

GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO

GANGQINRENCAIPEIYANGJINGYAO

music

郑红 著

钢琴人才培养精要

山西出版传媒集团

山西人民出版社

郑红 著

钢琴 人才培养精要

GANGQIN RENCAIPEIYANGJINGYAO

山西出版传媒集团

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴人才培养精要 / 郑红著. — 太原 : 山西人民出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-203-08160-9

I. ①钢… II. ①郑… III. ①钢琴演奏—人才培养—研究 IV. ①J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第084430号

钢琴人才培养精要

著 者: 郑 红

责任编辑: 翟丽娟 员荣亮

装帧设计: 陈 婷

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038(邮购)

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西天辰图文有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 10

字 数: 238千字

印 数: 1—2000册

版 次: 2013年5月 第1版

印 次: 2013年5月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-08160-9

定 价: 30.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

序 一

历时有年,山西艺术职业学院郑红副教授完成了她的著作《钢琴人才培养精要》。她请我提点意见并作序,作为她的老师,这是义不容辞的责任,也是为师的义务。

郑红多年从事钢琴教学,尽心竭力,用功甚勤,动手动脑,虚心请益,并于钢琴教育理论研究方面取得可喜的成果。从她的硕士论文中,已经可以见出这一点;此次出版的《钢琴人才培养精要》,论述涉及钢琴(音乐)人才的选择,国际钢琴大家的音乐素养,世界先进钢琴教育理念与实践等等,相对更全面,论述更可读。着眼于“人才培养论”,着手于音乐素质全面培养,足见她思路开阔,钻研之深。

本书三大板块的划分也比较新颖,充分显示了钢琴(音乐)教学涉及面之广,术业精益之难。书稿分别从“音乐天分”、“宏观教学”、“教学实务”的角度展开论述,对如何加强钢琴人才的选择,人才培养策略有详细的展开;更从学校教育资源的优化整合等方面提出了宏观的思考和建议。

本书从幼儿业余教育到钢琴专业教学皆有涉猎,还从自己的亲身实践中总结出了如何更好地开展初中级钢琴教学与音乐素质教育,这些,对大多数初入行的钢琴教师来说十分重要。尤为可贵的是,她在自己的硕士论文基础上,对以山西为代表的地方院校的钢琴教育现状面临的困惑进行剖析,为地方院校如何完善发展钢琴教育提出了建设性的思考成果。这些观点来自基层,来自实践,有现实

问题的考量,更有宏观视野的高度,因此,这样的探索及思考成果是非常有意义的。

近年来,我眼见了郑红的勤奋与努力,也深知她的艰辛与不易。我为她的成长而高兴!山西钢琴教育事业近些来飞速发展、进步,离不开像她这样的一批中青年教学骨干,如果大家都能在教学实践和理论研究方面孜孜不倦地追求,无论个人还是学生,都会在成长道路上更理性一些,更快捷一些。期望更多的青年教师加入教学科研行列,以使我们的钢琴教学与理论研究达到新的高度。

谨以此文,贺郑红新作出版。

张瑞蓉

2013年1月

(张瑞蓉 山西大学音乐学院钢琴系主任 教授 山西钢琴学会会长)

序 二

山西艺术职业学院郑红副教授送来了她的《钢琴人才培养精要》书稿,初览之下,感慨良多。

本书以改革开放三十年来中国钢琴教育为背景,以世界主流钢琴教育体系为参照,以中国初中级钢琴教育为切入点,细述中国钢琴教育在选才、施教两方面的缺失与补救之方。

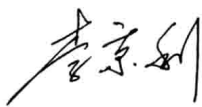
作者认为,当下中国现实的钢琴教育存在明显的问题:一是基础薄弱(重钢琴技术训练轻音乐能力培养);二是过多过滥(生源参差不齐,教学上分级不明);三是教学方面“以不变应万变”式的呆板,教学法研究不足;四是学生的学习,刻苦程度不足,虚应故事者偏多。

作者认为,适应中国的社会现实需要,针对钢琴教育面临的现状,在中国开展钢琴教育方面,一要从严加强对钢琴及音乐人才的选择;二是尊重事实,对各级各类人才因材施教,为他们量身打造不同的追求目标;三是钢琴教育应以音乐教育为先导,把学校音乐教育和社会音乐教育结合起来,并在钢琴教育的过程中,加大音乐教育分量,提升音乐素养,并结合传统钢琴文献的继承性解读,于“忠实”基础上再求提高与演绎的自由;四是以高等教育分级分档为参考,在各级各类院校确认各自的教育细则并务实地提出各自的教育目标,减少不必要的负担和焦虑感。

