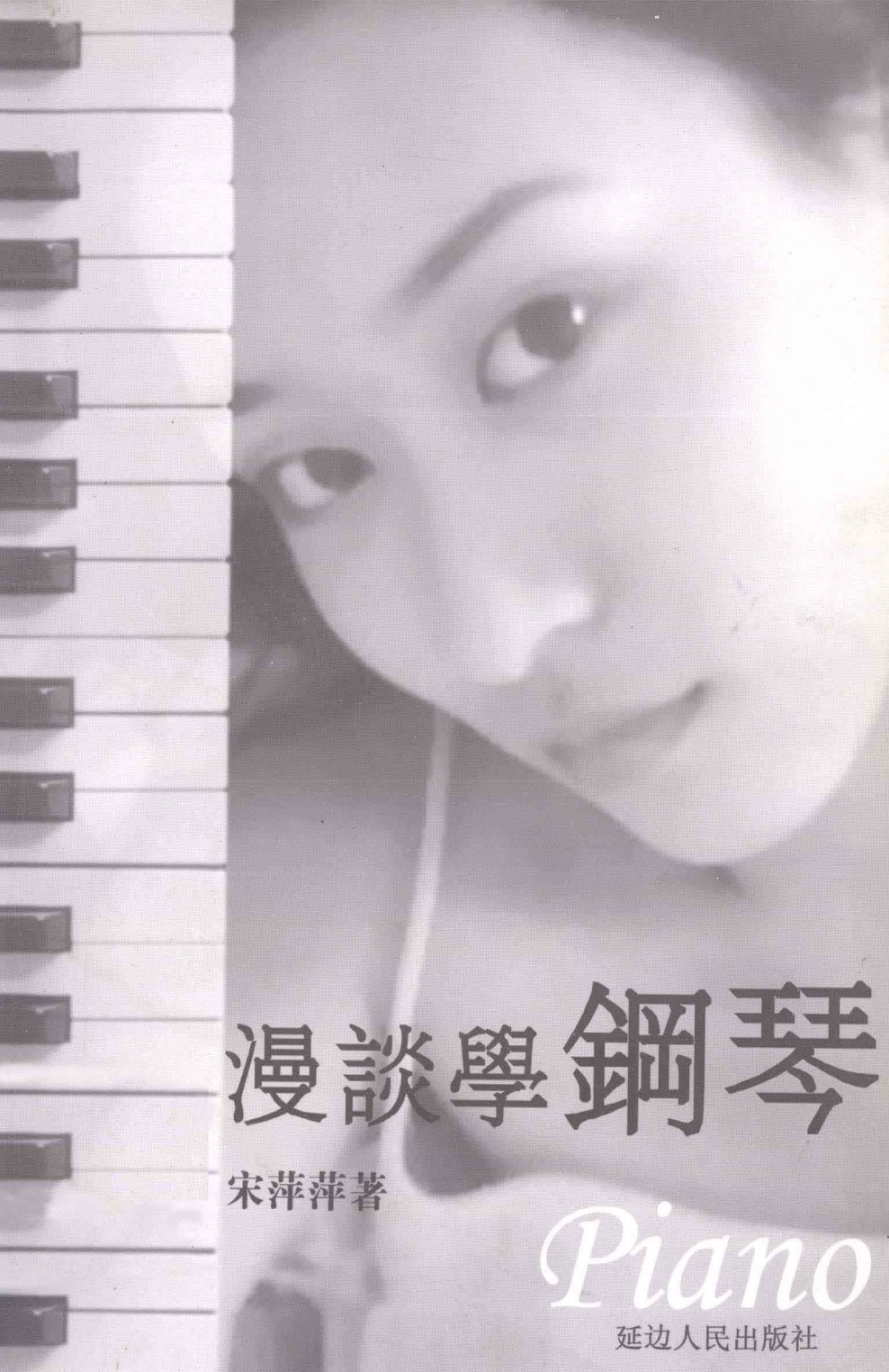

漫談學鋼琴

宋萍萍著

Piano

延边人民出版社

漫谈学钢琴

宋萍萍 著

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

成功的学习者. 漫谈学钢琴. / 宋萍萍 著. —— 延吉:
延边人民出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-80698-647-9

