

在键盘上成长 钢琴教师文选

上海音乐家协会钢琴委员会编

在键盘上成长

钢琴教师文选

上海音乐家协会钢琴委员会编

编委：陈庆峰 丁诚之

丁志英 盛一奇

唐 哲

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

在键盘上成长——钢琴教师文选 / 上海音乐家协会钢琴委员会编. —上海: 上海音乐出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-80751-390-2

I. 在… II. 上… III. 钢琴 - 奏法 - 教学研究 - 文集
IV. J624. 1-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 059073 号

在键盘上成长——钢琴教师文选
上海音乐家协会钢琴委员会 编

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 储政宇

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 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

电子信箱: smphmail@163.com

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 850×1168 1/32 印张: 4.75

插页 1 谱、文 149 面

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-80751-390-2/J·343

定价: 28.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-36162648

前 言

上海音乐家协会钢琴专业委员会——上海钢琴教师的专业学会成立二十周年了。上海的钢琴“考级”也举办了二十届。二十年的时间,上海的琴童从数千人增长到十余万人,而中国的学习器乐的琴童则超过了百万。这真是一个奇迹,这样的成就举世无双。

就在学习器乐“热”特别是学钢琴“热”不断升温的时候,我们应清醒地看到问题、看到泡沫,并着手去解决它。这里仅列以下问题供大家思考:

一、教师与学生的比例严重失衡,合格老师短缺。我国钢琴教师的来源多年来就靠音乐艺术院校及师范院校中音乐教育专业培养,每年的人数从过去的数百人到现在也不满千人(全国)可是学习乐器的孩子每年的增长数可是上万,这样的比例显然严重失调,于是,许多根本不够资质的“江湖郎中”参加进来混水摸鱼,严重地污染这块教育重地,某些人“误人子弟”到了令人吃惊的地步。

二、每年的钢琴“考级”中可以听到不少学生弹错音、弹错拍子,个别学生甚至可以称之为“乱弹、瞎弹”。我们还了解到这些学生几乎都有老师上课,定期接受老师的指导。而这样低劣的教学质量当然说明了老师的不称职。对学生来说他们这些所谓的老师是误人子弟,对我们的青少年钢琴教育事业来说他们则是不折不扣的罪人!

三、我们部分的家长尚不明白为什么要孩子学习钢琴。他们对怎样学好钢琴及学习钢琴的一些基本常识知之甚少,于是急功近利和缺少耐心的情况时有发生,少数人更有打骂孩子的举动。

这往往会使孩子出现逆反心理,使他们对学习产生抵触甚至厌恶,而钢琴教育中的停顿与挫折往往由此而生。

四、钢琴教育是有特殊性的。其中个别教学是作为主要教育形式存在。因为每个人的手指条件、对音乐的悟性、理解力和接受力都不相同,而个别教学的特点就是因材施教,根据不同的对象采取不同的方法和进度。而这样的教育形式也有它的缺陷,那就是比较封闭,不那么透明,教师间缺乏交流,教学水平得不到正确的评估,对教学质量缺乏有效的监督。

针对上述问题,上海音协钢琴专业委员会选编了一批有关青少年钢琴教育的文字,汇集成册提供给广大的学生、家长及广大的教师。这些文章的作者都受过专业培训,大多数人有长期的教学实践,他们在自己文章中所反映出的多是自己在教育第一线长期工作的经验和心得。这些恰恰是我们钢琴教育的财富,是应该大力总结和珍惜的。本书的内容直接与目前青少年钢琴教育息息相关,能发现一些关键的问题并提出解决问题的办法,每篇文章的论述的角度虽各不相同,但真实、可信而且实用、易懂,很容易被学生、家长和各位老师理解和掌握。

