

童道锦 孙明珠 编选

钢琴教学与演奏艺术

人民音乐出版社

钢琴艺术研究

GANGQINYISHUYANJIU

童道锦 孙明珠 编选

钢琴艺术研究

GANGQINYISHUYANJIU

钢琴教学与演奏艺术

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴艺术研究 / 童道锦, 孙明珠编选. — 北京: 人民
音乐出版社, 2003. 6

ISBN 7-103-01937-1

I. 钢… II. ①童… ②孙… III. 钢琴-研究
IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 044046 号

责任编辑: 牛抒真

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

[E-mail:copyright@rymusic.com.cn](mailto:copyright@rymusic.com.cn)

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

43.75 印张

2003 年 6 月北京第 1 版 2003 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 80.00 元 (上、中、下册)

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

序 一

我国的钢琴音乐文化发展与日俱增,我作为在这个领域中工作、生活一辈子的一员,无不为其的点滴变化而欣喜。今天《钢琴艺术研究》的出版,又是一件有意义的工作。

钢琴这件乐器和大量的钢琴曲源于欧洲,然而今天已经在我国人民的精神生活中扎下了根,其中经过几代人的辛勤努力,包含了多少人的心血和研究。这些成果是结合了我国民族音乐文化的特点,融合了西方文化的优点,带上的是我国民族自己的印记。从第一首闻名世界的中国钢琴曲《牧童短笛》到今天成百首的中国钢琴作品;从早期的几位钢琴演奏家、作曲家到今日步入国际钢琴乐坛、在世界产生声誉的杰出人才,以及以惊人的速度增长的钢琴普及热和钢琴教育的大发展,这些蕴含着我国民族钢琴音乐文化自己的体系,而其中不乏已上升到理论高度的成就、经验,应进一步总结、提高和推广。这部《钢琴艺术研究》正是继其他一些杂志、刊物后又一可以起到这一作用的出版物,它使活跃在全国各地从事钢琴音乐的专业工作者的能量聚集在一起,集思广益,切磋研讨,为建树同一目标而共同奋斗。

我衷心希望此书的出版,能够激起更多的人投入这一促进我国钢琴艺术事业更兴旺发达的有益的工作。

吴乐懿

1998年5月

序 二

人民音乐出版社出版《钢琴艺术研究》，是继创办《钢琴艺术》杂志以来又一重要举措。童道锦、孙明珠二位老师在他们合著了《少儿钢琴学习辅导》一书后，为我们的事业又做了一件大好事——完成了《钢琴艺术研究》的编辑工作。他们收选了有关钢琴教学、演奏、作品分析的优秀文稿百余篇，并就中国钢琴作品研究进行了有针对性的组稿，促进了作曲家、演奏家、教育家之间的交流。文集体现了几代音乐工作者的心血和智慧，是我国钢琴发展史上高、精、尖文稿的总汇。这是一件有深远意义的工作，从理论的高度总结经验，展望未来、跟上新世纪的步伐，对推动我国钢琴事业的发展必将发挥重要的作用。相信这部文集一定会受到广大钢琴音乐工作者的欢迎。

周广仁

1998年7月

序 三

这些年来邀我为音乐文集作序的频率呈逐渐上升之势。我既为这表示出对我的信任而感到荣幸,又由于有些文集的专业方面实非我很熟悉的领域,常觉得较难落笔,这便相当减弱了愿为文集作者或编者增色而不是反帮倒忙的信心。不过使我最后总还能略有安慰的则是,当经过一番认真思考和努力终于勉强交卷时,却出现某种倒像是在一次学习之后获得充实的心情。也许这便是每次遇到要我写序都尽力推辞而最终还是接受了任务的原因吧?