I. 成... II. 宋... III. 漫谈学钢琴

延边人民出版社出版

(地址: 吉林省延吉市友谊路 363 号 邮编: 133000)

吉林方圆印刷厂 新华书店发行

幅面尺寸: 140mm×210mm	印张: 6	印数: 1—3000
出版时间: 2007 年 9 月	版次: 第 1 版	第 1 次印刷

责任编辑: 申明仙

封面设计: 罗 海

定价: 25.00 元

内 容 提 要

上世纪的七十年代末、八十年代初,钢琴艺术在我国发展的速度是前所未有的,钢琴市场供不应求,许多孩子都被卷入“学钢琴”的热潮中,发展事态犹如长江后浪推前浪,一浪高过一浪。二十多年过去了,“钢琴热”的温度,依然不减当年。面对持续升温的“钢琴热潮”,作者以一个钢琴学子和初识钢琴教育的双重身份,在回顾自己近二十年的学琴历程和四年的钢琴教学经历的基础上,整理了多年学习钢琴的笔记,及从事了四年的业余钢琴教学的日记,写下了《漫谈学钢琴》一书。

本书作者,针对当前不断涌入学习钢琴浪潮中的琴童和家长的困惑和盲目,以及普遍出现的问题和学习误区,分别从“与琴童的家长谈”、“与钢琴学子谈”、“钢琴学习的感悟”和“对中国钢琴艺术的理解和期待”四个维度,以自己的切身经历,谈了对钢琴学习的理解、体会和建议。

第一章“与琴童的家长谈”中,包含着什么样的孩子可以学钢琴?如何选老师?如何选教材?家长在孩子学琴中充当什么角色?孩子在学琴中容易出现的问题与对策等内容;第二章“与钢琴学子谈”,里面通俗地概述了钢琴演奏有哪些基本要求,钢琴基本技术训练要领,练习中容易出现的问题及建议;在第三章“钢琴学习的感悟”中,作者从不同音乐时期具有代表意义的作曲家和他们钢琴作品说起,介绍了他们的人生经历及代表作,阐述了自己对学习钢琴的感悟;最后一章是通过分析自己弹奏过的部分中国钢琴曲,表达了作者对我国钢琴艺术发展的感受和期望。

持 之 以 恒 难 能 可 贵

《漫谈学钢琴》一书，出自于一个二十刚出头、大学刚刚毕业的女孩，又是我们国内音乐学院自己培养的学生，实在令我惊喜和触动。

从这本书中，我看到作者的一种精神，那就是“持之以恒”。作者把积累了多年的钢琴学习笔记、从事业余钢琴教学工作的日记、学习摘记、主课记录、学习随想等资料，整理成册，编辑成书，真是难能可贵。这种精神也是一种人生态度，也为年轻人树立了一个人生价值追求的榜样，我很自豪我们国家自己的音乐学院能够培养出这样的好学生。

正像作者在后记中所说：虽然没有成为“赫赫有名的职业钢琴演奏家，”但她却是一位“热爱钢琴艺术，具备良好的综合音乐素质”音乐人才。

这本书能够出版，值得我们思考，她告诉世人，成功有许多途径，关键是自己能不能把握、肯不肯付出，成功之路，没有坦途，是踏踏实实走出来的。

仔细品读发现这是一本既通俗易懂，又有很强学术性的专业书籍，里面有对琴童家长的告诫、有对钢琴学子的建议、还有自己的学习理解和感悟，从中我们可以看到作者对音乐和钢琴艺术充满了挚爱的激情；它会给钢琴学子和热爱钢琴艺术的朋友们带来有价值的借鉴和思考。

最后，我衷心祝愿宋萍萍同学，凭借这种可贵的精神，在自己的音乐生涯中，走出一条美好而宽广的道路。

周广仁

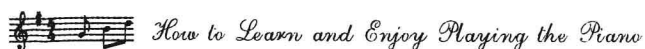
一种精神 一种境界

初读《漫谈学钢琴》一书，很欣喜，自己的学生能够著书了；再读品味，颇有触动。先是一种后生可畏的感叹，接着产生了一种不可遏制的冲动：一个年龄在二十刚出头的女孩，大学刚刚毕业，怎么会能写出这样一本既通俗易懂，又有很强学术性的专业书籍呢？情不自禁地陷入深深的思考之中……这是由人生的态度决定的，许多钢琴专业的学子，到了一定程度，很难再有新的突破和发展，只是在原地“打转”，原因是他们只注重演奏技术的学习和训练，忽略了对音乐内涵的深层的思考，这真令人痛心，很可惜也很遗憾。