在上海音乐家协会钢琴专业委员会(原上海钢琴学会)成立二十周年之际,我们特推出这本上海钢琴老师的教学论文集献给广大的琴童,祝愿我们的钢琴教育事业取得更大的进步。

陈庆峰

2007年8月

目 录

前言	(1)
如何上好幼儿钢琴入门第一课	孙赵虹(1)
练琴兴趣的引导和诱发	丁诚之(6)
如何提高低幼年龄儿童学习钢琴的兴趣	殷子卿(11)
教师与家长在少儿钢琴学习中的作用	牟子璘(15)
幼儿钢琴启蒙教育中的游戏教学	李 瑾(21)
键盘初识阶段易忽视的一些问题	江 萍(28)
课前准备与课后思考	杜雯雯(32)
让识谱教学真正走进学生心中	吴珏韵(36)
读谱教学方法刍议	张新初(43)
谈谈背谱	夏天悦(47)
家中的琴童如何辅导	周依丽(53)
如何教会孩子慢练	王 鑫(57)
如何有效提高钢琴学生的练琴质量	王雷佳(62)
钢琴教学中对儿童情感的培养	俞琳霁(69)
钢琴教学中的互动学习	陆 艺(76)

少儿钢琴教学中朗诵艺术的渗透	潘俭文(79)
巧弹《音阶与琶音》	王 珏(84)
析音阶演奏中的指法记忆	潘俭文(90)
谈巴赫《二部创意曲集》学习中的问题	金成浩(93)
钢琴右踏板在初级教学中的运用	殷子卿(98)
论音色与触键的教学	夏小燕(103)
试论业余钢琴教学中的 CES	丁诚之(110)
兴趣小组综合实践活动的研究与探索 ——谈钢琴教学中培养学生综合能力的关键	王雷佳(114)
钢琴教学中能力的培养	普陀区青少年活动中心钢琴课题组(119)
少年宫钢琴教学与素质教育之思考	许慰麟(126)
从学生喜欢流行音乐引发对钢琴教学的思考	车 雷(131)
关于钢琴陪练职业化的思考	宗 励(136)
师德——教师立身之本 幸福之源	殷子卿(144)

如何上好幼儿钢琴入门第一课

孙赵虹

如今学习钢琴的孩子越来越多,第一次上钢琴课的学生年龄也越来越小。学龄前儿童会弹琴已成为一种普遍现象。如何上好幼儿钢琴入门第一课呢?我认为解决一些粗浅的乐理知识,培养他们对钢琴的好奇和兴趣至关重要。

牛顿说:“兴趣是一切科学发现的入门。”爱因斯坦也说:“没有兴趣,没有好奇,则一切无从谈起。”钢琴教学是一门十分专业的学问,尤其是幼儿钢琴教学更有其特殊性,可以说,兴趣是琴童成长的金钥匙。

激发幼儿学习钢琴的兴趣,既要有琴童本身的天性,也需要钢琴教师的后天培养。教师的职责就是根据幼儿思维具象性的特点,寓教于乐,善用比喻方法、形象的语言和激励的方式,开启琴童兴趣大门,及时地将琴童的好奇心转化为对学习钢琴的浓厚兴趣。

良好的开端是成功的一半。因此,上好第一课具有十分重要的基础意义。笔者根据多年钢琴教育实践,在上好学龄前儿童钢琴入门第一课方面有点滴体会,愿抛砖引玉,与广大同仁分享。

入门第一课,我一般控制在三十分钟左右,内容有以下五部分:

一、初识五线谱

鉴于幼儿思维具体形象性的特点,我一般用五个手指比喻五线谱,然后边指着手指边和琴童一起数五条线、四个间,再把另一

只手放在它的下面,告诉琴童钢琴的五线谱有上下两个谱表。由于形象生动,琴童都能很快接受。然后,教师可以在纸上画出上下两组五条直线,边讲解边画上高音谱号和低音谱号,上面的叫高音谱表,下面的叫低音谱表。也可以让琴童想象高音谱号、低音谱号分别像什么?然后教儿歌:“高音谱号大麻花,低音谱号小耳朵。”教师边说边在五线谱上画音符,告诉琴童音符的两种“住”法:一种住线上,就是音符宝宝住在线的上面;另一种住在间里,音符宝宝住在两条线的中间。相邻的两个音符宝宝住法不能一样,如果一个住在线上,那么它的楼上楼下的音符宝宝就住在间里。任何音符都可以住在高音谱表或低音谱表上,但是由于五条线上的房间有限,所以,还要给有些音符宝宝另外搭“房子”住,教师可在高音谱表下添下加一线,并告诉琴童线上的音唱 DO,给它起名中央 C。教唱儿歌:“下加一线 do do do、下加一间 re re re、第一线上 mi mi mi……”对于能力较强的孩子,可依次类推多教几个音。

