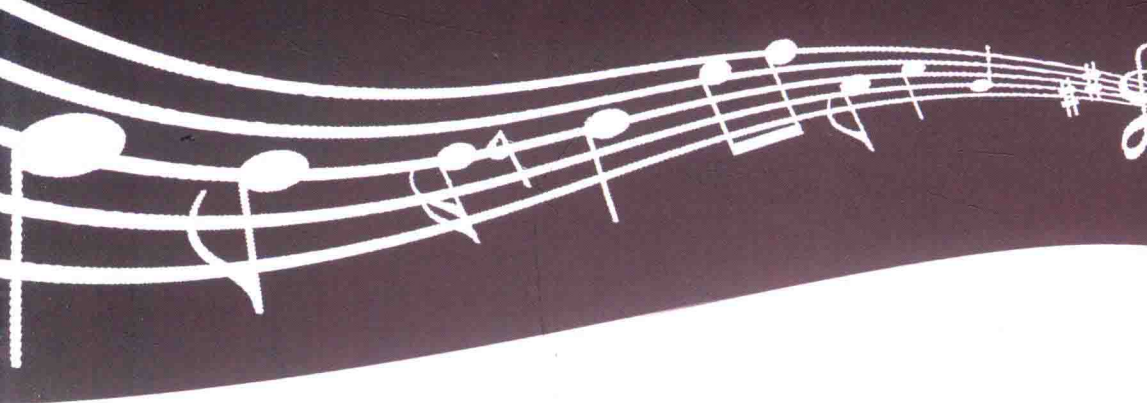

钢琴

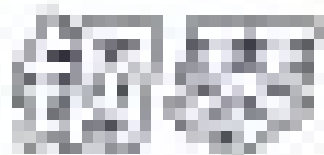
教学理论与实践训练

JIAOXUE LILUN YANJIU YU SHIJIAN XUNLIAN

张 丽 著

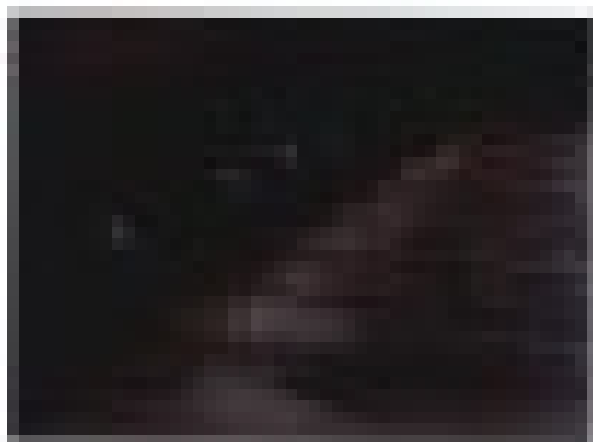

出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

教学理论研究与实践园地

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Abstract

钢琴教学理论研究与实践训练

张 丽 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书拟从中外钢琴教学的历史进程、演奏技术的演进与发展、钢琴教学中对音乐语汇的理解与处理以及不同类型钢琴作品的教学方法、不同课型的钢琴教学案例等方面进行细致地分析研究。本书结合具体的钢琴作品,从教学指导角度入手,对枯燥的教学理论进行生动形象的解析。该书可供音乐专业的本科生、研究生作为参考资料,更适用于以钢琴为专业主项的相关研究人员,力图能够使我国的钢琴教学在实践中不断加强理论创新,更好地补充当今教学实践。

图书在版编目(CIP)数据

钢琴教学理论研究与实践训练 / 张丽著. — 北京 :

中国纺织出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5180-3627-1

I. ①钢… II. ①张… 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 117019 号

责任编辑:武洋洋

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://www.weibo.com/2119887771

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2018 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 12.625

字数: 228 千字 定价: 57.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

钢琴已有三百多年的发展历史。在音乐教育中,钢琴教育举足轻重。尽管钢琴是一种源自西方、经过多次改良和变革的乐器,但一经传入我国,便在发展的过程中逐步地被民族化,与我国的传统文化不断融合,成为我国音乐教育中最重要的一门艺术教育。