从这本书里，我看到作者以刻苦勤奋的求学态度，锲而不舍的探索精神，诠释着一个中国钢琴音乐者的风采。正像作者在后记中所说：虽然没有成为“赫赫有名的职业钢琴演奏家，”但她却是一位“热爱钢琴艺术，具备良好的综合音乐素质”音乐人才。

本书是作者整理了多年学习钢琴的笔记，及从事了业余钢琴教学工作日记，内含学习摘记、有主课记录、也有自己的学习随想等。这些都是她亲身的经历和思考，既有理论高度，又有实践经验，深入浅出，是一本可读性很强、通俗易懂的专业书籍，适用的范围很广，无论是初学钢琴者和琴童的家长，还是已经走在钢琴学习道路上的专业学子，都有借鉴的价值和意义。

从书中我们可以领略她的一种可贵的精神，一种理想的境界；可以看到她那年轻的生命中，蕴涵着丰富的音乐文化、炽热的音乐胸怀和对钢琴艺术的挚爱感情。我很赞同这样一句话“态度决定高度、高度决定命运”我相信，作者凭借这种态度和精

神，一定会为自己的音乐生涯，开辟一个美好灿烂的前程。

最后，我衷心祝愿宋萍萍同学，以及所有钢琴学子和热爱钢琴艺术的朋友们，都能获得成功和快乐。

杨 鸣

通俗易懂 内涵深刻

在我国势头不减,并不断持续升温的“钢琴热”,让我们看到了一个生机勃勃的艺术学堂,是一种可喜可贺的文化现象。随着社会的不断进步和发展,中华民族的整体素质在不断的提高,人们的精神追求也在不断的拓展,这种文化现象,将会成为我国的一种积极向上的文化趋势。浩浩荡荡的钢琴学子的队伍,为提升整个民族的文化内涵,增添了多姿多彩的魅力。

但是,令人忧虑的现象也随之出现了,有些钢琴学子和琴童家长,由于对钢琴艺术缺乏了解而产生了学习的盲目性;钢琴教师的良莠不齐,使这个学习领域的教学工作,缺少科学性和规范性,出现了不少的问题,产生了不和谐的音符,对琴童和家长都是一种伤害,造成了一些负面的社会效应,使许多学子和家长迷茫和困惑,在钢琴学习的误区中徘徊。

作者针对这些实际问题,根据自己在钢琴演奏领域里学习和成长的经历,以及在从事业余钢琴教学中的亲身体会和发现的问题,撰写了这本《漫谈学钢琴》一书。

我自豪地告诉大家,作者在中央音乐学院钢琴系读书的时候,是本人的学生。她青春四射,朝气蓬勃;聪明睿智,勤奋好学。在多年的学琴生涯中,始终以孜孜以求的态度,去探索学习的真谛,使她积淀了雄厚的音乐文化底蕴,既有丰富的音乐感情世界,和对钢琴艺术的挚爱情怀,又有对钢琴演奏艺术的理性思考,和严谨执着的学习精神。

这本书适用的空间和范围比较广,既回答了初学的琴童及

How to Learn and Enjoy Playing the Piano

家长的困惑和问题,又为有一定学习基础的钢琴学子,掌握钢琴演奏技术,提供了通俗易懂,操作简便的建议。更可贵的是,以自己对钢琴艺术的理解,诠释了钢琴艺术对人性的思考,深入浅出地向世人展示了钢琴艺术的博大精深和不朽的魅力。

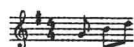
李

前言

在我国持续了二十多年的钢琴热至今也一直没有降温,据不完全统计,现在北京、上海等大城市,学钢琴的儿童超过十万人,一些中等城市也不下三、五万人。钢琴艺术如此的被国人关注,对塑造美的心灵、陶冶高雅的道德情操、弘扬健康的文化品位、提高国民素质,发挥着不可低估的作用。“钢琴热”原本是一种可喜的社会现象,学钢琴的人越多,表明国家的文明程度也就越高。具备条件并投身钢琴艺术的学习,是利国利己的好事。但这里面,也不乏有盲目的赶潮流者,这种原本良好的发展势头,却因为很多家长“望子成龙”的心情,“拔苗助长”的行为而扭曲了,变成了一些孩子童年的噩梦,实在是令人惋惜。

