

巴斯蒂安 钢琴教学成功之道

[美] 詹姆斯·W. 巴斯蒂安 主编 何 弦 杨新庆 译
汤蓓华 校订

HOW TO TEACH PIANO SUCCESSFULLY

THIRD EDITION
JAMES W. BASTIEN

美国KJOS音乐公司
提供版权

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

巴斯蒂安 钢琴教学成功之道

[美] 詹姆斯·W. 巴斯蒂安 主编 何 弦 杨新庆 译 汤蓓华 校订

HOW TO
TEACH PIANO
SUCCESSFULLY

THIRD EDITION

JAMES W. BASTIEN

美国KJOS音乐公司

提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

巴斯蒂安钢琴教学成功之道 / [美]詹姆斯·W.巴斯蒂安主编;

汤蓓华译 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80751-905-8

I. 巴… II. ①詹… ②汤… III. 钢琴课教学 - 教学研究 IV.
J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 009338 号

©1973,1977,1988,1995 General Words and Music Company. Distributed by Neil A. Kjos Music Company, 4380 Jutland Drive, San Diego, California 92117.

The reproduction of any part of this book on overhead projectors, films, video or magnetic tapes, by photocopying or any other kind of copying, constitutes a violation of the United States Copyright Law and the International Copyright Law. The cooperation of teachers and students using this book is earnestly solicited. All rights are reserved by the publisher.

书 名: 巴斯蒂安钢琴教学成功之道

主 编: [美]詹姆斯·W.巴斯蒂安

译 者: 何 弦 杨新庆

校 订: 汤蓓华

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 21 谱、文: 336 面

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 5,000 册

ISBN 978-7-80751-905-8/J · 828

定价: 58.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

关于作者

詹姆斯·巴斯蒂安是杜兰大学圣母院以及罗耀拉大学的教员、檀格坞音乐中心以及密歇根州因特洛肯学校国际音乐夏令营的夏季教员。在新奥尔良的罗耀拉大学教授钢琴及钢琴教学时,巴斯蒂安先生完成了这本关于钢琴教学的著作,并于1973年首次出版。

巴斯蒂安先生在加州圣巴巴拉西方音乐学院师从乔吉·桑多,并在达拉斯的南方卫理公会大学获得钢琴演奏的学士与硕士学位。

他和妻子——简·斯密瑟尔·巴斯蒂安现在居住在加州的拉霍亚,在那里他们为钢琴学生们创作音乐,也写一些关于演奏方法的书。本书中附有巴斯蒂安夫人在她的教学工作室教学的照片。

第三版前言

钢琴教学是一门需要专门学习、天资、实践和专业技能的艺术。本书讨论了以上这些素质,并说明了学习的进程,研究了教学场地的布置,为成功的钢琴教学提供了指导。由于包括了以上这些基本信息,可以将本书当成一本用以教学的教材,也可以当成一本职业教师的参考书。

本书第三版的四个部分着重于教学的不同领域。

第一部分,讨论了组织教学的一些要素,包括工作间的布置、课程的安排以及收费等。这一部分中还特别对当前的钢琴教学方法做了纵览,其中特别强调了钢琴教学中重要的最初阶段。

第二部分,概括介绍从学龄前儿童到中级程度学生的教学,也特别为诸如保留曲目、技巧、理论和补充材料等提供了建议。

第三部分,包括一些处理特殊教学情况的专题,如预科、大学课程、指法、工作间内电脑的使用,以及学生怎样准备比赛。本部分的许多章节都是由一些杰出的作者所作,他们在各自的领域里都堪称权威。

第四部分,包括对杰出音乐家的访谈,以及一些对教学和个人学习的意见。

第五部分,附录,包括从基础理论到音乐会钢琴家名单的大量主题。

本书中所列出的推荐材料只作为具有代表性的指导方案,并不是“完全”的目录。推荐的乐谱也只是针对平均水平的学生。

虽然本书按照一定的顺序编排,但读者不一定按顺序一章接一章地读,因为本书的每一章都可以独立成篇,不管是老师或学生,都可以从本书的任何一章开始阅读。

我要感谢那些帮助过我,使这本书面世的人们,感谢约瑟夫·班诺维茨、理查德·克罗尼斯特、毛里斯·欣森、夏朗·库尼茨、乔治·卢腾伯格、E. 格莱格瑞·纳哥德以及罗伯特·卢克斯为本书撰写章节;感谢艾瑞·阿里森、詹姆斯·迪克、罗西娜·勒威因、阿戴拉·马库斯和内利塔·特鲁接受采访。最后我还要特别感谢我的编辑——贝弗莉·麦克格伊,感谢她为出版本书所花费的时间与精力。