应该说作者这些观点都是来自生活、来自教学、有根有基的,作

者对钢琴(音乐)教育的困惑与焦灼,也是我们感同身受的。此前她在她的硕士论文中就对这些问题有过深入的探讨。现在再看,经过上下求索,作者对这些困惑的成因,对这些繁杂现象的成因有了一些理性判断,并拿出了自己的应对之方,这就较之原来的硕士论文研究推进了一步,视野更宏阔,探究更全面,解决问题的方法或许更切实可行,这是很令我欣慰的。

学然后知不足,教然后知困。知困而谋求解困,则一切教学的忙碌就有了提升的可能,为此所作的一切探索也就有了目标性的意义,未来的教学自然也就有了更明确的追求。鉴于此,我谨向音乐与钢琴同行们推荐作者的心血之作,也希望更多的老师在教学中研究教学,在人性化教学中加入更多理性化科学化成分,只有如此,科学的教学才成为可能。

2013年2月于太原

(李京利 山西省音乐家协会副主席 中国音乐文学学会常务理事)

序 三

郑红老师的书稿，提出或者说是重申了一些极为重要的命题。比如，成功的密码藏在基因里；比如，钢琴教育的核心是音乐教育，等等。在我们有限的视角里，这些命题是成立的。从事音乐事业，同样存在内因与外因是否高度统一的问题，从内因看，没有相当的天分，那是不可能的。这种天分，一是偏重于心理上的，比如个体之间性格特质（温和型还是进攻型，开放型还是保守型，继承型还是创新型）的差异；二是偏重于生理上的，比如个体之间生理结构条件（这决定你将来长于创作或者长于歌唱或者长于演奏）的差异。从外因看，其一是音乐环境（包括音乐教育，音乐文化生活氛围）决定天性潜质的激发；其二是个体勤奋同样决定着音乐事业的发展未来，等等。从事音乐事业，只有“天分高，条件好，教育规范、全面，个体勤奋，音乐文化氛围浓郁”，是成就音乐事业发展不可或缺的要素。当然，对于音乐爱好者就另当别论了。

因此，成功是全面要素支撑下的成功；不成功，总是各种或缺的累加。

貌似天才事业的音乐领域里，其实是多种要素的集合体。所以，《钢琴人才培养精要》这样的论题，无论是对于钢琴教师还是钢琴学习者，甚至钢琴学童的家长来说，都是值得关注的话题。

作为教师，不仅能“育苗”，更要会“选苗”。“选苗”是“育苗”的基础和根本，“选苗”是对教师音乐人才综合水平判识的“考量”，“育

苗”是对教师实施教学环节中,进行知识节点分布是否科学的“检验”。音乐教育如同种植业一样,植物种植有品种、季节、土壤等差异和不同要求,音乐教育同样有专业方向、学习者个体素质、不同年龄和不同知识节点、学习环境等差异和不同要求。所谓科学分布是指教师依照学习者学习的综合要素能够进行高效合理的安排,是尤为重要的。对“苗子”的选择、对教法的选择、对教材的选择等等,都要做到“因地制宜、因材施教”才好,无论对教师,还是对学习者,科学的“选择”是智慧的结晶,是成功的“秘笈”。“选择”科学,教学实施一定是高效的、快乐的,甚至是幸福的。

基于这样的认识,作者认为,施教者、教育材料、教育对象三者之间的关系,以施教者最为重要;合乎规律的做法应该是——“以学习者的天赋为基础,以教师的学识为主导,以良好的教育方法为支撑,以个体的辛勤努力为主体,以良好的社会音乐环境为帮辅,”这就全面地点出了音乐人才培养成功的各种要素。作者的着眼点,是为了“把钢琴教学与音乐教育工作做得更为科学、更为合理、更为完善,争取在未来的教育工作中,少走弯路,少走岔路。”作为一个有责任感的教育工作者,我们希望广大同仁在教学实践过程中,边实践,边总结,寻找规律,其方式方法关乎到学生的命运与未来的发展,施教者,对他(她)、对己、对事业责任重大,不可不慎,不可不敬。