现如今,我国的高等院校中大都具有音乐专业,其中钢琴音乐教育是音乐学院整体教育中的重中之重。不仅如此,随着人民生活水平的日益提高,钢琴音乐教育也逐渐开始在社会上普及,从考级到各种钢琴音乐比赛,层出不穷。由此不难看出,钢琴教育在学校教育、家庭教育中已蔚然成风。

对于钢琴教育来说,经过不同国家和地区几代人的努力探索、实践研究,目前,钢琴教学在教学模式、教学方法以及教学思路上都得到了不断的提高。无论是技法的演进还是演奏手段的进步,都取得了显著的成绩。对于教师而言,面对不同的学生类型,采用不同的教学方法,在提高演奏技术的同时,教学方法也得到了不断的发展、完善,教学效果日益提高。

经过长期的发展,我国的专业钢琴教学已取得显著的进步,但与此同时也存在一些问题。这些问题成为我国钢琴教育教学实践中的技术难点,迫切需要得到解决。

因此,本书紧紧围绕钢琴教育在实践中如何展开的问题,分六章对钢琴教学的理论和实践进行分析研究。其中第一章主要介绍中外钢琴教学的发展,第二章主要分析钢琴演奏基础与技法的演进,第三章重点剖析钢琴演奏技术的教学方法,第四章对不同课型的钢琴教学展开分析,

第五章针对钢琴作品的演奏进行分析并就教学方法进行具体指导，第六章则是分析科学有效的慢练与聆听。

本书在撰写的过程中，参考汲取了许多前辈总结下来的理论知识和实践经验。但由于水平所限，难免挂一漏万，故恳请各位学者、老师以及钢琴爱好者在阅读本书时提出宝贵的意见和建议。

作者

2017年10月

目 录

第一章 中外钢琴教学发展	3
第一节 西方钢琴教学的历史发展	3
第二节 中国钢琴教学的历史发展	12
第二章 钢琴演奏基础与技法演进	20
第一节 钢琴演奏基础	20
第二节 早期钢琴演奏技法	39
第三节 近现代钢琴演奏技法	51
第三章 钢琴演奏技术的教学方法	56
第一节 钢琴基本奏法	56
第二节 综合技能技巧	68
第三节 钢琴触键技法	86
第四章 不同课型的钢琴教学分析	98
第一节 钢琴个别课	98
第二节 钢琴小组课	109
第三节 钢琴集体课	113
第四节 成人钢琴课	128
第五章 钢琴作品演奏分析及教学方法	133
第一节 练习曲演奏分析及教学方法	133
第二节 复调作品演奏分析及教学方法	137
第三节 奏鸣曲演奏分析及教学方法	140
第四节 中国乐曲演奏分析及教学方法	147
第五节 钢琴演奏训练方法	167

第六章 科学有效的慢练与聆听.....	178
第一节 钢琴慢练指导.....	178
第二节 钢琴慢练技巧.....	179
第三节 钢琴教学中聆听能力的培养.....	180
第四节 乐曲赏析.....	182
参考文献.....	197

目 录

第一章 中外钢琴教学发展	3
第一节 西方钢琴教学的历史发展	3
第二节 中国钢琴教学的历史发展	12
第二章 钢琴演奏基础与技法演进	20
第一节 钢琴演奏基础	20
第二节 早期钢琴演奏技法	39
第三节 近现代钢琴演奏技法	51
第三章 钢琴演奏技术的教学方法	56
第一节 钢琴基本奏法	56
第二节 综合技能技巧	68
第三节 钢琴触键技法	86
第四章 不同课型的钢琴教学分析	98
第一节 钢琴个别课	98
第二节 钢琴小组课	109
第三节 钢琴集体课	113
第四节 成人钢琴课	128
第五章 钢琴作品演奏分析及教学方法	133
第一节 练习曲演奏分析及教学方法	133
第二节 复调作品演奏分析及教学方法	137
第三节 奏鸣曲演奏分析及教学方法	140
第四节 中国乐曲演奏分析及教学方法	147
第五节 钢琴演奏训练方法	167