一定要我给这部《钢琴艺术研究》写个序言就让我再次进入了与上述同一的程序。我不是钢琴家,也没有深入过钢琴演奏和钢琴曲创作的研究课题,对中外音乐史上,特别是钢琴艺术发源地的欧洲音乐史上有关钢琴艺术的发展过程,及取得的灿烂成就也不过仅是略知皮毛,为一本和我实在是存在相当距离的专业文集作序,当然就不免又陷入了“举步维艰”的处境,拖延了几个月,还不知道序文该怎么开头。

难处还在于编者说无法将书稿送给我阅读,不过可以给我详细的目录。这也好,先从了解情况入手。但编者同时又声称这目录尚不完全,甚至有的还真正只是个题目而并无本文,这题目只不过是反映了编者的愿望,认为这一内容的文章不可缺少,还正在尽力约稿之中。举例说,譬如正要求我和杜鸣心一定得为文集补充一篇关于舞剧《鱼美人》音乐钢琴独奏选曲的文章,而我们两人相互推来推去,几个月过去也没能落实。

然而那尚未定本的目录却真是使我吃了一惊,拟收入的文章总数竟多达百余篇。在我国音乐生活中围绕一种乐器写出的文章就达到如此的分量,看来大约除了钢琴便也再无其他了。文章作者不只有职业钢琴家、钢琴教师(都已是老、中、青若干代),也有几辈作曲家、音乐理论家、音乐史家、专业艺术研究人员及报刊记者。文章作者们所在地域除了比较集中于京、沪音乐生活较发达地区,也涵盖了全国其他若干重要城市,还有旅居海外、国外的华人钢琴家、作曲家。这表明来自西方的这门钢琴艺术在我国生根、发芽、茁长、繁衍数十年来,从事和关注这门艺术发展的专业与非专业者的队伍已然如此规模地扩大。作为一本学术文集,所收文章仅从第一部分标题上看,其包容的方面之宽广,涉及专业问题的多样,深浅不同,可能的读者应是既为专业人员也为诸多学子和广大音乐爱好者。文章的发表总应是符合社会所需要,这种局面无论如何也是反映了这门艺术迄今已产生及拥有的广泛社会影响。

书中拟收入介绍和研究中国钢琴曲创作的文章有 30 余篇,从目录上看大致包括了我国钢琴艺术发展进程中比较重要的作品,并有一些关于我国钢琴曲创作的综合历史概述。中国钢琴艺术的发展和本国的钢琴曲创作成果是密不可分的,在这方面我国的作曲家和钢琴家做出了共同的努力。来源于西方的器乐独奏音乐创作(还应加上重奏、协奏),毫无疑问,钢琴音乐一直处于前列,而且就从 20 世纪 30 年代贺绿汀的《牧童短笛》算起,几十年来的确也已有不少作品成为演奏家们的保留曲目。我国的优秀钢琴作品最具有本民族的艺术特色,这使得我国这一原属于外来品种的钢琴艺术可以不仅仅总只停留于传播功能而得以进入为这门艺术在异域的生存注入新的血液,并能为已被认为具有国际性的这门艺术的继续发展做出具有创造意义的贡献。

安排钢琴曲作者们撰文谈自己的作品,这是编者的一个颇有

特色的主意。读者可以更直接了解作曲家们的创作想法,也可以验证作者意图与弹奏者及听者对此乐曲的主观理解与感受,并比较是否存在某些差距。其实一些作曲者大约并不都很愿意过于详细自我解释作品,用文字解释自己音乐太多也许并非上策,音乐若确都能用文字说清楚也就不必用音符写作了。其不良后果是还可能制约演奏者和听者的思路,缩小了感受音乐的幅度。当然,其积极一面是促使作者可以理清构思,自我更多考虑作品的内涵和音乐逻辑,写得恰当也能够给予演奏者和听者必要的指引。作品毕竟是作者有所感有所思才着手创作的,也还可以给他人介绍些创作的背景情况,读者对此也是有兴趣的,并有助于对作品的理解。正是基于此,杜鸣心和我也终于商定由我写一篇关于《鱼美人》钢琴独奏选曲的文章。周广仁同志看了以后说:“很有意思,只有作曲者能写这样的文章。”表示了相当的兴趣,要在她主编的刊物《钢琴艺术》上先期发表。

