

石叔诚钢琴讲堂

专业篇

业余篇

初学篇

清华大学出版社

石叔诚

著

石叔诚钢琴讲堂

清华大学出版社
北京

石叔诚
著

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

石叔诚钢琴讲堂 / 石叔诚著. — 北京：清华大学出版社，2016
ISBN 978-7-302-41385-1

I. ①石… II. ①石… III. ①钢琴—奏法 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 209072 号

责任编辑：周 颐

封面设计：张逸灵

版式设计：方加青

责任校对：王荣静

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：小森印刷（北京）有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：135mm×200mm 印 张：9.625 字 数：175 千字
(附光盘 1 张)

版 次：2016 年 5 月第 1 版 印 次：2016 年 5 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

定 价：69.00 元

产品编号：051733-01

自序

退休以后，虽然依依不舍地告别了中国爱乐乐团，却没有告别音乐舞台，随之而来的“自由行”便渐渐多了起来：在全国各地举办音乐会和讲学讲课。然而，频繁地在不同层次的钢琴比赛中担任评委，使我的注意力又从交响乐移回到了钢琴。几年来竟陆陆续续跑了一百多个城市。听得多了，看得多了，求教者多了，自然思考的问题也就多了。此外，应邀担任了如中央音乐学院等不少专业院校的客座教授，有了更多接触专业钢琴学子的机会，促使我对如何培养尖端的音乐人才也产生了更多的思考。

当今的中国不仅钢琴生产量与销售量的雄踞世界之首，学习钢琴的人数更可谓史无前例。昔日只局限于几个大城市少数人的“贵族乐器”，如今已遍布于祖国大地，以至边远地区。在每年不计其数的钢琴比赛会上，各地选手的演奏水平逐年提高，年轻的一代已呈现出“高手如林”之势，令我目不暇接。中国钢琴家在国际音乐舞台上的辉煌成就更为举世瞩目。作为献身于钢琴艺术半个多世纪的“过来人”，见此情景，对比昔日，不能不说欣喜若狂、感慨万千……

然而欣慰之余，也常常会有不少忧虑萦绕于心。尤其是在观察到钢琴教育方面表现出的一些问题及学生在学习过程中出现的诸多误区之时更是忧虑。

虽然很多不良现象习已成风，很多弊病司空见惯，表面看似简单的小事，但深思细想则不免令人担忧，总该义不容辞地出来讲讲。

且看业余领域中：有的家庭为了培养下一代，节衣缩食购买了钢琴。不辞辛苦地为孩子找钢琴老师，或进入钢琴培训机构。家长不仅每周陪孩子上钢琴课，还要天天督促他们练琴，甚至陪练。日复一日，年复一年。伴随着大人着急上火，孩子受苦受罪，终于考过了业余钢琴考级的九级、十级。于是，奔走相告、举家庆贺！但实际结果是什么呢？十年寒窗苦换来的可能竟是：“从此再不用弹钢琴啦！”

11

究竟是可喜可贺，还是可叹可悲？

且看专业领域中：有人千辛万苦进入了专业学校，经过几年的拼搏与竞争，终于把毕业证书拿到了。其中少数的“佼佼者”不仅毕业了，还获得过不少的奖项，周围自然一片羡慕的目光，可谓是名副其实的“学有所成”。但实际结果是什么呢？很可能会突然发现自己一不能上台演奏，二不会任课教学，三不能适应社会上对音乐人才的实际需要。更为糟糕的是，自己内心原本对音乐的热情和兴趣早已荡然无存了。

这究竟算不算得不偿失？学习了音乐却不懂音乐；学习了钢琴却不爱钢琴；走了专业的学习之路却实际仍然像是个门外汉，这在今天的中国已不再

是个别现象了。面对这些问题，迫切需要我们所有关心钢琴教育的人士认真地研究与思考，问题的症结出在哪里？否则一些严重的问题会愈演愈烈，无限蔓延，并且传宗接代。

虽然我一直在音乐团体从事演出工作，却从未间断在业余时间教授学生，几十年来也多少积累了一些教学经验。再加上自己也是从一个业余琴童一步一步成长起来的，就是离开校门也还得不断地学习。回顾数十年的历程，身边的同学、同行（包括我的长辈、同辈和晚辈）有成功的经验，也有不成功的经验。这其中自然有各人的天赋不同、学习条件不同、客观机遇不同等外因，但学习的“路子”是否走对，才是能否学有所获的决定因素。也就是说，学习方法是否科学起着关键的作用。须知任何事情只有在目的正确和清晰的前提下才可能取得正确的学习方法，眼下之所以会出现上述问题，关键所在就是这些人学习钢琴的盲目性致使学习的“路子”没有走对。