第六章 科学有效的慢练与聆听.....	178
第一节 钢琴慢练指导.....	178
第二节 钢琴慢练技巧.....	179
第三节 钢琴教学中聆听能力的培养.....	180
第四节 乐曲赏析.....	182
参考文献.....	197

第一章 中外钢琴教学发展

钢琴翻译为“Piano forte”，目前，钢琴在世界各地已是相当普及，这必然引起钢琴教学在理论和实践上的不断提高。因此，本章就针对中外钢琴教学的发展历史做梳理分析。

第一节 西方钢琴教学的历史发展

一、早期钢琴教学

自钢琴问世以来，钢琴教学就一直备受关注。18世纪可以看作是钢琴教学的起步阶段，随着乐器结构的不断改进，曲目得到充实扩大，风格与演奏技术在发展中不断提高，钢琴教学和教育思想也不断发生着变化。

18世纪，第一架钢琴是由意大利人克里斯托福里制造的，这种钢琴的性能并不完善，在早期发展阶段，与古钢琴并存了十多年，18世纪初，经过不断地改进与完善，钢琴终于取代了古钢琴，成为主要的键盘乐器。

（一）钢琴论著

在18世纪的钢琴音乐发展中，出现了很多钢琴论著，较有代表性的主要有以下几部。

（1）库普兰：早期法国著名作曲家和键盘家，代表作是《键盘的触键艺术》。

（2）拉莫：法国早期著名作曲家和键盘家，代表作是《音乐演奏准则》。

（3）C.P.E. 巴赫，德国著名作曲家，代表作是《试论正确的钢琴演奏法》。

在那一时期,钢琴的演奏技术技巧和教学理论,都取材于古钢琴,尤其是18世纪的古钢琴演奏,其中包含了很多的弹奏技术与音乐表现内容。

(二) 论著特点

对于18世纪的钢琴论著来说,在那一时期有几个鲜明的特点,总结如下。

1. 范围

对于那一时期的钢琴教学论著来说,其研究的范围主要是以古钢琴为主,书中的内容也大多是以演奏教学为主。尽管在当时古钢琴的乐器结构还不像现代钢琴这么完善,整体上来说,它的音量不大,音色也不够丰富透亮,但那一时期的论著与古钢琴的音乐性能是相匹配的,在演奏方法的写作上也是针对古钢琴。

2. 内容

在18世纪,钢琴教学论著的研究内容是以音乐表现与演奏技术相融合为主的,大多是综合性的钢琴教学论述,在写作内容上极少有单纯论述钢琴演奏技术的。它的主要内容就是与古钢琴相结合的钢琴教学的相关理论。

(三) 代表人物

1. 库普兰

库普兰是法国键盘音乐之父,作品丰富,有230首拨弦古钢琴曲,40多首管风琴曲,还有宗教声乐作品和室内乐作品。他的作品体现出洛可可式风格,高贵、温柔、华丽。音乐最具有“法国音乐气质的最纯粹和最典型的表现”。

他著有《键盘乐器触键艺术》一书,对后世产生深远影响。作为键盘乐大师,他的作品丰富,其中最具代表性的就是《羽管键琴曲集》。共4卷,230余首,每一曲作品都非常经典,如第二组曲中的《蝴蝶》,就运用了鲜明的转调,此外还有《闹钟》《飘动的发带》《芦苇》《恋爱中的黄莺》等。

库普兰的音乐创作和经典著作《大键琴曲集》,不仅对巴赫的键盘音乐产生过重大影响,而且也是现代印象派音乐的先驱。

2. 拉莫

拉莫是法国著名的作曲家、管风琴家、音乐理论家。拉莫写作的和声学教程,奠定了近代和声学的基础理论。尤其是在和声理论方面,他的贡

献很大,创立了现代和声体系和古典转调程序。著有《和声学》《音乐理论的新体系》等经典著作。

3. 巴赫

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是德国作曲家,管风琴、小提琴、大键琴演奏家,著名音乐教育家。巴赫是音乐史上最重要的作曲家,被尊称为“西方音乐之父”。