本书稿写法上,平朴易懂,力戒言之无物的学术腔;同时,以大量的中外成功事例来启发教师,激发学习者,可读可借鉴。这暗合了教育上的形象借鉴教育方法。作为音乐学习者来说,大家更倾向于从形象中找到可学可仿的对象,那种纯理论说教性的书稿,并不受欢迎,相比之下,我们期待郑红老师这本书能够引起更多学习者的兴趣,激发他们自身的潜能,更加主动地投入到学习与钻研之中。施教者,无论如何重要,他的苦心,他的用意,他的付出,他的结果,最终还是要要在受教育者身上来体现。

作为一本探讨钢琴人才选择与钢琴人才培养思想性较强的书

稿,作者较多地强调了音乐全面教育的重要性及其整体作用,很有必要。三十年改革开放之后,中国的钢琴音乐教育也到了一个转折点上,我们需要梳理以往的过失,在音乐教育指导思想上,在具体做法上,应该有一些质的变化了,以期在未来的音乐人才培养中,寻找更合乎人才成长的科学路径,寻找更合乎音乐本身的规律,快出成果,多出成果。

谨以此短文,贺郑红老师的书稿付梓。

安亮山

2013年4月

(安亮山 山西戏剧职业学院副院长 教授 山西省音乐家协会副主席 国家一级作曲)

前言

历时近一年,《钢琴人才培养精要》终于脱稿。

再回首,不免让人感慨系之。

钢琴学习十几年,从事钢琴教育又十几年,音乐在我们的心中扎下了根,钢琴成为生命中最重要元素。但是,对于钢琴人才的养成,也就是钢琴人才的培养,我们真的可以说自己是专家了么?

心下惶然。

最大的惶然来自于本书的前半部分。因为它看上去像在倡导一种“天才”教育观。

仅从本书的前半部分文字来看,有的人可能认为我们倡导钢琴天才教育,也对,也不对。事实是,作为以音乐为基础,以技术为手段的复杂艺术表现形式,钢琴艺术从来就不是简单的事情;再者,作为舶来品,在中国仅百年间的发展历史,使得钢琴在中国人心中仍然相当的高大堂皇难以企及;钢琴的复调表现形式,对太多中国乐器内行来说,都有一定的难度,即使你作为少数民族有充分的和声歌唱能力,如何在钢琴上通过键盘来表现它,仍然有相当大的技术难度要克服。总之,无论是观察国外的音乐奇人还是国内的钢琴天才,我们谁也不能不承认,天才现象客观存在着,音乐能力与钢琴掌握能力的高下,人人不同;强

弱相差,不可以道里计,这是我们立论、从教的现实基础,不承认不行。同时,我们也得承认,真正的钢琴天才(音乐天才)少之又少,终我们一生,或许也不能碰上一个。那么,我们就不从事音乐与钢琴教育事业了么?

直面这个现实,就进入了本书的第二论——宏观教学论。在这部分,我们的着力点在于分析当下钢琴与音乐教育方面的经验与失误所在。这个部分,需要我们以天才(资优)人才为参照,看哪些方面是天才的强项,哪些又是经过教育可以弥补的。当我们把“天才”的要求降低到“资优”,当我们不再以天才来要求每个平凡普通的孩子们的时候,作为教育工作者,教育理论理念,教学方式方法,教学材料选择,教学手段运用等方面,我们教师群体就大有作为的空间。此时再悉心观察理解我们所面对的学生,冷静客观地判断他们的智力水平,分析他们的音乐能力天分,判定他们的钢琴技术水准,再相应地钻研我们应有的教法和应该使用的教育素材,这就彻底地贯彻了“因材施教”的原则,符合了“循序渐进”的科学教法,过程中可以“教学相长”,愉快教学效果上切实可行,促进各类人才顺势成长。尤其是,本书更多的篇幅针对中国学生的现状,对钢琴学生的音乐能力提出了更多的要求。终其目的,钢琴是用来表现音乐的,学生的音乐感觉与对音乐文献的理解,他们解读音乐文献的能力的高下,他们对待音乐文献的态度,决定着他们技术能否发挥得更好、更充分。如果说我们以往的教育中侧重于钢琴技能的教育的话,这一点也不错,那是因为改革开放初期我们只着眼于钢琴技术的一面,而没有想到它音乐的本来面目。经过三十多年的钢琴教育研究思考总结提升,我们的钢琴技术教学方面有了许多高明的见解,也出现了许多技术文献的教育材料可资借鉴;另一方