二、学习音符的时值

教师宜用生动形象的语言、游戏的口吻,帮助琴童认识全音符、附点二分音符、二分音符、四分音符这四个基本音符。由于幼儿理解能力有限,我们可分别以四拍、三拍、二拍、一拍表示。但孩子的想象力是丰富的,鉴于全音符像鸡蛋、二分音符像球拍、四分音符像蝌蚪的形象特点,可以编成儿歌:“圆圆鸡蛋唱四拍,球拍加点唱三拍,小小球拍是二拍,黑黑蝌蚪唱一拍。”再和小朋友一起玩游戏,看着谱上这几种不同时值的音符,用拍手的次数来演示其拍数,可反复操练帮助孩子牢记。接下来可以把音符画在五线谱的不同位置上,告诉学生,形状一样的音符,无论放在哪个位置都打同样长的拍子,就像你无论走到哪里,体重都是一样的。

三、练习唱音阶

很多学龄前儿童在接触钢琴前就已经会按音阶的次序从 do 唱到 si 了,但几乎所有的儿童都不会倒过来唱,这对于学习钢琴

显然是不够的。音序的正唱、倒唱以及从任意音往上、往下唱,都是第一节钢琴课中一项必不可少的重要内容。音乐之所以神奇,就在于每个音符应用的千变万化。而唱音阶对于调整手脑之间的配合、培养良好的视谱能力具有十分重要的作用。视谱最重要的就是精确,包括正确的音符、节奏、指法、调号、术语、听力的发展及良好的反应等等。好的视谱习惯是整个学习过程的关键,而建立良好的视谱习惯必须从一开始抓起。在学习过程中,可以用自下而上的阶梯图示比喻音阶的高低位置,以帮助孩子理解,因为学龄前儿童的思维特征是具体形象化的,图示能帮助他们有效记忆。

四、初识钢琴及琴键

至此可以打开钢琴,和琴童一起玩一玩钢琴这架大玩具了。首先引导琴童区分黑、白琴键,了解黑、白琴键不同的排次秩序,并让琴童边敲打边数五十五个白键、三十三个黑键,提醒学生不要忘了欣赏自己弹出的琴音,听听有什么不同。启发学生想象高音区、低音区的声音分别像什么动物,帮助他们分清高低音的位置。我常用的方法是,手拿一张事先准备好的八十八层上海金茂大厦照片,让琴童走下琴凳站在钢琴的最左边,面对琴键,告诉学生八十八个琴键好比八十八层的金茂大厦,然后指着照片告诉小朋友,可以想象你边上的这个键是金茂大厦底层,每过去一个琴键好比每上一层楼,离自己最远的琴键就是金茂大厦的顶楼,那里的风最大,所以声音最尖(高)。然后任意按住两个琴键,让学生指认哪个键音高、哪个键音低。学会判断后,让学生坐回琴凳,继续教他认识键盘中央两个黑键左边的那个白键,即下加一线中央 C 唱 do,并告诉他中央 C 有很多兄弟姐妹,都唱 do,也都叫 C,他们都住在两个黑键的左边,让学生一一找出来,左边的左手找,右边的右手找,中间的哪个手方便那个手找,小屁股不能移动,一般学龄前儿童都能找得很好。找出各组八度中的 C 音,有助于孩子理解钢琴键盘的排列规律,让学生体会到钢琴左右手一般的分配弹奏方式。如果琴童能力较强,可以在找到 do 的基础上,指着任意一个

do 键往上或往下唱音阶。并把这一内容作为本周的作业布置,可以要求家长结合上面唱音阶这一内容,来训练孩子从任意一白键往上、往下唱音阶的唱名,同时也能熟悉和指认钢琴上所有的白键。