在巴赫的创作中,他把西欧不同民族的音乐风格融为一体,集中了意大利、法国和德国传统音乐中的精华。代表作品有《平均律钢琴曲集》《勃兰登堡协奏曲》《戈德堡变奏曲》《马太受难曲》《大量康塔塔》等。巴赫的音乐主要是赞颂上帝,赞颂上帝是人类生活的中心内容。在音乐形式上,他无意创新,作品深沉悲壮、广阔内在,充满18世纪现实生活气息。

此外,他谱写了许多大型声乐作品,具有代表性的有《马太受难曲》《b小调弥撒》,他通过受难曲、弥撒、经文歌、康塔塔等,抒发了对人类灾难、痛苦的怜悯、同情以及对和平与幸福未来的渴望。巴赫运用复调音乐思维揭示人的内心世界,其中,《平均律钢琴曲集》体现出严谨的德国式思维。此外,《法国组曲》《英国组曲》和六首《勃兰登堡协奏曲》等作品,表达了对美好生活的祈求与渴望。由此可见,巴赫是一位多产的作曲家,作品包括300首大合唱曲、48首赋格曲和前奏曲、140首前奏曲、100多首大键琴乐曲、33首奏鸣曲等。

通过巴赫的作品能够看出,他把音乐从宗教附属品的位置上解放了出来,音乐歌唱平凡的生命;把复调音乐发展成主调音乐,丰富音乐的表现力。他在创作中确立键盘乐器的十二平均律原则,奠定了现代西洋音乐的基础体例。

4. 斯卡拉蒂

意大利是巴洛克时代著名的作曲家、音乐教育家斯卡拉蒂是位羽管键琴演奏高手,同时也是造诣很深的拨弦古钢琴家。前半生的作品主要是歌剧和宗教歌曲,后期开始大量创作大键琴作品,一生写作了500余首钢琴奏鸣曲。

他的音乐大多数是单乐章,以单一的演奏技巧为中心,采用二部曲式结构,反映西班牙宫廷和民间生活面貌,融入意大利精神,在创作中丰富发展了键盘乐器的技巧和表现手段。在斯卡拉蒂的作品中,奏鸣曲大多以练习曲为目的,但同时他也是位多产的作曲家,作品有康塔塔、大协奏曲

各十多部。

此外,最具代表性的是500多首单乐章键盘奏鸣曲,音乐细腻、典雅,声部明晰,交响和谐,旋律性强,富于歌唱性,虽然篇幅短小、形式多样,但内容丰富,此外,他还引入了快速重复、双手交叉以及双音经过句的新技法,拓展了键盘音乐的表现力。

5. 胡迈尔

古典主义时期,出现了一位杰出的钢琴教育家胡迈尔,他是作曲家莫扎特的学生,他一生培养出很多优秀的钢琴家,编订了《钢琴演奏艺术的理论与实践大全》,在胡迈尔的钢琴教学中,他总结了老师莫扎特的教学经验,确立了“手指派”,在教学论著里总结了自己的教学经验,对后世钢琴的发展产生了重要影响。

胡迈尔《钢琴演奏艺术的理论与实践大全》是其最著名的钢琴教学理论著作,其中收录了2200条技术训练和音乐曲例,他的手指学派主要强调的就是技术训练要素以及音乐表现力,他的主张和教学实践经验对后世浪漫主义钢琴教学和演奏产生了很大影响。

6. 克列门蒂

克列门蒂也是在古典主义时期非常著名的钢琴家,他不仅发展了新的弹奏技术,而且还在教学中发展了动力性演奏风格,这一时期的钢琴大多是经过改良后的钢琴,音色饱满、音量大、触键重、琴弦粗、音板共鸣强。因此,在他的教学及演奏实践中,往往采用高抬指以及快速的击键动作,以此来增加力度。