不论在教学中使用本书,或是将本书作为参考,我都希望它能够帮助大家学习如何才能在教学使教师和学生双方都得到益处。

詹姆斯·W. 巴斯蒂安
于加州,拉霍亚

目 录

关于作者
第三版前言

第一部分 教学法研究

第一章 教学纵览	(3)
教师关于教学的概念	(3)
大学前的训练	(3)
钢琴教育专业的大学训练	(6)
成为教师的途径	(7)
教师的性格	(8)
总结	(8)
讨论作业	(8)
课外阅读	(8)
第二章 独立教学的因素	(10)
关于学生	(10)
个人课或是集体课	(11)
学习怎样进行教学	(12)
教师的教学工作室	(12)
教学工作室设备	(13)
如何招收学生	(16)
如何对学生进行面试	(18)
如何安排上课时间	(21)
总结	(24)
讨论作业	(24)
第三章 经济事务	(25)
课时费	(25)
增加收入	(26)
账目	(27)
税额减免	(28)
讨论作业	(29)

第四章 启蒙教学法纵览	(30)
教程的教学目标.....	(30)
评价钢琴教学法的标准.....	(34)
老师对待新教学法的态度.....	(36)
教程.....	(36)
讨论作业.....	(63)

第二部分 教学手段

第五章 早期教育的优点	(67)
个人课还是集体课?	(68)
设备.....	(68)
准备学习音乐的计划.....	(72)
学龄前儿童的基本技巧.....	(76)
激励和奖赏.....	(77)
总结.....	(77)
学龄前教学法书籍.....	(78)
讨论作业.....	(79)
第六章 平均年龄的初学者	(80)
家长的监督.....	(80)
个人课还是集体课?	(80)
示例:第一课	(80)
第一年的音乐学习计划.....	(82)
在第一年的学习中所要使用的材料.....	(94)
讨论作业.....	(95)
第七章 第二年的学习	(96)
第二年的曲目.....	(96)
第二年的技巧.....	(98)
学生在第二年学习的乐理.....	(104)
第二年的视奏.....	(109)
第二年学习材料一览表.....	(110)
讨论作业.....	(111)
第八章 第三年的学习	(112)
第三年的音乐学习计划.....	(112)
第三年的技术.....	(118)
三年级的乐理.....	(128)
三年级的视奏.....	(130)
讨论作业.....	(130)

第九章 中级程度的学习	(132)
中级程度的曲目	(132)
中级程度学生的技巧	(142)
中级程度的乐理	(158)
讨论作业	(162)

第三部分 特别科目

第十章 钢琴预备部	(165)
指导性课程	(166)
人员及管理	(167)
专业课及教育学实习	(168)
结束语	(169)
第十一章 院校中音乐专业的小组钢琴教程	(170)
课程开设	(170)
师资力量/教师培训	(171)
条件/设备	(172)
课程内容	(173)
课时计划	(179)
指导性材料	(180)
用于大学音乐专业的推荐小组钢琴课本	(180)
辅助读物建议清单	(181)
第十二章 大学钢琴专业	(183)
预科培训	(183)
钢琴专业学位	(184)
钢琴专业课程	(184)
艺术家教师	(187)
以小组方式为实用钢琴专业授课	(187)
开独奏音乐会是一个现实的目标吗?	(187)
职业伴奏	(188)
独立教师的回报	(188)
结束语	(189)
第十三章 钢琴教师的培训是否必要?	(190)
传统	(190)
成功教学的衡量标准	(191)
打造新传统	(191)
钢琴教师的培训是有必要的	(192)

第十四章 记忆的技巧·····	(193)
第十五章 钢琴指法指南·····	(195)
音乐地形学·····	(196)
手指的特殊用法·····	(201)
体位舒适度与脑力舒适度·····	(204)
音乐内容与指法的关系·····	(206)
简易化·····	(210)
结束语·····	(213)
参考书目·····	(213)
第十六章 与新出版物肩并肩·····	(215)
第十七章 如何使学生做好比赛准备·····	(217)
赞成观点·····	(217)
反对论点·····	(217)
参加比赛的学生准备工作·····	(218)
选择合格的评委·····	(218)
教师在赛场上的角色·····	(219)
小奏鸣曲比赛·····	(219)
比赛机构·····	(221)
结束语·····	(222)
第十八章 在工作室内放置电脑的优点·····	(223)
计算机系统:硬件/软件·····	(223)
计算机的能力·····	(224)
教育教学软件·····	(225)
管理软件·····	(225)
经济·····	(226)
计算机辅助音乐指导软件建议供应商·····	(226)
第十九章 键盘音乐的版本·····	(227)
各时期版本的总体讨论·····	(228)
印刷错误·····	(229)
权威作曲家作品建议版本·····	(229)
其他作曲家·····	(233)
结束语·····	(236)
推荐书目·····	(236)
第二十章 十八世纪键盘音乐中的修饰符和装饰音·····	(238)
导言与背景·····	(238)
修饰符和装饰音·····	(239)
结束语·····	(248)
建议读物·····	(248)