五、认识手指序数

钢琴演奏是十个手指的技艺。教师可以和琴童一起玩玩“出手指”的游戏,有助于琴童轻松、有趣地认识手指序数。老师和琴童双手放在背后,家长做裁判,要求伸出第几指,比谁出得快。鉴于平时人们使用前三指的频率较高,而后二指单独使用的机会较少,单出无名指和小指相对比较困难,所以游戏中尤其要注意单出后二指的频率。当然老师可以让孩子多赢几次,让孩子建立喜悦感和成就感。

值此孩子快乐和兴趣浓厚时,教师可以及时结束这钢琴入门第一课。很多情况下,有的琴童还欲罢不能,一出教室,就和家长继续玩“出手指”游戏。

总之,我按“兴趣是琴童成长的金钥匙”这一原理上好钢琴入门第一课。所以我一般不迎合家长的需要,并不急于教孩子在钢琴上弹些什么,而是通过帮助孩子对钢琴的认识和一些简单乐理知识的认知,让孩子积极地参与到钢琴教学中来,培养他们在学习钢琴的好奇和兴趣。而有效培养琴童的兴趣(当然需要不断造就),对于帮助琴童建立自信,特别是在漫长的学习生涯中,有效克服在枯燥的指法与音阶练习中所产生的厌烦情绪,具有重要的积极意义。

作者简介:

孙赵虹,现任不夜城钢琴学校副校长职务,中教一级,上海音乐家协会钢琴专业委员会会员。教学特点:认真严谨、耐心亲切。曾多次荣获“海曼杯”钢琴大赛优秀园丁奖、“顶胜杯”钢琴比赛优秀指导教师奖、琴童钢琴电视大赛优秀园丁奖。近年来所带的学

生:两人荣获“十佳琴童”称号、一人获“十佳琴童提名”称号、四名
学生荣获“海曼杯”钢琴比赛金奖、一名学生荣获“蒂伊·顶胜杯”
钢琴大赛金奖、多名学生在上海市音乐家协会的钢琴考级中分别
获得五级组、六级组、八级组优秀。

练琴兴趣的引导和诱发

丁诚之

兴趣是我们力求认识某种事物或爱好某种活动的倾向,这种倾向是和一定的情感联系着的。心理学研究表明,学习兴趣的水平对学习效果有着不同的影响,如果学生对所学的学科本身感到兴趣,他就会深入地、兴致勃勃地掌握这方面的知识,否则,学生就可能只是形式地、勉强地去掌握所学的知识。

如何引导学生对音乐产生兴趣和爱好,使之喜爱音乐并逐步产生欣赏音乐美和鉴赏音乐美的情趣,并不是一件简单的工作。就拿现在社会上数以万计学琴的孩子来看,就有许多尽管已经考到了九级、十级,却似对音乐无动于衷的孩子仍不乏大量有之。诚然,对音乐的情感有先天赋予之说,但如果教师能从一开始就加以引导并持之以恒地注意激发对音乐语言的理解和兴趣,那么久而久之通过学琴以后,培养大批后天产生乐感的孩子是完全可能的,而这也应是教师义不容辞的工作目标。

伟大的艺术大师罗丹曾这样说过:“我们不是缺少美,而是缺少——表现。”我想,要使学生发现音乐美,从而表现音乐美在教学上就要从以下几个方面入手:

一、刺激学生的感官来刺激对音乐的兴趣

当家长将孩子送来学琴的第一天开始,就要和大人孩子反复地明确一个学习目标——学琴,是为了学音乐。(这一点往往是许多学琴的家长,甚至个别教师所忽视的。)教师上第一堂课,就

要让学生明白,弹琴就是歌唱,就是心里的歌要用“手”来唱。

唱歌是要吸气的,手的呼吸应该和人的气息相一致……,当学生开始识认五线谱的时候,刚开始练习简单的乐曲,教师便要反复地告诉学生,这里是第一句话,那里是第二句话。如果是刚读书的小学生,教师还可以引导学生分析这个乐句是个逗号,那个乐句是个句号。高年级的学生还可以引导分析这句话是补充句,还是加强语句,而那个乐句是个问号,或者是个惊叹号。由此,让学生能感受到音乐语言的词汇表达方式。学生在预奏时,教师要尽量选用各个年龄段学生所熟悉的语言,将乐曲的语汇解释给学生听,甚至有必要模仿一下想象中的情景。教师要尽力让学生觉得乐谱中的音符将变成了自己要好的朋友,或可亲的动物……,在和自己玩耍,说悄悄话,和自己打逗、嬉戏……