从目录中还可以清楚看出有关分析与演奏外国钢琴作品的文章多于研究本国钢琴作品的文章。这很可以理解,钢琴艺术本是来自外国,在起源地的欧洲迄今已有三百年上下历史,如果联系到钢琴的前身古钢琴(Clavichord),羽管键琴或称大键琴(Cembalo)等则时间还要早许多。在几个世纪中积累了大量钢琴文献,已成为钢琴艺术取之不尽、用之不竭的财富和这门艺术高度发展的灿烂见证。世界各国钢琴家都从这些文献中吸取营养,年轻的中国钢琴家自不例外。这许多典范之作不仅是我国钢琴家的演奏和教学的保留曲目来源,也是我国作曲家创作本国钢琴新作品不可少的参考和借鉴。认真研究外国,尤其是欧洲的钢琴作品,对发展我国的钢琴艺术十分重要。实际上文集中所收入的这方面成果甚至应该说无论从数量或质量,以及涉及范围来看,虽已显示了我国钢琴从业者多年来的辛劳,但我想社会所期待的会是更多、更广、更深。令人高兴的是,就目录和作者名单所提示,愿

为这方面工作尽力的有心人已越来越多,力量的壮大是工作开展的保证,因而前景应是非常好的。

我特别想强调一下的是,拟收三大类文章基本上都是成文于近一二十年,这清楚说明我国实行改革开放政策以来各领域都出现了真正蓬勃气象,其中也包括我国钢琴界。我国年轻的钢琴艺术的发展在改革开放大气候之下,对外大力加强了交流学习,国内则自身积极进取开拓,近一些年已使钢琴艺术的社会影响快速增长:欣赏和喜欢钢琴音乐的人急剧增加;孩子们以及成人甚至老人学弹钢琴出现了热潮;人才涌现,弹奏水平不断提高;国产钢琴制造业也发展迅速,进步很大,效益极佳;并且有了钢琴艺术专业期刊……这都是已呈现在眼前未曾有过的新的气象,用常说的“形势大好”四个字来概括今天的钢琴界倒的确是再恰当不过。钢琴艺术事业在我国的发展天地从来没有像今天这么广阔,局面从来没有像今天如此壮观,真个是:形势大好,不是小好!

回到关于文集,我想此时出版这部套书也许可以说正是时候,作一些回顾,有一些思考,来一点理性总结,多一点经验积累,对事业的发展和进步都是极其必要和有益的。

这是第一部反映我国钢琴艺术事业进程的大型图书,编者和出版社为我国音乐界,尤其是为钢琴界做了一件很好的事情。一定要我这个非钢琴家的人写篇序言表示支持,仔细想想也实在是不应推辞,因为比起编辑和出版这样分量的一部书的工作,写篇序还是简单得多,所以又一次终于还是写了。若有不当,请读者见谅,主要是表示支持吧。

吴祖强

1998年盛夏于中央音乐学院

编 者 的 话

由于钢琴教学与研究工作的需要，作为专业音乐工作者，我们一直十分关注发表在音乐期刊、杂志和各音乐院校校刊上的有关文章。尽管我国的专业钢琴教育起步较晚、根底单薄，然而，一代又一代从事钢琴创作、演奏与教学的音乐工作者们始终在这个领域里默默地耕耘着，执著地追求着，进行了大量有意义的研究与探讨。几十年来陆续出现了不少学术价值颇高的论文，它们凝聚着几代音乐人的心血与才智，无疑是中国钢琴研究文库中一笔巨大的财富。如果能将这些论文集中出来，梳理、编选成集，那将是一件极有意义和价值的工作。我们的想法一经提出，即得到了音乐界和人民音乐出版社的肯定和支持，为使文集尽可能全面反映我国钢琴艺术研究成果，我们还根据选收文稿的情况专门组织了一批钢琴家谈演奏、作曲家谈创作的新文章，为文集注入了新鲜而重要的内容。