在演奏技巧上,克列门蒂大量运用双音三度、六度、分解八度以及快速明亮的音阶经过句、琶音经过句等技术手段,而且在演奏中不许加入手臂动作,以此来进行技术训练。可以说,这样的演奏能够使得钢琴产生歌唱性的声音,对后世的连奏技术产生了重要的影响。

此外,克列门蒂在教学实践中虽没有具体的钢琴音乐教学专著传世,但在他的教学实践中,却留下了大量的优秀钢琴练习曲,这些练习曲不仅能够代表当时的钢琴演奏技术技巧,更能够适应乐器的发展,体现钢琴的动力性风格。

此外,后人也从他的教学实践中总结出来很多优秀的演奏技巧,总结如下。

(1) 弹奏时,手臂尽量不动,仅用手指。

（2）每天都要加强机械性的纯技术训练。

（3）教师是绝对权威，要能够在钢琴教学过程中统领教学。

此外，由于当时的布劳伍德钢琴与维也纳的钢琴在结构和性能上有很大的不同，因此在演奏过程中，灵巧触键和产生的音色也很不一样。这一时期的钢琴音量大、触键重，因此，在演奏过程中就要适应这种钢琴的音乐性能，克列门蒂在钢琴教学过程中编成《艺术津梁》一书，在该书中，他确立了触键时的手指力度，强调了手臂的放松，对于抬高手指的弹奏方法非常重视。

在教学方法上，他强调模仿的重要性，同时要求在训练中重视手指的独立性、音阶经过的快速跑动句等技术。他们师徒二人的钢琴练习曲，作为后世钢琴演奏的必备训练内容，是钢琴音乐的宝贵遗产。

二、19 世纪钢琴教学

（一）海顿

弗朗茨·约瑟夫·海顿是维也纳古典乐派的奠基人，交响乐之父，他是世界音乐史上影响巨大的重要作曲家，是一位颇具创造精神的作曲家。他的音乐幽默明快，含有宗教式的超脱，在创作中，他将奏鸣曲式从钢琴发展到弦乐重奏上，并将传统对位法的独立声部完全同化，将主题发展自行展开。旋律优美，同时用管弦乐代替管风琴，海顿音乐的主要特点是把细微简单的音乐主题扩展成宏大的结构。

海顿的音乐浓烈饱满，在创作中，他对于交响曲体裁的形成和完善做出巨大贡献，被人们称作“交响乐之父”。海顿的音乐热情典雅，充满欢乐、幸福的气氛。他用音乐的笔调歌颂大自然，歌颂生活，音乐带有鲜明的奥地利民歌风格。

海顿是一位多产的作曲家，作品范围广泛，包括歌剧、神剧、清唱剧、交响曲、器乐协奏曲、弦乐四重奏以及其他室内乐作品。代表作品有《惊愕交响曲》《午别交响曲》《时钟交响曲》，清唱剧《创世纪》和《皇帝四重奏》等。音乐风格纯朴明朗，幽默，充满乐观主义精神。

（二）贝多芬

贝多芬是 18 世纪中叶至 19 世纪的著名钢琴家，他直接继承了克列门蒂的动力性演奏技术，在钢琴演奏上，充满激情，倾泻灵感，倾诉着火般

的热情和非凡的气概。

在创作和演奏上,贝多芬都大胆追求辉煌的气魄,他的钢琴演奏充满了交响乐队般的音响效果,不仅如此,他还扩展了钢琴键盘的使用范围,在演奏中大量使用颤音和震音,弹奏技法震撼人心。

(三) 莫扎特

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特,欧洲古典主义音乐作曲家,同海顿和贝多芬一起,被誉为古典乐派三杰。他善于把艺术中美好的东西和生活相结合,在音乐中表现强大的力量和刚毅的意志,作品具有古典乐派的严谨,音乐作品主题完整,轮廓鲜明。