我发现有太多的人决定了学钢琴，或决定了让自己的孩子学钢琴，可心里却不太明白为什么要学钢琴。也有不少人存在各种各样的不切实际，或是各种各样短视和功利的想法。即或少数进入了专业学校，准备以钢琴为业的学生，也没有思考如何学习才能“学以致用”。

世上任何事物在蓬勃发展的情势之下都会伴随出现一些盲点与失衡现象，缺少一些深层次的思考，这点在高速发展的中国钢琴教学上也不例外。学生们面对繁重的作业、考试、比赛闷头练琴；教师面对超负荷的工作量，几乎用尽所有的业余时间。以至于很多人对诸如：为什么学钢琴？怎样学钢琴？如何科学地练钢琴？通过学习钢琴可以得到什么？……这些本应明晰的问题茫然不思。由于缺乏正确的理念指导，导致出现了很多“走弯路”“停滞不前”“半途而废”甚至“反感音乐”等现象，这样的后果是必然的。学习目的的盲目不可避免地导致学习方法的盲目。学钢琴、弹钢琴、练钢琴，却不听钢琴，既盲目又盲“听”，耳聩目瞽何以为之？

在一次就此话题的闲谈中，清华大学出版社的周颐女士与我的看法和观点完全相同，便建议我出一本结合当前形势的书籍，以期对钢琴教学起正确的引导作用。本人虽然也写过一些短文，却从来没出过书籍，可当时出于一种义不容辞的冲动，竟不知深浅地答应下来了。

一旦落笔，便觉为难起来。综观有关钢琴演奏与钢琴教学的理论书籍已然是汗牛充栋，且涉及的层面相当广泛：从初学的坐姿、手形，到掌握高端技巧的方法；从初级的钢琴教材指南到经典艺术作品的分析，每每都有精辟独到的见解。值得每一个

学生及教师认真研读，并根据个人的实际情况从中获得启发。我自己就曾反复研读苏联钢琴教育家涅高兹的《论钢琴表演艺术》一书，获益匪浅。

读书固然重要，但很多弹钢琴的人不重视读书，也并非全无道理。因为在纸上“谈钢琴”实在比在键上“弹钢琴”难得多，活生生的音乐写成文字难免枯燥。且不说学生不可能靠读书学会弹钢琴，更何况很多问题就是钢琴演奏家或教育家也在纸上说不明白呀！

因此，我不想用写教材或教科书的方法写，也不想写成一部长篇的学术论文，更不能写成一本如何使用钢琴的说明书。思虑再三，便选择了《钢琴讲堂》这个形式，结合自己多年的学习、演奏及教学的实践经验和亲身经历，用类似讲课与座谈的方式白话笔谈。在内容上同时顾及“业余”和“专业”两大领域，力求做到深入浅出。不图学术价值，只求读者共识。致力于钢琴的同仁们既可通读也可有选择地随意翻看，或许能得到些许启发，或许能引起不同观点的探讨，这就是我的愿望。

有了这个愿望，就努力吧！

罗曼·罗兰说过：“每一件事情或许都被人说过，但每一件事情依然有东西可说。”对于钢琴的教学与演奏艺术，可说的话题将是无穷无尽的。

总论

曾有国外的一位医学专家说过：“钢琴演奏是人类最复杂的运动行为之一”。此言不谬，相信所有弹钢琴的人都有切身体会。

面对这个“最复杂的运动行为”中所包含的千头万绪和源源不断的问题，一定要找到解决问题的“关键”——key，我们知道“关键”一词的英语是key。意味深长的是，这个词的另一解释是“钥匙”。那我们就一定要知道这个“钥匙”是什么。不然的话，没有“钥匙”，“门”就打不开，“路”也走不通。

究竟这个“钥匙”是什么呢？其实仅一字即可概括——“听”！

VI

“举一纲而万目张，解一卷而众篇明。”——这是汉代思想家郑玄的一句至理名言。纵览当今中国的钢琴演奏，以及教与学，各种各样问题中最感欠缺的就是一个“听”字。所以我会在本讲堂中以“听”为纲，会在各章节中不厌其烦地围绕这个“纲”来讲述。

