

钢琴教育教学 与实践问题探论

蓝天棉 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

钢琴教育教学 与实践问题探论

蓝天棉 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书以一种思考和探索解决钢琴教育问题的新方式,对高校钢琴音乐教学的原理、模式、方法等进行探索,试图把建构主义的师生观、知识观、合作学习观这些核心理论应用于钢琴音乐教学中,为高校音乐教学改革提供一条新的思路。本书撰写的宗旨是充分体现理论联系实际教学的原则,使读者在对钢琴文化认识的基础上,开展钢琴教学研究,拥有技术技巧的同时增强人文素养,以提高实际弹奏能力。

本书语言简洁凝练、结构明了、知识点丰富新颖,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

钢琴教育教学与实践问题探论 / 蓝天棉著. — 北京:
中国水利水电出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5170-5908-0

I. ①钢… II. ①蓝… 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(2017)第236534号

书 名	钢琴教育教学与实践问题探论 GANGQIN JIAOYU JIAOXUE YU SHIJIAN WENTI TANLUN
作 者	蓝天棉 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 16.25印张 211千字
版 次	2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	75.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

钢琴,是音乐史上最具有影响力的乐器之一,它以其洪亮的音响和丰富的表现力被誉为“乐器之王”。西方钢琴自1709年产生之后,经过巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、印象主义时期以及20世纪后的现代钢琴音乐阶段,已逐渐走向成熟。虽然钢琴传入中国至今不过百年,却也取得了令人瞩目的成就。在钢琴教育领域,近年来中国取得的成就是有目共睹的,但是随着科技大发展以及经济、文化、教育的全球化推进,钢琴教育环境等均发生了深刻的变化。

目前多数中国高等院校的钢琴教学体系,主要延续了20世纪50年代苏联那一套,无论从目标达成还是课程设置上,侧重点重在培养钢琴独奏家,这似乎与实际的需求有些错位。因为中国的学生钢琴演奏技术整体水平较高,但在视奏、即兴编配、伴奏、重奏等方面偏弱。为此,本书不仅关注钢琴演奏手指技巧,同时也要关注钢琴演奏中的音乐部分,继而关注当代钢琴演奏主体的成长与音乐表达,以及主体背后的诸多文化与社会背景。

本书撰写重点突出以下特色。

学术性。本书以一种思考和探索解决钢琴教育问题的新方式,对高校钢琴音乐教学的原理、模式、方法等进行探索,试图把建构主义的师生观、知识观、合作学习观、最近发展区理论等这些核心理论应用于钢琴音乐教学中,为高校音乐教学改革提供一条新的思路。国际钢琴比赛中,中国钢琴少年英才很多,但他们在职业发展道路上往往后继乏力,其主因是因为中国的艺术传承颇有点重术而不重道的缘故。为此,本书既重视钢琴演奏能力的培养,也探讨和关注“以学生为本”的教育理念实施,注重其音乐素

质对主体的重要性,鼓励他们探索与创作,同时兼顾多元文化与本土文化、拓宽音乐的文化视野等方面的艺术关怀。

科学性。本书综合史学、心理学、教育学、表演学等最新研究成果,探讨钢琴演奏法、钢琴教学法、钢琴音乐表现、钢琴音乐舞台实践等课题,力求做到博采众长,使钢琴教育活动的开展更具科学性和可行性。

实践性。本书撰写的宗旨就是充分体现理论联系实际教学的原则,使读者在对钢琴优秀文化认识的基础上,开展钢琴教学研究,拥有技术技巧的同时增强人文素养,以提高实际弹奏能力。同时,对不同钢琴作品的演奏、钢琴教学中常见问题及对策等内容展开探讨。

作者在撰写本书时,得到国内外很多专家学者的大力支持,同时也参考借鉴了一些国内外学者的有关理论、材料等,由于引用的作品较多,无法一一查证,在此向原作者表示深切歉意和由衷感谢!本人在撰写过程中,虽极力丰富本书内容,力求著作的完美无瑕,但仍难免存在疏漏之处,还望广大读者斧正。

作者

2017年7月

目 录

前 言

第一章 钢琴教学的基本理论	1
第一节 钢琴教学的目标与任务	1
第二节 钢琴教学的性质与原则	7
第三节 钢琴教学的阶段与内容	11
第四节 钢琴教学的过程与规律	21
第二章 中西方钢琴教学的发展	23
第一节 西方钢琴教学的发展	23
第二节 中国钢琴教育与教学的发展	31
第三章 钢琴教师的素质与工作	54
第一节 钢琴教师的能力与素养	54
第二节 钢琴教师的工作任务	58
第三节 钢琴教师的工作方式	67
第四章 钢琴教材与方式方法	77
第一节 钢琴教材的编写与选择	77
第二节 钢琴教学的方式方法	84
第五章 钢琴教学的课型与实践	90
第一节 个别课的教学与实践	90
第二节 小组课的教学与实践	95
第三节 集体课的教学与实践	98
第六章 钢琴演奏技能的教学与训练	103
第一节 钢琴演奏技能的性质与形成	103