他创作了大量的作品,风格典雅,感情真挚,其中,钢琴协奏曲是其重要的组成部分,作品富于创新精神。钢琴奏鸣曲旋律优美、和声简洁、情绪明朗乐观,其中代表作有《A大调第十一号钢琴奏鸣曲》,作品的第三乐章《土耳其进行曲》,主题简洁、节奏化明快,八分音符与十六分音符相结合,干净单纯。

在交响曲方面,他重视各乐章之间的主题对比性,旋律自然流畅,朴素生动,莫扎特的早期创作受巴洛克时期的音乐风格的影响,创作中期音乐更加轻松、愉快。他后期的创作中,情节更加生动,十分重视钢琴伴奏的作用。

(四) 车尔尼

车尔尼是贝多芬的学生,在演奏上,他吸收了胡迈尔、克列门蒂等人的演奏技术,在教学中总结了贝多芬的演奏经验。1839年,他出版了巨著《理论与实践的钢琴教学法》,编成了一部由浅入深、自成系统的经典钢琴教材。

此外,他还专门编写了80多册的练习曲,在演奏技术与作品的风格上,结合得非常融洽,这些作品如599号、849号、299号、740号等,都成为钢琴发展史上经久不衰的里程碑式的作品。

车尔尼可以算得上是钢琴发展史上一位举足轻重的音乐教育家,他一生从事教学事业,成功培养了世界上最优秀的钢琴家,如李斯特、列舍蒂茨基。奠定了钢琴演奏艺术从古典主义到浪漫主义的风格发展。他潜心研究贝多芬的风格,兼容并蓄地汲取了古典时期诸多音乐家的风格和演技,成为钢琴教育的集大成者。

（五）肖邦

肖邦在钢琴发展史上举足轻重，不仅继承了钢琴演奏和教学的传统，而且还开创了新的钢琴演奏学派，他冲破传统指法的模式，注重柔和的指触，不破坏每个手指触键特有的音色，重视连音奏法，充分发挥出每个手指的特点，将钢琴演奏艺术推向高潮。

此外，他开创了新的钢琴演奏学派，编订指法时，开创了拇指和小指在黑键上运用的先例，突出长短强弱之分，对踏板的色彩性运用非常重视，积极探索弱音区的声音。

在触键方面，他特别重视用钢琴表达音乐诗意，重视连音和如歌的弹奏，重视对钢琴表现力的发掘。在音色处理方面，强调音区音色的对比，追求踏板的色彩，在触键上讲求让五指发出不同的音色。

在教学方面，他主张柔和的触键法，追求浪漫主义的个性色彩，被誉为“钢琴诗人”。

（六）李斯特

李斯特的弹奏技术开创了钢琴演奏的新天地，他的学生更是继承他的风格，如快速八度颤音，远距离和弦的演奏，上身力量的运用，摆脱“手指弹奏、手腕固定”的旧有演奏模式，注重炫技。

总结 19 世纪的钢琴教学，能够看出这一时期的钢琴演奏非常注重强化手指技术训练，提倡对传统演奏方法的突破与创新。许多优秀的钢琴演奏家在钢琴演奏与教学实践活动中，对协调手指、手腕、手臂非常重视，强调演奏中的自然力量，并将其看作是控制音色的有效途径。

（七）其他

1. 鲁宾斯坦

鲁宾斯坦是俄国的钢琴大师，他的演奏风格自由开放，激情四射，让世人称道，在钢琴演奏中，为了追求一定的艺术效果，甚至以弹错音作为代价，对于钢琴作品的直观把握，他表现得非常到位，音乐力量势不可挡，充满激情。

2. 德培

德培是德国著名的钢琴教育家，他对于钢琴教育曾科学地提出了“重量和肌肉松弛、肌肉协调”等观点。强调手臂的松弛，音色丰满华丽，在演奏中要求手臂的重量自然落到琴键上，腕臂要固定，手指要高抬。但我