弹钢琴之所以“难”、之所以“有益”，就在于身体运动与大脑运动的高度结合。而这种结合的桥梁或称联系的纽带，则是“耳朵”。耳朵在学习音乐中的重要地位，如同战争中之交通要道。通则能胜，塞则必败。如果问我“手指”与“耳朵”的训练哪个更重要？“弹奏”与“聆听”哪个更重要？答案不言而喻，是后者。

然而就此一个“听”字，却不知被多少人视作老生常谈而不屑一顾，或视而不见，或置若罔闻。甚至有些

人不惜拿出毕生的精力，埋头苦练，“闭”着耳朵去攀登钢琴世界的座座高峰而执迷不悟。对这些人，我真想大喝一声：请珍惜上帝赐予你的一双耳朵吧！

我而言之“听”当然不是简单的“听见”的“听”（那是一切耳朵健全的人都具备的能力）。我们需要的是能够感受和辨别声音之美与不美的耳朵，这个“听”的内容不仅包罗万象，而且永无止境。回顾我本人从学生到演奏、教学、指挥的音乐经历，一切成功与进步皆源于“听”，而同样一切的遗憾与不尽人意也源于“听”。

大文豪托尔斯泰认为：“没有一种艺术比音乐更能表现出艺术的真正含义”。音乐是“听觉”的艺术，通过我们的耳朵深入到每个人的心灵深处。人类音乐的发展，就是源于耳朵对美好声音的不断追求，从而才发明出数不清的各种乐器，产生了数不清的各种类型的美妙乐曲。而今被誉为“乐器之王”的钢琴，更是多少人集中了各种乐器之长，不断地探索、改进和完善，才使之成为艺术殿堂中的璀璨瑰宝——“一颗音乐女神王冠上最美丽的明珠”。

这个“乐器之王”可谓雄霸两端：一方面它是声音最美的、艺术表现力最强和技术难度最高的乐器（历代作曲家为其所作的作品远超其他器乐作品之总和）；另一方面它又是初学音乐者最易掌握和音乐元素最为包罗万象的乐器。学习钢琴也理所当然地成为了所有其他音乐专业都必需学习的基础课。用钢琴作为基础课难道是

要大家练习手指吗？当然不是！

音乐伴随着人类文化的发展而发展，如今的人已强烈感知到音乐于生命之重要。越是文化发达的民族与国家，音乐就越发达、越普及，人的素质也就越高。

我们曾经忽视了音乐教育几十年，致使今天越来越多的人体会到音乐素养缺失的遗憾，越来越多的人如饥似渴地追求“打开音乐之门”。我认为：这个“门”的钥匙（key），其实就是“耳朵”，就是“听”！

这个key，既是学习音乐者的key，也是教授音乐者的key；既是学钢琴者的key，也是教钢琴者的key；既是业余爱好者的key，也是专业工作者的key；既是台上演奏者的key，也是台下欣赏者的key。无论对谁！

无论对谁，无论如何强调对“听”的重视都不过分。悠悠万事，以此为大！

马克思说：“欣赏音乐需要有辨别音乐的耳朵，对于不辨音乐的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义。”

对于现今普遍存在的学钢琴“只求技能，不讲美育”的偏差，我的“讲堂”将分成初学篇、业余篇、专业篇进行讲述，读者可根据具体情况对号做出选择。

目 录 CONTENTS

I	•	自序
---	---	----

VI	••	总论
----	----	----

001	•••	第一章 谈初学钢琴
008		一、谈几项大事
008		(一) 旋律
009		(二) 节拍
011		(三) 伴奏部分
013		二、谈几项常识
013		(一) 坐姿
014		(二) 基本手形
015		(三) 基本的弹奏方法
015		(四) 读谱

023	••••	第二章 谈业余学琴
026		一、谈基础
029		二、谈方法
030		(一) 科目1, 基本练习
034		(二) 科目2, 练习曲
039		(三) 科目3, 复调乐曲
044		(四) 科目4, 乐曲

- 054 三、谈程度
- 061 四、谈比赛
- 065 五、谈练琴时间
- 066 六、谈视谱与背谱
- 067 (一) 视谱慢
- 068 (二) 背谱慢

077

第三章 谈专业学琴

079 一、论钢琴演奏的技术

- 082 (一) 手指
- 088 (二) 手腕
- 092 (三) 手臂
- 096 (四) 放松
- 103 (五) 以《肖邦练习曲》为例谈技术

113 二、论钢琴演奏的声音

- 116 (一) 什么是钢琴的“好声音”
- 118 (二) 如何建立“好声音”的概念
- 122 (三) 如何使钢琴发出“好声音”
- 140 (四) 踏板
- 146 (五) 左踏板
- 149 (六) 中踏板
- 151 (七) 以巴赫《十二平均律》为例谈声音