钢琴教育教学与实践问题探论

第二节	钢琴练习法的教学·····	109
第三节	钢琴演奏基本法的教学·····	117
第四节	钢琴演奏技术与训练·····	122
第七章	钢琴教学与实践问题思考·····	146
第一节	钢琴教学中常见的问题及对策·····	146
第二节	钢琴的考级与升学·····	223
第三节	钢琴音乐会的演奏实践·····	229
参考文献	·····	251

第一章 钢琴教学的基本理论

钢琴教学的基本理论是钢琴教育的前提与基础,不仅内容复杂而且较难理解,是钢琴演奏与教学的理论指导,因此,对钢琴教学基本理论的学习是必要的也是必需的。钢琴教学的基本理论主要包括钢琴教学的目标与任务、性质与原则、阶段与内容以及过程与规律。本章即围绕这四个部分展开详细的论述。

第一节 钢琴教学的目标与任务

一、钢琴教学的目标

(一) 塑造音乐

钢琴在演奏中,每一个键盘都代表一个音符。音是音乐的细胞,是音乐发生、出现的基本形态和形式,也是音乐塑造与表现的最外层。法国有句谚语:“音造成音乐。”音乐中的音不同于一般生活中的声音,它本身即有着一定的生命力。它是乐音,不是噪音;是人塑造的音响,不是自然存在的声响。鸟鸣再美,也不能算是音乐,所以鸟声也不等同于音乐中的音,音乐中的音是比鸟声更有生命力的。

德国指挥家瓦尔特(图 1-1)说得好:“雕塑家是把没有生命的素材塑造成艺术品,而作曲家和他不同,是用有生命的、非物质的音塑造其作品:音有其本质固有的法则,这些法则使他的创作

得以分享其脉冲。难道我们不应当向穷奏乐者承认：单纯是具有一定音高的音响，已不同于说话的不确定音高，能对我们的感觉起作用吗？甚至是个别的乐音作为音乐这更高领域中单纯的使者，已含有一些情感的质地，使我们得以在其元素中发现有这样的质地，正是这一质地从音乐创造者强有力的作品中得以升华为心灵的启示，向我们涌现并打动我们的心灵。”这一段话生动而形象地说明了音乐中的音本身已不同凡响，而具有一定的表现力，更何况“音乐是通过有安排的许多音的结合，激起有洞察力的人们感受的艺术，这些人的器官为我们造就了对此的敏感”。

图 1-1 瓦尔特

音乐中的音好比是人体的细胞，是生命构成的基本单位和有机的组成部分。音乐中的音包含着无穷的意味和功能，有待于人们深入地去感受、理解和塑造，才谈得上成为音乐的知音或合格的唱者、奏者。换句话说：一切唱、奏，归根结底实际上就是对一系列的、复杂的音，从事不间断地、高超地、艺术地塑造。

离开了具体发响的音，音乐就只能存在于人们的想象与意会之中，而不能通过实际呈现而成为音乐。音乐的体现首先必须通过音。因此如果对必要的、具体的、特定的音缺乏正确、明确的表象、判断、引发和塑造的能力，那么一切钢琴教育与教学只能停留于说与形容，而无法去实现。可以把音乐说得天花乱坠的美，把钢琴艺术的教育作用形容得无比神奇，可是张开口来唱出的、动起手来奏出的却完全是另一回事——其声参差不齐，其音不堪入

耳。这样的结果必然使一切教育和理论均流于空谈。在钢琴教学与演奏中,如果对音高、音强、音质、音色缺乏基本的判断力和控制力,对演奏的技能与方法缺乏合理的、艺术的安排,即使有基于本能的感受能力和程度,也难以符合钢琴艺术的要求,难以完成钢琴教学的使命。马丁·路德曾经这样称赞尼德兰音乐作曲家约斯堪·德普列:“约斯堪是音的师傅,他使音不得不去做他所想要它们做的。”这充分说明一个优秀的音乐家必须能够得心应手地驾驭、使用音,不仅按照他的意欲去塑造音,也能使音按照他的意欲成为塑造音乐、表现音乐的基本元素和手段。