我们收选的文章发表时间在 20 世纪 70 年代末期到 90 年代之间，也组织了一批新稿件，按内容归类编排的方法是为了便于读者查阅和进行比较研究。由于我们条件、能力所限，肯定会遗漏一些好文章，希望广大钢琴音乐工作者给予谅解，并欢迎向我们提供优秀文稿，以便我们在再版时补充进来。

发掘、梳理钢琴研究文献，孕育和建构我国钢琴理论体系是一项浩大的工程。这部文集只是这漫长的研究历程中的成果之一。希望它的出版能引起广大同仁的关注，并以更大的热忱投入

到中国钢琴艺术的理论研究中，进一步推动钢琴事业的蓬勃发展，这正是我们编纂这部文集的初衷。

本书的编辑工作得到了许多音乐工作者的支持，钢琴家鲍蕙荞、倪洪进，上海音乐学院的巢志珏老师，厦门大学音乐系郑兴三先生和中央音乐学院音乐学系刘悦同学给予了我们十分具体的帮助，在此一并表示衷心的感谢。

童道锦 孙明珠

1999年2月1日

目 录

基础·能力·修养·····	周广仁(1)
和青年教师的一次谈话·····	周广仁(7)
周广仁谈钢琴教学·····	龚 琪(12)
傅聪谈钢琴演奏·····	赵家圭(20)
李翠贞的钢琴教学·····	巢志珏(24)
谈朱工一的钢琴教学思想	
——贺朱工一从事钢琴教学40周年·····	潘一飞 杨 峻(39)
朱工一谈钢琴教学·····	潘一飞整理(45)
如何学习一首钢琴乐曲·····	李嘉禄(60)
关于增强学生独立学习能力的几点探索·····	林尔耀(72)
钢琴教学基础训练的几个问题·····	应诗真(82)
试论钢琴教学的几个基本环节·····	廖乃雄(116)
钢琴教学的几个要素·····	方仁慧(150)
幅度·意境·休止符·····	鲍蕙芬(166)
论演奏中外钢琴曲之异同·····	石叔诚(171)
对培养人才方面的几点看法·····	朱雅芬(176)
音乐与技术 在钢琴教学中的结合·····	凌 远(182)
钢琴家的素质·····	杨 峻(188)
钢琴教学随笔·····	顾子钰(197)
论钢琴教学成功的要素·····	麦美生(210)
钢琴教学要领系列十则·····	周铭孙(222)

- 声音与技术·····周铭孙(241)
- 琴韵如歌
- 论钢琴的“歌唱”及其艺术技能·····郑大昕(250)
- 钢琴演奏的歌唱性艺术·····麦美生(280)
- 钢琴技巧中手腕的运用·····熊道儿(289)
- 试论钢琴作品中复节奏的演奏·····但昭义(304)
- 论钢琴指法艺术·····方仁慧(323)
- 钢琴教学中弱指的训练·····张育青(331)
- 提高听觉素质是钢琴教学的重要课题·····熊道儿(340)
- 钢琴音乐织体与钢琴教学·····姚爱莲(345)
- 钢琴演奏中的浪漫主义风格问题·····刘畅标(358)
- 关于双钢琴演奏艺术的几点浅见·····陈祖馨(372)
- 钢琴教学中的几个辩证关系探析·····吕小白(381)
- 对部分钢琴演奏心理操作技能的研究·····周海宏(394)
- 钢琴演奏与心理控制·····司徒璧春(458)
- 教师的职责是使学生获得独立工作能力
- 钢琴教学探讨·····孙 翩(468)
- 附中钢琴教学工作的经验与教训·····凌 远(479)
- 基础·修养·创造力
- 我所见到的苏联钢琴教学·····应诗真(490)
- 苏俄钢琴学派的渊源及发展·····卞善艺(497)
- 苏联特殊音乐学校钢琴才能教育初探·····卞善艺(515)
- 西方钢琴教学理论的历史回顾与反思·····周 薇(528)
- 琴 诀·····赵晓生(541)