155 三、谈钢琴演奏的音乐表现

- 157 (一) 提高乐感
- 179 (二) 提高表达能力
- 182 (三) 把握风格
- 185 (四) 以贝多芬奏鸣曲为例谈音乐表现

192	四、谈合奏
194	(一) 钢琴协奏曲
197	(二) 钢琴伴奏
201	(三) 室内乐

205		结语
-----	-------	----

207		附录 早年文章选摘
208		从一张米开兰杰里的唱片说起
214		从一张科奇什的唱片说起
220		论演奏中外钢琴曲之异同
228		回忆钢琴协奏曲《黄河》的创作及修改
240		我永远的导师——忆恩师李昌荪

XI

247		对石叔诚的评论选摘
-----	-------	-----------

251		跋 王纪宴
-----	-------	-------

289		石叔诚演出实况录像选摘
-----	-------	-------------

第一章

谈初学钢琴

- 一、谈几项大事
- 二、谈几项常识

一个生命的降临，最先感知这个世界的就是耳朵，不知从什么时候开始本能地被美好的声音吸引。所以当一个孩子对一台钢琴产生兴趣的时候，一定是注意到这个乐器发出了悦耳、美妙的声音。

用耳朵来听由自己的动作产生出来的声音，本是一件自然而然的事，也必定是令人感到愉悦和产生兴趣的事。几乎所有的孩子见到钢琴，都会爬上琴凳，在琴键上拍上几下，乐不可支。家长为他们购买了钢琴，带领他们找老师去上钢琴课，会使他们兴高采烈。然而为什么不少儿童在真正学习了钢琴之后，其兴趣不但没有加强，反而逐渐减弱以致最后消失了呢？我认为，关键问题就在于我们大家都没有重视一个“听”字。

002

虽然我们人类都具备天生喜爱音乐的耳朵，但后天的培养和训练则是至关重要的，这也正是我们之所以主张让孩子学习钢琴的真正目的。成功创建了“铃木教学法”的日本教育家铃木镇一坚信：“学乐器最主要的原则是学会‘听’，培养‘听’的技能，‘听’是一切的关键，既听别人的，也听自己的”。他主张：“从初学音乐时就应当发展敏感的听觉，并始终将它作为最高的要求。如果当学生已经达到较高的水平再教导听力，就未免太迟了”^①。

经常担任评委的老师们都有一条经验，从幼儿

^① 道勒斯·科勒尔. 铃木钢琴教学法[M]. 周禾君, 译. 合肥: 安徽文艺出版社, 1987.

到少年阶段，演奏水平与年龄组多数呈现出逆向发展的剪刀型状态。学龄前的孩子大多自然可爱，曲子短小却认真规矩。随着年龄组的增长，曲子难度是增加了，可是演奏中的毛病却增加得更多，有些已经都不像样了。难道我们的孩子都是越大越笨吗？

这里明显存在两条学习钢琴的“路子”：一条是用“听”来指导“弹”，这会使两方面的能力同时得到提高，互相促进，形成良性循环；另一条则是忽略“听”音乐，只顾“弹”作业，全力攻技术、盲目求难度，于是便形成了恶性循环。

如果按第一个正确的“路子”学习，不论你手上能弹到什么水平，只要心里感受到音乐，有了美的追求，自然增加了学习的兴趣，所学到的都会是实实在在的东西。如果是走第二条“路子”，尽管能得到弹出几首没有质量的作品的“能力”，可内心并不能感知到音乐，其实是没有实际意义的。这种学习方法不仅收效不大，还往往使孩子失去对音乐的兴趣。不幸的是，据我观察，在当今的中国，竟然后者占多数！

为什么学钢琴的学生特别容易形成只“弹”不“听”呢？我分析有以下几个原因。

第一个原因来自乐器。我们不妨先从乐器的特点来找原因。所有乐器当中，只有钢琴可以凭视觉就能略学一二。通过认识键盘弹出个C大调音阶比在电脑上打个字母表还容易，而这在其他乐器上是绝对做不到的。