音乐是一种精神的产物和体现,单凭一系列音的组合还不足以构成音乐,而更需要具备必不可少的音乐美,按作曲的规律和要求去安排、组合这一系列音,使之成为体现美的音乐。只有使音具有生命和灵魂,构成钢琴音乐并具有音乐美,音乐才得以成为艺术,得以发挥其教育的功能。

(二) 塑造审美

钢琴教学绝不能只停留于训练、培养对音的感受和控制,因为这只是最基本的第一步,而必须进一步去进行音乐审美的教育。离开了或失去了音乐审美的教育,也就不存在有价值的钢琴教学。对音乐美的感受与教育,远比对音的感受与教育艰难、深奥得多。钢琴审美教学是钢琴教学的生命与灵魂,否则只剩下一些零散的部件或一具干枯的尸体。音乐审美因人而异是事实,但不能因此而否定音乐审美客观的存在及其客观标准的存在。以丑为美地对待音乐,在当今的现实中早已司空见惯,这是人类音乐教育至今仍常告失败与失误的明证。可是,人类的审美感能、本能与潜能是不会普遍衰退或永久消失的。

对于一个国家和民族来说,国民音乐教育的成败首先得看它对绝大多数国民音乐审美教育的成效。那些不惜以杂乱无章、从不讲究音量甚至节奏的台下掌声来伴奏或打断、淹没台上的音乐声响的例子,在现实生活中是常见的。同样,从一个社会环境中

的噪音与乐音的比例以及唱、奏音乐的音质,也可以看出这个社会和国家的文化面貌和生活质量。梁启超说:“我确信美是人类的生活要素,或者还是各种要素中之最要者。”同样,美也是一切艺术中最重要的要素:“美是精神与感觉谐和的结果。”尽管美正如歌德所说的难以界定:“我对美学家们不免觉得好笑:笑他们自讨苦吃,想通过一个抽象名词,把我们叫作美的那种不可言喻的东西化成为一种概念。”^①——但在钢琴教学中仍然必须将它放在首位,去强调美的塑造。缺乏美的塑造,音的塑造充其量也只能好比是一群散落的珍珠,无法成为一串美丽的项链悬挂在艺术女神的胸前。有无美的塑造,就是有无音乐的性格和表现;有无美的塑造,也是钢琴教学有无生命和灵魂的体现。

(三) 塑造人格

钢琴教学致力于音的塑造和美的塑造,其最终目的还在于人的塑造,这后者正是东西方古人集中注意力的焦点。然而近现代的许多音乐教育和教学相反地往往只重视音和美的塑造,而忽视了其应有的最终目的——对人的塑造,这不能不说也是一大缺陷。

钢琴教学对人的教育也应当是针对人的整体去进行的,而不应头痛医头、脚痛医脚地零敲碎打。钢琴教学对人的塑造是多方面的,绝不如古人想象地只偏重于德育,更不能盲目遵循统治者力图造就驯服奴才的意愿去进行所谓的“德”育。音乐的天地是无边的,音乐的力量也是无穷的,从而其教育功能也可能是无限的,但是,这首先得取决于该音乐教育的质量和效率,而绝非任何音乐或任何音乐教育都可能达到这样的成果。

法国作曲家比才(图 1-2)说过:“我只知道存在有两种音乐:好的和坏的。”事实上只有好的音乐才可能起到好的教育效果,这是我们探讨钢琴教学不可遗忘的基本前提。单凭好的钢琴

^① 艾克曼·歌德谈话录[M].北京:北京燕山出版社,2009.

作品还不够,而且必须还要有好的钢琴教学。只有通过好的作品加上好的钢琴教学,才可能取得理想的效果。

图 1-2

钢琴教学对人的塑造并不是容易的事。达·芬奇用以进行雕塑的大理石产自意大利北部的卡拉拉山地,那是高质量的大理石产地,自文艺复兴起直到如今仍在源源不断地在开采。据说达·芬奇曾经要求:首先把开采出来的大理石块从卡拉拉山顶上滚下去,只有滚到山下仍能保持完整不碎的石块,才足以证明其质量合格,足以供他雕塑使用。这一传说发人深省。对人的塑造是否也理应如此:经不起考验的人,就像那些经不起从山上滚下来的大理石块一样,是难以成才、不足以成材的。可是对于国民钢琴教学却会显得要求过严而不切实际,因为国民音乐教育的目的是“让音乐属于每一个人”,而不是造就音乐家。正如不可能、也不需要从卡拉拉山滚下而不碎的大理石来作为塑造一切人像的原材料。所以,现代西方的钢琴教学普遍地着眼于把音乐当作“玩”(play),并致力于“从兴趣出发”,从而不惜放弃一切严格要求、降低学科的要求。东西方的古今教育,尤其是音乐教育,就这样向着两极在发展和演变。从要求“悬梁刺股”,不惜打骂、严惩,到实行完全地放任、甚至放纵,不提任何要求,这中间的差距何等遥远!这样两极分化地去“塑造人”,其效果和结果如何可以想象。