基础·能力·修养

周广仁

在我国,培养钢琴演奏和教学人才只有六七十年的历史。中华人民共和国 40 年来,钢琴事业有了很大的发展和提高,我们所取得的成绩也是国内外公认的。但是,时代在前进,国际上钢琴演奏水平的发展更是突飞猛进。20 世纪中涌现出来的一批钢琴大师霍罗维茨、鲁宾斯坦等在近十年中相继去世了,他们卓越的、具有独特个性的演奏,给人类留下了宝贵的艺术财富和难忘的印象。新一代钢琴家正活跃在国际舞台上,他们从技术上的准确性,声音上的穿透力、层次性,弹奏上的松弛自如,风格上的严谨,以及忠于原作等各个方面都显示出高超的水平,也显示了新时代的审美观。近 20 年来,从世界各国举办的国际钢琴比赛中涌现出来众多有才华的青年钢琴家。虽然我国的青少年在国际比赛中也取得了良好的成绩,但是,钢琴艺术在我国根子不深、底子不厚,要赶上世界先进水平决不是一蹴而就的事情,必须加倍地努力、顽强地拼搏,才能达到国际水平,培养出更多优秀的钢琴人才来。如果说,前 40 年是我国老一代钢琴家们艰苦创业、培养师资队伍的基本建设阶段,那么,从现在起,应该是这支已经成熟起来的中年教师队伍立足国际、放眼世界,发展、提高钢琴事业的新的历史阶段。

回顾我们走过来的道路,三四十年代培养第一代中国钢琴家的一些外国老师,俄国人和犹太人,他们虽是一些很好的演奏家,但却不都是好老师,给予我们的知识也是很全面的,弹奏方法

有的甚至是不科学的。中国的钢琴教师主要是靠刻苦钻研、虚心学习的精神,边工作、边学习成长起来的,并且做出了成绩。到了50年代,苏联专家来指导我们的时候,首先对我们弹奏的声音和方法提出了严厉的批评,说我们在用手指敲琴,不会在琴上歌唱。关于放松、用重量、层次、音色、结构等概念,在当时对我们来说是何等的新鲜啊!其实,弹奏方法问题在欧洲早已讨论了100年了,从理论到实践,概念都很清楚了,可见我们在解放初期基础之差、知识之贫乏到了何等可怜的地步。但是,在好老师的指导下,加上中国青年学生的聪明和勤奋,我们的演奏水平很快就提高了,一批青年(傅聪、顾圣婴、刘诗昆、殷承宗、李名强等)在国际比赛中获了大奖。这说明,只要教学水平提高了,我国是能出人才的。在培养演奏人才的同时也培养了一支师资队伍。当时教师们的求知欲望十分强烈、勤奋好学精神令人钦佩,除了每天听专家课外,我院几乎所有教师,包括老教师、系主任在内,都跟专家上过课,并在教师音乐会上做过汇报。同志们想一想,这是什么精神?这是穷则思变、奋发图强的精神。

三十多年过去了,现在我们各方面的条件好多了,我们已有一支教学经验丰富的教师队伍,不少教师到国外去留学和考察过,并参加过国际性的音乐活动。改革开放以来,各国钢琴家络绎不绝地来我国讲学、演奏,我们的眼界开阔了,学术和教学水平提高了。但是,我们现有的知识能否适应培养尖端人才的需要?我们现在培养的人才能否适应国内音乐事业的需要?在我们主科教学中究竟存在什么问题?应该如何改革和加强哪些环节?下面谈几点个人的看法:

一、我们需要一支具有事业心的、专业上高水平的基本师资队伍。目前的实际情况是:老一代钢琴教师已到退休年龄;解放后培养出来的正值最成熟期的中年教师是现在的骨干队伍,但是外流了不少;二三十岁的青年教师纷纷申请出国深造。目前各院校