第四部分 访 谈 录

第二十一章 采访娜利塔·特鲁·····	(253)
第二十二章 采访罗西娜·列文涅·····	(258)
第二十三章 采访阿黛尔·马库斯·····	(261)
第二十四章 采访詹姆斯·迪克·····	(266)
第二十五章 采访阿尔鲁·艾利森·····	(274)

第五部分 附 录

附录 A 音乐参考书籍·····	(281)
辞典与百科全书·····	(281)
历史·····	(282)
巴洛克时期·····	(282)
古典时期·····	(283)
当代·····	(283)
综合·····	(284)
中世纪时期·····	(284)
浪漫主义时期·····	(284)
介绍/音乐欣赏书籍·····	(285)
钢琴·····	(285)
伴奏·····	(285)
保养与维护·····	(286)
制造与设计·····	(286)
二重奏和多架钢琴音乐·····	(287)
文献、历史和风格·····	(287)
教育学·····	(290)
期刊·····	(292)
钢琴家·····	(292)
特殊条目·····	(293)
美国音乐·····	(293)
业务·····	(293)
室内乐·····	(294)
协奏曲·····	(294)
指挥·····	(294)
大键琴与古钢琴·····	(294)
乐器·····	(295)
书信·····	(295)

音乐能力·····	(295)
儿童音乐读物·····	(296)
音乐学·····	(296)
记谱法·····	(296)
管弦乐作曲·····	(297)
管风琴·····	(297)
父母读物·····	(297)
演奏·····	(298)
自我指导·····	(298)
交响乐·····	(298)
理论·····	(298)
声学·····	(298)
对位法·····	(299)
结构·····	(299)
和声·····	(299)
介绍·····	(300)
附录 B 音乐会钢琴家年表 ·····	(301)
上一代·····	(301)
老一代·····	(302)
年轻一代·····	(304)
附录 C 键盘乐作曲家年表 ·····	(305)
巴洛克时期(1600—1750)·····	(305)
前古典时期(1720—1775)·····	(305)
古典时期(1775—1825)·····	(305)
浪漫主义时期(1800—1900)·····	(306)
当代(1900—)·····	(306)
附录 D 基础理论概要 ·····	(309)
音阶·····	(309)
常用音阶·····	(309)
音级名称·····	(310)
音程·····	(310)
大调和纯音程·····	(310)
半音阶变音程·····	(310)
三和弦类型·····	(311)
大音阶中·····	(311)
和声小音阶中·····	(311)
第一转位三和弦·····	(311)

第二转位三和弦.....	(311)
四部和声.....	(312)
四部和声中的和弦分配.....	(312)
终止.....	(312)
非协和音.....	(313)
七和弦.....	(314)
V_7-I 进行	(315)
属七和弦.....	(315)
理论的其他方面.....	(315)
附录 E 键盘乐出版商名录	(316)

第一部分

教学法研究

教学纵览

要成为一个成功的教师就必须拥有学识、人格、热情、自信以及其他许多性格特征。正是这些性格特征在平庸的老师与卓越的老师之间划下了一道分界线。

停下来回想你自己的经历。给你启发最多的老师是谁？为什么这个人比你的其他老师更让你印象深刻？这个老师身上给你印象最深的是什么？

尽管进行教学的手段非常多，却没有哪一个是放之四海皆准的方法。教学是多样化的，而且它在很大程度上取决于教师的性格。这个教师可能是一本正经的，而那个就可能不是；这个可能是急性子，而那个可能非常耐心。既然教师是与人一起，而不是与其他什么一起工作，他们就要逐步寻找新的、有效的交流方式，并且定期对教学的方法、目标与任务进行反复的检查。

教师关于教学的概念

如果你正在学着成为一名教师，那你想当教师的原因是什么呢？如果你已经在从事教学工作，那你的动力是什么呢？

成功的老师通常都是积极的人，他们关心别人，于是选择了教学作为一生的职业。就像其他职业一样，教师也是有得有失的。但教师常常因为能够与不同年龄的人一同工作而感到快乐、满足，这通常也是他们将教学作为终身职业的一个原因。

“教师是天生的，而不是后天的”，这句有名的话并不真是那么回事。尽管教学是一门人格的艺术，但也必须经过学习，而不是“天生怎样就怎样”。

对于那些选择了教师作为职业的人来说，积极、有意义而且有效率的教学通常都来自于那些真正关心他人的人。总之，他们关心他们的学生。

大学前的训练

一个音乐家的职业生涯取决于一系列事件，这些事件可以追溯到他所受的启蒙教育。在教学中，如果关于演奏和理论的训练都十分严谨的话，进一步的发展也就有了坚实的基础。但如果教学非常粗略，那就有必要花上相当多的时间和精力来弥补这些技能。