音乐对人的塑造,从具体的、瞬间的欢愉、怡情,直到毕生持

续存在的性格形成,其影响和作用是不容低估的,值得认真研究与对待。过于严格和过于放纵的音乐教育与教学,如果脱离了特定的对象和理应不同的要求,都是不足为训的。

由此可见,音的塑造构成音乐的乐学,是从音到音乐;美的塑造构成音乐美学,是从音乐到艺术;人的塑造构成音乐的人学,是从艺术到人。所以,钢琴教学必须研究乐学、美学和人学,因为钢琴教学是针对音乐、艺术和人去进行教育的一门学科和艺术,理应由浅入深、由表及里,不断深入。

二、钢琴教学的任务

(一) 普及艺术基础, 提高人的艺术修养

艺术修养是人的文化修养的重要组成部分,也是人文精神的集中体现。生活在当代社会中,必须具有较高的文化修养与艺术修养,才能适应社会的发展与时代的需要。

人人都离不开艺术,但只有具备一定的艺术基础,才可以真正提高艺术修养,艺术基础包括艺术的基本知识和基本原理,在艺术欣赏中不断提高鉴赏能力和审美能力,把欣赏中的感性经验上升为理性认识。钢琴的教学与学习的过程,正是教师提高学生审美能力的过程,也是学生巩固艺术基础的过程。

艺术欣赏本身就是一种再创造和再评价,只有欣赏者具有较高的欣赏能力,通晓艺术的基本知识,才能更充分地发挥艺术的审美功能。正如马克思所说的那样:“对于不辨音律的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义”^①,因此,“如果你想得到艺术的享受,你本身就必须是一个有艺术修养的人”^②。

① [德]马克思.1844年经济学一哲学手稿[M].北京:人民出版社,1979.

② 同上

(二) 健全审美心理, 培养人的想象力和创造力

钢琴艺术教育之所以在整个教育中有着特殊地位与作用,是因为它可以培育和健全人的审美心理结构,培养人们敏锐的感知力、丰富的想象力和无限的创造力。钢琴演奏作为人的一种高级精神活动,能够极大地促进和提高人的思维能力。

哈佛大学校长尼尔·陆登庭 1998 年在北京大学发表演讲,谈到 21 世纪全世界高等教育面临的主要挑战和重要任务时,首先提到了“人文艺术学习的重要性”。他着重指出,哈佛大学之所以重视人文艺术学习,是因为“这种教育既有助于科学家鉴赏艺术,又有助于艺术家认识科学。它还帮助我们发现没有这种教育可能无法掌握的不同学科之间的联系”。

(三) 陶冶人的情感, 培养完美人格

列宁曾经说过:“没有‘人的情感’,就从来没有也不可能有人对于真理的追求。”^①由于艺术是审美情感的集中体现,因而,钢琴艺术教育对于人的情感的培养与提高,有着特别重要的作用。钢琴教学通过一定的艺术教育来培养人们美好、和谐的情感和心灵,从而实现完美人格的建构,使人进入更高的精神境界,成为一个具有高尚情操的人。这既是一个人获得全面发展的保证,也是社会实现全面进步的基础。

第二节 钢琴教学的性质与原则

一、钢琴教学的性质

钢琴教学是一种将理论知识与实践经验融为一体的音乐教育活动,它不仅涉及了钢琴教学的各种认知观念,也涉及了钢琴

^① 列宁.列宁全集[C].北京:人民出版社,2014.

教学的各种操作方式,在这种诸多复杂的现象中需要以正确的教育观念来指导具体的教学实践。钢琴教学以学生为中心,通过教师一定程度上的传授,以及在一定情境下人际之间的协作活动来实现知识的建构过程。

二、钢琴教学的原则

(一) 主动性原则

在目前的钢琴教育中,提倡学生学习的主动性原则,传统的师生关系在一定程度上产生了变动,学生不再是原有的被动接受者,而是学习过程中的主体,是积极的知识构建者,钢琴知识的传达只有通过学生的主动学习才可以转变成自身的东西,实现知识的意义。教师也不再只是进行传统的知识灌输,而是对学生的学习和知识构建提供积极主动的帮助,从而正确地引导学生对钢琴进行合理化的学习。这种师生角色的转变是的教学过程产生了巨大的变化,教师的教学方式在教学活动中变得灵活多样,学生也不必按照原有的固定的教学模式进行被动学习,学生获取知识的多少与学生的自身条件和自身能力密切相关,而不仅仅依赖于学生的刻板记忆和教师的授课能力这两方面。