师资队伍接班人面临着危机。钢琴艺术本是西方文化,要求出国学习不是坏事,问题是怎样才能像解放初期那样吸引一些在国外留学的知识分子回国来建设祖国,这是国家应该急切考虑和解决的问题。我认为,国家应制定一些政策,容许出入自由,聘任在国外定居的、在艺术上有成就的并愿为祖国服务的专家充实我们的教师队伍。现在在国内坚守岗位的教师,由于种种困难和经济上的压力,也不能全力以赴钻研业务。一些刚毕业的青年教师教上几十个业余学生,自己练琴、进修的时间都被挤掉了。人们都比较实际了,过去强调的事业心似乎淡漠了。尽管存在这么多问题,但我们还应该高兴地看到,每个院校还都有一批事业心很强的教师在勤勤恳恳地工作着,国家应该关心和爱护这支队伍,给这些教师创造进修和发挥才干的机会,使他们能够安心地在国内工作。而我们自己要努力提高专业水平,不能吃老本,不能得过且过,要追求新的知识,坚持艺术实践,树雄心、立壮志发展钢琴事业。

二、高等音乐学院的培养目标应该是培养具有较高水平的演奏技能和音乐修养、又能适应工作需要的全面发展的钢琴人才。现在学生的演奏水平总的说比过去提高多了,但我们所培养的学生身上暴露出很多问题,这不能不引起我们的重视,我认为在教学思想和教学方法上还存在着一些值得探讨的问题。

1. 钢琴教学至今还没有脱离师徒制的轨道,一对一、手把手地教,知识全靠教师口传心授,学生所学到的知识很大程度上受到教师水平的限制,教师凭经验教,学生被动地学,不善于独立思考。国外的教育强调在学生主动学习的基础上,教授起指导作用。学生向老师求教,学得好坏教师并不负责任。而在我们这里,教师有高度的责任心,总希望把每个学生都培养成合格的人才,这是我们的优点。但是过多的包办代替,养成学生对老师的依赖性,不利于学生的成长。

2. 知识的两个来源:一是靠教师直接传授,二是通过书本的

间接学习。由于钢琴是一种技艺性很强的乐器,学生要花很多工夫去练技术和掌握文献,这就特别容易忽视修养性的知识。因此,在我们教学中也是重视直接传授,而忽视了引导学生去向书本求教,这是应该引起重视的。向书本求教十分重要,因为在书本上记载了前人的经验和教训,可以避免我们走弯路。据说,柯托(Corto)教学生,在学一首新曲之前,先要交一份有关作家和作品的背景材料,逼着学生去做学问。在国外,图书馆是学生的学习基地,而在我们这里,多少有学术价值的资料长期躺在书架子上睡大觉,很少有人问津;多少音响资料,没有被充分地利用,有些学生甚至很少听钢琴以外的音乐会。日本人进步得快,因为他们做了大量的翻译和研究工作,信息流通。现在台湾和香港在学术研究上也走在我们前面了。靠教师传授的知识毕竟有限,我们的学生在音乐表现方面的弱点与知识贫乏、音乐修养差是分不开的。

3. 教学中应重视有关钢琴演奏的基本概念和基础知识的理论教育。我们在教学中几乎每节课都要重复同样的话(如:放松、自然重量、音色、踏板、节奏等等),教师的确很累,可不少学生学了多年琴,还没有搞清楚弹钢琴究竟是怎么一回事。原因是,在教学中具体的指导、感性的认识没有上升到理性的高度,在学生的脑子里还没有建立起一些基本概念,所以常常是盲目地学习,缺乏意识,学习效率也就不会高。因此,我想学生在音乐学院(包括附中、附小学习)的十二三年,我们究竟应该给他们打一个什么样的基础,仅仅是进行技术训练和学习大量的钢琴文献吗?不,而是应该通过学习各种教材,树立有关钢琴演奏艺术的基本概念,掌握一些规律性的基本知识,培养科学的学习方法,训练实际工作能力。对基础的解释应该是广义的,包括弹奏技能、学习方法和音乐理解。就拿发声问题来说,声音的概念和弹奏方法、触键方法紧密相连。与国际上优秀的演奏相比,我们现在还有相当的差距,我们的发声偏硬、传不远、力度幅度不大、层次变化不多、音质不够