面,学生普遍地在重文化课压力之下,仍然未能形成较好的音乐感觉,未能在歌唱方面有较多练习,甚至视唱练耳之类能力,均形成于高考前夕几个月的仓促训练中,这是远远不够的。我们的高级钢琴教育,就在此基础上展开,不抓紧对青年期的学生进行此方面的强化训练与督导,会形成长久的遗憾。

总之,着眼现实,强调音乐,重视教法,寻求变革,是本书的核心内容。所有这一切,也都是教育规律所要求的。

郑 红
2012 年 12 月

目 录

001 序 / 张瑞蓉

003 序 / 李京利

005 序 / 安亮山

音乐天分论

第一章 天才与天分

002 / 第一节 什么是天分

012 / 第二节 音乐即生命 音乐即人生

016 / 第三节 专业天资深 情感天分足 二者完美结合

026 / 第四节 动机引导主题 追求决定成就

第二章 典型解析:从朗朗说起

032 / 第一节 朗朗的音乐感觉遗传

037 / 第二节 朗朗自我营构的音乐世界

045 / 第三节 第一、第一,还是第一

049 / 第四节 颖悟能力与纠错能力

第三章 对世界音乐界、钢琴界的观察与体悟

053 / 第一节 世界著名音乐天才

068 / 第二节 当代著名钢琴家的成长路径
——俄罗斯风格体系的钢琴大师们

076 / 第三节 当代著名钢琴家的成长路径
——德奥风格体系的钢琴大师们

084 / 第四节 波兰、斯拉夫风格体系及其他各有所长的大家

第四章 人才学研究对我们的启示

095 / 第一节 人才学及其主要研究内容

100 / 第二节 试论人才成功的内在因素

105 / 第三节 钢琴人才成功的几大要素

宏观教学论

第一章 钢琴教育的任务

112 / 第一节 钢琴教育的首要任务

128 / 第二节 钢琴教育的核心任务

第二章 钢琴教学中的主观与客观问题辨析

140 / 第一节 能动性 with 主观能动性的哲学解读

142 / 第二节 俄罗斯钢琴学派眼中的主观与客观

第三章 钢琴教与学:主观与客观

155 / 第一节 钢琴教(学)中教师主观能动性的发挥

171 / 第二节 钢琴(教)学中 学生主观能动性的发挥

第四章 他山之石:比较视野下的俄罗斯音乐教育与钢琴教育

184 / 第一节 俄罗斯音乐的深厚传统

189 / 第二节 俄罗斯音乐教育的强大支撑

第五章 他山之石:比较视野下的德国音乐教育与钢琴教育

195 / 第一节 德国学校音乐教育的历史脉络

200 / 第二节 德国音乐理论指导下的实践

203 / 第三节 德国钢琴音乐教育中的师生特征

教学实务论

第一章 解剖钢琴教育现状——以山西钢琴教育为例

- 208 / 第一节 改革开放以来的山西钢琴音乐教育大发展
- 210 / 第二节 山西钢琴教育的现状分析
- 215 / 第三节 山西钢琴教育发展中存在的问题
- 223 / 第四节 发展山西钢琴教育事业的几点建议

第二章 初中级钢琴教学中的音乐兴趣引入

- 232 / 第一节 初中级阶段的音乐教育,极端重要
- 234 / 第二节 初中级阶段的歌唱,要遵循规律,不可放任自流
- 237 / 第三节 巩固音乐兴趣,爱唱乐唱;全面激发兴趣,最终服务钢琴
- 246 / 第四节 在歌声中注入情感体验,加深对歌曲的理解
- 249 / 第五节 掌握音乐的特性,缩短学习路径

第三章 钢琴教育中的视唱练耳教学

- 257 / 第一节 众说纷纭“小三门”
- 261 / 第二节 良好的改变正在发生
- 263 / 第三节 亡羊补牢“小三门”
- 273 / 第四节 强调音乐情感的作用

第四章 中高级阶段的钢琴教育研究

- 279 / 第一节 研究音乐思想提升文献解读能力
- 286 / 第二节 深入解读钢琴文献的文化内涵

292 / 参考文献

294 / 后 记

音乐天分论