(二) 情境性原则

学习的情境性原则在钢琴教学过程中占据着重要的地位,起到了重要作用。钢琴艺术是情感的艺术,因此,钢琴教学应该具有一定的情境与适当的环境,只有把知识与情境相结合,才更有利于学生的接受与学习,同时也有助于学生学习中的迁移能力。在情景学习的过程中,学生可以把自己原有的知识与相关的经验,融入钢琴学习的过程中,既可以使钢琴学习变得生动有趣,还可以重新构建自己对钢琴学习的认知,从而提高学生学习钢琴的积极主动性。这种学习模式可以在极大程度上使学生摆脱原有

的规则与支配,为学生的学习增加更多的自由空间。因此,教学设计不仅要考虑教学的目标,还要考虑有利于学生建构知识意义的因素。

(三) 协作性原则

协作性原则是目前学生学习的重要手段,在钢琴教学中也是如此。钢琴虽然是个人演奏的一种乐器,但是与其他的演奏者合作,与其他乐器配合演奏是不可避免的事。例如许多四手联弹、双钢琴作品的演奏以及很多管弦乐合奏都需要钢琴演奏者与其他人的良好的配合与协作。因此,协作学习的过程是一个会话交流的过程。协作学习有利于培养学生的合作精神与合作能力,通过这样的协作学习环境,使学生的学习与练习成果可以被整个群体所共享,共同完成对所学知识的建构活动。

(四) 科学性原则

教育是一门科学,在钢琴教学的过程中,教师是否采取科学的教学方法将对学生产生一定的影响。其中,钢琴教师的品德、教学态度、治学精神、音乐素养以及钢琴演奏、能力等都会对学生产生深远的影响。

钢琴师不同于其他学科的艺术学科,是一种特殊的精神创作,因此,钢琴教学要保证一定的科学性,是钢琴教育的基本要求。钢琴专业教师对于音乐应该有合理的见解,对作品风格的把握做到准确恰当,对声音的敏感程度以及认识都有一定的概念,对各种钢琴演奏的技能技巧加以熟练的运用,同时,对钢琴教学所使用的教材应该熟练掌握,并对教材的深度和广度有一定的把握,这一切都决定着钢琴教学的科学性的程度。如果一位钢琴教师连教学的正确性都不能保证,而把一些错误的、似是而非的东西传授给学生,就根本谈不上教学质量,只能说是误人子弟。

（五）理论联系实际的原则

在钢琴教学的过程中,钢琴教师首先应该以基础知识为主,对学生进行钢琴演奏基础的教学。对于钢琴演奏的基础知识的掌握,应该把理论知识与实际演奏相结合,才可能获得良好的教学效果,使学生对于钢琴基础知识有一个比较完全的认识。

在钢琴主科教学中,钢琴的教学应该以基本音乐素养和基本技能为学习的重点,使学生打好基础,即使是在大学阶段,也应该做好基础的训练。学生的学习不在于弹对了音符,弹奏了多少有难度的曲子,最重要的是把基础训练做好,把基本概念搞清楚。如果混淆概念,演奏乐曲时糊里糊涂,甚至以个人爱好为准随意演奏,那么,这样的学生很难在钢琴演奏上取得一定的成绩,甚至还会影响学生其他方面的学习,不利于形成良好的学习习惯与态度,这样对他们的一生都会产生不良的影响。

在钢琴专业教学中,首先就是让学生在正确的学习与练习道路上,根据自己的音乐素养、理论知识以及所掌握的演奏技巧,对音乐以及钢琴作品有一定的了解与认识,并且可以独立思考,对钢琴、对音乐有着自己独特的观点与看法,同时敢于表达自己的观点。在钢琴教学中,钢琴教师也应该采取一定的措施,增强学生自主学习的能力,使学生在学习与练习的过程中有独立处理作品的的能力,有独立思考的能力以及新的精神创造的能力,让学生在演奏中表达自我,展示音乐魅力。

（六）因材施教原则

因材施教原则是教学中的一条重要原则。每一个学生都是一个独立的个体,不管是在心理上、身体生理上,以及学习能力等方面都有着很大的不同。在钢琴的教学中也是如此,有些学生对于音乐较为敏感,有的学生则并不十分擅长,有些学生的理解力较强,而有的学生则需要多次学习与练习,这都是不同学生在钢