用初学者的角度看待你自己所受过的训练，然后对其成果进行评估。回答下列问题，然后以十分制为自己打分。如果你的分数在 70 到 100 分之间，那么你所接受的启蒙教育就非常好。但是，如果你的分数低于 70 分，那么在你大学前的训练中还存在着很大缺陷。

1. 在你的学习进程中,是否每一步都以仔细选择的材料为向导,以确保扎实而逐步的前进?
2. 在你所接受的基础教育中,理论学习是不是常规的一部分?
3. 你的老师有没有强调合奏、即兴、练耳、试奏、和声以及移调等等?
4. 你是否在不同的调上写过音乐,能否在每个调上都很好地演奏?
5. 你是否学习了所有的调号,以及所有的大、小、增、减和弦?
6. 你是否学会了分析和声与曲式?
7. 关于一些技术如坐姿、手型、音阶、和弦、转位、琶音和双音,你是否得到了充分的指导?
8. 你的老师是否特别纠正过指法、分句、旋律与伴奏之间的平衡、力度、速度以及乐曲的情绪?
9. 你是否学习了乐曲里所使用的术语? 你的老师是否建议你使用音乐词典?
10. 你的老师是否指导你学习了作曲家的生活背景及其所处的时代?

理想的大学前训练

一位年轻的钢琴学生所获得的训练以及他之后的发展都需要一位有主见、独立的老师。因此,对于年轻学生来说,找一位有能力胜任的钢琴老师是至关重要的,因为启蒙老师可以“缔造或毁灭”一个年轻的钢琴家。

要判断大学前所接受的教育是好是坏或许很难,合格与否也并不总是取决于学习了多长时间。

年轻的学生大概都从七八岁开始学钢琴,如果到高中都未曾间断的话,那大学之前的学习总共约有十年时间。但如果仅仅凭一个学生在大学前已经学了十年钢琴就断定他的专业已经达到很高的水平,那就非常不稳妥了。也许这个学生并不经常练琴,或是老师并没有引导他进行严肃的钢琴学习。如果是这样的话,那学习时间的长短与所达到的成绩就没什么直接关系了。

曲目

假设一个将要进入大学音乐系学习的学生,他已学了十年钢琴,而且也有很好的老师进行指导。

他的曲目应该包括四个时期的作品,表明他对风格有着广泛的阅历:

巴洛克时期

巴赫:《二部创意曲》和《三部创意曲》,《十二平均律钢琴曲集》中的前奏曲和赋格,《法国组曲》。

斯卡拉蒂:任意的奏鸣曲。

亨德尔:《埃尔斯福德曲集》,任意的组曲或奏鸣曲。

古典时期

海顿:较简单的奏鸣曲。

莫扎特:奏鸣曲、变奏曲或较简单的协奏曲。

贝多芬:较简单的奏鸣曲、变奏曲或协奏曲。

浪漫主义时期

舒伯特、舒曼、肖邦、李斯特、门德尔松、勃拉姆斯等人的代表作。

当代

巴托克:《罗马尼亚民间舞曲》、《三首回旋曲》、《小宇宙》的后几本。

巴伯:《漫游集》。

布洛赫:《海之诗》。

科普兰:《猫和老鼠》。

德彪西:《儿童乐园组曲》、较简单的《前奏曲》或者《阿拉伯风格》的其中之一。

德洛乔伊奥:《为钢琴所作的组曲》。

欣德米特:《第二号奏鸣曲》。

卡巴列夫斯基:《24 首前奏曲》。

穆辛斯基:《六首前奏曲》,作品第 6 号。

普朗克:《无穷动》。

切列普宁:《小品》,作品第 5 号。

技巧

(要进入大学的)学生应该具备充分的技术,他的演奏应该具备清晰的声音、良好的分句、旋律的平衡、清晰的踏板、适当的力度。除了音乐上的要求,技术练习曲应该从以下的列表里选择。

应用技术

克莱门蒂:《朝圣进阶》。

车尔尼:作品 299《钢琴快速练习曲》或作品 740《钢琴手指灵巧练习曲》。

莫什科夫斯基:《15 首练习曲》。

纯技术

多纳尼:《基础手指练习》。

哈农:《60 条钢琴技巧练习》。

菲利普:《手指独立练习》。

皮什纳:《60 首进阶练习》。

大小调音阶,琶音,和所有调的分解和弦。

试奏能力

较好的识谱能力是非常必要的,对这种能力的培养应该从学习的启蒙阶段开始,一直到高级阶段。老师们应该帮助学生提高试奏能力,一个很好的办法是,老师可以给学生另外布置相