琴教学工作,都需要有钢琴教学法方面的修养。

尽管现实如此,但音乐学院却并没有根据社会需求来为这些未来的钢琴教师开设应有的钢琴教学法课程,或配套制定一些特别学分制度。其原因不难猜测:许多人认为,音乐学院人才济济,高难度的演奏学生们都能驾驭,要教钢琴入门的孩子们那还不是一件轻而易举的事情?哪里用得着学校特别开钢琴教学法课呢?毕业之后,把在大学里从老师那儿学来的东西,再同样教给自己的学生不就完了吗?

然而,需要注意的是:不管是谁,无论其演奏钢琴的技巧如何高超,并不能保证他擅长钢琴教学。甚至相反的例子更多,即越是擅长钢琴演奏的人,越是拙于教授他人如何演奏钢琴。这是因为,演奏毕竟是自己一个人的事情,教授他人时却有教和学这一对矛盾存在。教师需要有耐心,还要时常考虑学生的诸多情况,并适当调整自己的教学内容和教学方法。教学生之前,教师必须对演奏本身有明确的认识,能够用浅显易懂的语言来说明演奏要求。擅长演奏的人有不少是凭自己的直觉在弹奏,他们没有不会弹奏的人所有的烦恼。因而,这些人往往不擅长做解释说明,要么是解释说明时缺乏耐性。钢琴教学要求教师必须了解学生心理,同时具备一定程度的奉献精神。此外,要成为一名成功的钢琴教师,还得具备一定的社交能力和对工作的执著及热情,对学生要以诚相待。即使教授的内容再简单,也容不得半点马虎。有一些业余钢琴教师在教学生的同时,却把精力和时间偏重于自己的演奏或学习,教学生钢琴时敷衍塞责,得过且过,这当然就不会有好的教学效果。家庭钢琴教学也是一项相当重要的工作,一定要一心一意、认认真真地做好这项工作。

二、要认真把握教学内容

身为人师,认真把握好教学内容是不言而喻的事情,不过要注意:钢琴课有别于其他学科。钢琴的教学内容实际上包括两大部分:一是有关钢琴弹奏的知识和技能,二是有关弹奏内容的艺术内涵。教师所能传授的仅仅是有关钢琴的知识技能性部分,剩下来的绝大部分属于感性艺术性领域。而要进

入这个领域,还要靠学生自己的艺术感觉及悟性,教师所传授的知识技能,只是为学生进入艺术境界所提供的必要过渡。对不同的教学内容应当设计出不同的教学程式。

1. 要让学生在接触艺术中感悟艺术

学生对艺术的感悟,不可能从教师的逻辑讲解中获得,它只能从自己对艺术的接触中、感受中获得。为此,钢琴教师应当经常引导学生接触钢琴艺术,感受钢琴艺术。具体的做法,有时可以借鉴其他艺术教学的做法。电视上常有不少培育艺术技艺技能的节目,如儿童钢琴、陶艺、书法、艺术插花、水墨画、小提琴、油画、古琴、吹箫讲座等,对我很有启发。我看过电视里播放的一个“绘画讲座”节目。十来名学生跟着身为一流画家的老师学习画画。最初老师询问学生想画什么,由此决定绘画的主题(与钢琴弹奏曲目相当)。接下来是老师和学生们确认他们对主题有何感想,打算如何去体现主题等。再接下来是绘画对象的设计,如画布的选定,如何根据画布的尺寸来设定画面,如何留空白,绘画对象的部分取舍等等。绘画对象设计好以后,便开始具体谈及绘画颜料、画笔的使用方法和如何调色。从下底色到绘画程序完结,往往需要几个星期,在这段时间里,老师会就一些细节问题一一解释给学生听。最终,老师和学生们就同一个主题完成自己的作品。通过看这个节目我意识到:属于艺术范畴的东西,教师仍然可以通过自己的努力向学生传授许许多多的东西。看别人的作品才意识到,创作一件艺术作品实在不是一件容易的事情,只有极少数的人可以胜任。学绘画节目中,同样一个绘画对象,普通学生笔下的作品和一流艺术家的作品,其艺术价值是完全不同的,但是不管是谁都能画出作品,这一点是毫无疑问的。不求