有许多幼儿初学教材,每一首乐曲还配有插图和儿歌,不妨让孩子在插图上着色,以颜色和儿歌解释音乐,更是幼儿所喜闻乐见的。曾经有个孩子,由于特别好动,刚开始练琴时坐不住,而母亲又很严厉,因此孩子指望她妈妈能天天上夜班,因为妈妈(护士工作)一回家就意味着她要开始练琴了,而一练琴就不能玩,不能动了,时常一练琴就要哭。后来,我建议她母亲改变一下严厉的方法,在孩子练琴时尽可能地将乐曲的意思想象成一个情景或编成一段段故事,边练边描绘音乐所表达的意思,就这样日复一日,年复一年,孩子竟渐渐地喜欢上了弹琴,钢琴成了她的“大玩具”。

当然,教师还要经常介绍一些音乐信息,音乐会、音响资料等等,因为出类拔萃的音乐艺术会有极大的感染力,给人以难忘的印象。在教孩子学习音乐的同时,教孩子如何崇尚大自然的美景,认知社会的变化和了解姊妹艺术的关联,这些都是构成想象力的基础。我曾用“你好吗?”这三个字为例,用不同的表情来表达各自的感觉,如:“你好吗?”用询问的语气表示关心;“你好吗?”用质问的口气来表示不满;“你好吗?”用惊讶的口吻来表示吃惊……接下来,我便以教材为例,选几小节相似的旋律在琴上用不同的感觉弹出不同的声音,以迥异的音色表达旋律的内容,如此举一反三,

孩子便对“音乐是感觉的艺术”这个抽象的词汇有了明确的概念。我还常和学生说,音乐是用音符在写作文,用音符在讲故事,用音符在画画,用音符在演戏……只有当你和音符交上了朋友并在弹奏中自己受到了感染,才可能通过你自身的感染去感染你的听众,而一旦你畅游在音乐的世界里展开想象的翅膀,音乐像阳光、空气和水一样成为你生活的一种需要,那么不仅仅学习会感到是一种乐趣,且一个人的精神素质亦将产生一个“质”的升华了。

二、让学生做“小先生”,激发练琴的兴趣

学钢琴的学生大多是一对一上课,由于因人而异的生理条件和技巧的复杂性,多少年来总是教师讲学生做,久而久之因学生总是处于被动的地位而渐渐地兴趣索然。有一次,我想试试换换角色,待学生一曲弹完,便反过来问问学生:“你觉得怎样?”并将学生的问部分挑出来,故意在琴上予以扩张地模仿后用学生的神情问:“老师,我这样对吗?”学生被我逗得哈哈大笑。可是他却从教师模仿的镜子里看到了自己问题的症结,并由此求得了答案。

这样激发学生解决问题的积极性要比直接指出他们的问题要高明得多。尤其是每年考级期间,往往一个老师手下有几个孩子同考一级,同练三首一样的曲子。在一段时间辅导后,我往往发现他们存在的问题既有共性又有个性。何不把他们召集在一起上集体课呢?我试着做了一次后,竟一发不可收拾,年年如此。因为这样做的话,一则对共性而言可省去我一次次地重复劳动。二则对个性而言,又可使他们相互借鉴。在这样的集体课上,我有意地迟到一次。上课的“先生”是孩子们自己,学生亦是孩子的“伙伴”。我不禁发现能让他们相互发现问题,取长补短地解决问题,还激发了他们的学习兴趣,课上的气氛非常热烈。“先生”们的态度是何等的认真,可以说是一丝不苟。为了维护自己在同伴中的形象,弹奏的“学生”一方要比往日个别课时注意力更加集中。而同伴“先生”的意见亦比往日教师的话更具说服力。让孩子充当一下“小先生”的角色,变被动为主动,不仅能缩短教师和学生之间的距