一定画出什么艺术作品,只要画一个自己认为像样的东西就行了。在整个创作过程中,教师只要准确地把握好教学内容,学生会自然地顺着教师的引导,一直到创作过程最后,画出的画自然也不会太离谱。

这样的指导方法,其实也适合钢琴教学。教师的任务不是直接传授艺术本身,而是教学生如何去接近接触艺术,感受艺术,从而领悟艺术。在给学生上课之前,首先要自己熟悉曲目,把握教学内容,然后是充满信心地去指导学生。

2. 要让学生准确地掌握基本的音乐知识

基本音乐知识可以帮助学生理解钢琴作品内容,领悟作品的艺术内涵,把握弹奏的风格,提高运用弹奏技术的自觉性。怎样做才能帮助学生掌握基本音乐知识呢?这里,我想以如何教学库劳的“小奏鸣曲作品 20 之一”为例加以说明。

教学生弹奏这首曲子,首先有必要向学生简单地介绍一下作曲家库劳的生平和创作特色。库劳,1786 年出生,1832 年在丹麦去世,德国长笛演奏家、作曲家。在他的以歌剧为主的众多作品中,奏鸣曲最有名。从其所处的音乐时代来看,他属于古典时期,比古典派的代表作曲家海顿、莫扎特、贝多芬等稍晚出世。同时代的著名作曲家有奏鸣曲高手迪阿贝利(1781—1858)、芬梅尔(1778—1837)、约翰·菲尔德(1782—1837)、威伯(1786—1826)等。

古典派的功绩之一是将奏鸣曲作为一种作曲形式由确立到成熟。奏鸣曲以形式严谨为特色,由呈示部、展开部和再现部构成。库劳的这首 C 大调小奏鸣曲,正是按照这种结构创作而成的。最初是呈示部,主题以大调形式出现,接下来是副题。随着呈示部的结束,音乐进入展开部,在这里,主题以各

种各样的变奏形式出现。再接下去便是再现部,主题再次以大调形式进行,副题也以大调形式持续。最后伴着终曲,整首奏鸣曲结束。

其次要向学生简单说明乐曲的结构特点。库劳的这部小奏鸣曲为大调,共分三个乐章。第一章是奏鸣曲式,C大调,四四拍,速度为 Allegro,节奏快;第二乐章为二部曲式,歌谣风格,曲调舒缓,速度为 Andante,F大调,八六拍;第三乐章是回旋曲式,速度又回到 Allegro,情绪欢快活泼,曲调返回 C 大调,四二拍。最终以 Coda 的形式结束。

第三,介绍曲目的由来。该曲是被收录在 sonatina 曲目大全中的第一首曲目,十分有名。库劳进入音乐圈比莫扎特稍晚,可以说是莫扎特的后辈。曲子最初的三拍与莫扎特的奏鸣曲 C 大调完全一样,耐人寻味。

第四,对演奏的技术建议。首先要注意,演奏古典派音乐时,要用美丽的音色烘托出优雅的氛围。因为古典派音乐是以优美的形式、端正典雅的格调为特色的,需要用踏板的时候,可以尽情地无保留地使用。古典派音乐,乐谱一般较为疏松,会给人以弹奏技术要求不高的错觉。其实,音数越少,对音质的要求越高,演奏起来反而不易。粗糙晦涩的琴声是大忌,学生练琴时会无意识地敲击琴键,音质出不来。选教材时应选择一些音色优美的曲谱,培养学生有意识地识别音质,养成有意识地弹奏出优美音质的习惯。其次,第一乐章结构明朗,弹奏时声部要交待清晰。第二乐章弹奏时仿佛在演唱一首优美动人的歌谣。第三乐章欢快明朗,有独到的魅力,可以让它自成一曲独立演奏,弹奏时要注意控制好节奏。