离,又亲密了学生之间的关系,群体之间还有可比性,使之互相在交流之中有了促进,而教与学又在共同探索和研究的过程中心情愉悦而松弛,由此激发并释放了各自潜在的能力。当教师在一旁观测“小先生”处理、解决问题的能力时,我不能不说是对学生的个性和能力方面进一步了解的又一个意外的收获。这也对今后能更加有的放矢地施教起到了促进作用。

三、教师与学生成为朋友,以此激发对学琴的兴趣

我曾经作过一个调查发现,大都学生喜欢一位老师所教的课,都是先从喜欢上所教的这门课的老师而开始的。

例如,老师的仪态令学生喜欢;教师的教态生动而风趣;老师能将深奥的哲理解释得深入浅出,令人回味;老师的旁敲侧击令学生浮想联翩等等。常言道:要给学生“一杯水”,教师自己先要有“一桶水”。这句古训实在是太有道理了,教师要使学生喜欢上自己,并使自己能引起学生的兴趣,就要熟悉自己每一个伙伴的个性和他们的爱好。要发现每个学生的长处并使之有成功的表现。要与学生成为“知无不言,言无不尽”的朋友。

对学生的每一点成长,每一点进步要加以鼓励和赞扬。例如,对学龄前的幼儿,教师的教态要尽可能地生动和夸张,在他们的上课笔记本上批一个五角星,足以使他能在父母和亲戚面前高兴上好一阵子的。对一些年龄较大的学生,教师则要告诉他们一些实用的学习方法。譬如,如何分析乐曲的谱面?如何合理安排练琴和文化课作业的时间?……教会学生掌握发现问题和解决问题的方法,等于是给了“朋友”一把通向成功的“钥匙”。当然,作为“朋友”,除了专业上的指导以外,也要关心学生的家庭以及学校的生活,并在必要时给予爱心和帮助。

教师要经常为学生争取并创设成功表现自己的舞台,为他们的点滴进步喝彩叫好,亦从中及时发现自己施教所存在的问题。这些都是很重要的。

教师要“激发”自己引起学生的兴趣,就必须坚持终身不断地

进修业务和其他综合知识。能娴熟地掌握教材的要素,并能以学生熟悉的语言施教,以各自年龄段关心的话题举例。能示范演奏教材的任何章节,尤其对初学的幼儿,一开始练琴就要让他明白,什么是好听的声音?什么才是音乐的声音?教师的示范能给予学生最直观的感受。教初学的学生,教师的示范是非常重要的,这要比光说而不做强得多。

总之,教与学永远是双向的。我想只有当教师觉得自己对教学越教越有兴趣时,他的学生才会越学越觉得有兴趣。中国古代教育家孔子说,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”、“学而不思则罔,思而不学则殆”。我想,这不仅是对学生而言,更是对教师而言的。

对学生练琴兴趣的引导和激发关键在于持之以恒,积跬步才得以至千里,聚小溪才得以成沧海。当教师只有认识到通过自己施教而引发学生对音乐的爱好将是构成一个人综合素质中的重要部分,亦是影响其他素质的组成部分时,方能感到自己的工作是一种神圣的使命和一种天职。

作者简介:

丁诚之,中福会少年宫钢琴中心顾问,钢琴指导,中学高级教师,上海市少年宫系统钢琴中心教研组长,兼任上海音乐家协会钢琴专业委员会理事,上海市音乐家协会钢琴专业高级考官。曾十余次被市级青少年钢琴大赛组委会授予“优秀园丁奖”和“优秀指导教师奖”。从事少儿钢琴校外教育三十余年间,她不断进行教育研究,积累了丰富的专业理论知识和教学经验,除在多本专业杂志上发表文章外,并著有《儿童钢琴训练指南》等书籍。“用心育人,以情育人,以德育人”是她教育风格的体现,“以赛促练”是她的教学理念。多年来,她循循善诱,培育了一批批优秀的学员,在国内及全市各类少儿钢琴比赛中取得了优异成绩。