目前在钢琴学习领域出现了许多不尽人意的社会现象,一位著名的钢琴家,在直面这些现象时,曾笑称,现在很多孩子弹奏乐曲,不是再现钢琴的艺术美,而是顺畅的“流水帐”。这样的情况,真让人的心里,有一种隐隐作痛的感觉,不能不担忧。本书将以作者自身的经历和体会为线索,针对目前教育中的一些困惑和疑问,谈谈自己的看法,供走在学琴路上的家长和琴童们参考。

目 录

前言	
----------	--

第一章 与琴童的父母谈

一、孩子学钢琴的目的是什么	1
二、什么样的孩子可以走钢琴专业的道路	2
三、孩子什么时候开始学琴比较好	9
四、怎样选择老师和教材	11
五、孩子学钢琴家长怎样配合	20
六、初学钢琴的孩子容易出现的问题及解决的方法	35

第二章 与钢琴学子谈

一、学钢琴,手指应该具备哪些基本功及训练要领	49
二、练琴应该把握哪些环节	52
(一)慢练及解决的问题	52
(二)分解练习和变速练习	56
三、怎样用《哈农》进行手指练习	58
(一)高抬指,快触键	59
(二)低指触键	59
(三)抬手断奏	59
(四)符点练习	60
(五)跳音练习	60
(六)非连音和连音	62
(七)拇指训练	63
(八)音阶和琶音的训练	64

How to Learn and Enjoy Playing the Piano

(九)八度练习	68
(十)双音练习	70
四、弹好钢琴还有哪些必要的练习和注意环节	72
(一)和弦练习	72
(二)踏板练习	75
(三)体会放松	85
(四)关于读谱	87
(五)关于背谱	92
(六)声音练习	96
(七)演奏与表演	107

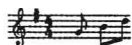
第三章 钢琴让我感悟“对人性的思考”

一、关于巴赫和他的《哥德堡变奏曲》	110
二、关于莫扎特和他的《第二十七钢琴协奏曲》	115
三、关于贝多芬和他的《G 大调第四钢琴协奏曲》	119
四、关于勃拉姆斯和他的《六首小曲》	123
五、关于肖邦和他的《练习曲》“离别”“革命”及《夜曲》	128
六、关于德彪西和他的“印象主义”钢琴音乐	134
七、关于拉赫马尼诺夫和他的《c 小调第二钢琴协奏曲》	140

第四章 对中国钢琴音乐的理解和期望

一、《儿童组曲“快乐的节日”》	150
二、《牧童短笛》	152
三、《水草舞》	153
四、广东小调《卖杂货》	154
五、《陕北民歌主题变奏曲》	156
六、《蓝花花》	157
七、《南海小哨兵》	158

八、《彩云追月》	159
九、《花鼓》	160
十、《山丹丹开花红艳艳》	161
十一、《巴蜀之画》	163
十二、《快乐的女战士》	164
十三、《浏阳河》	165
十四、《序曲第二号——流水》	166
十五、《夕阳箫鼓》	167
十六、《平湖秋月》	169
十七、《百鸟朝凤》	171
十八、《二泉映月》	173
十九、《新疆随想曲》	176
二十、钢琴协奏曲《黄河》	178
附录	184
后记	186

第一章 与琴童的父母谈

现代社会的飞速发展,为我们展示了一个机遇和挑战并存的时代,在这样的社会背景下,竞争成为不可避免的生存手段,因此,每一位家长都会尽其所能,为自己的子女设计一个美好的未来,这样一来,学习钢琴就成了一股潮流,可是家长在为孩子选择学钢琴时,是否想清楚了以下几个问题:

一、孩子学钢琴的目的是什么?

做父母的都希望自己的孩子能够出类拔萃,这种心态是正常而合乎情理的,但如果对他们寄予太过厚重的期望,使孩子承受着太大的压力,反而会影响他们健康快乐的成长。有的教育专家曾做过“你希望自己的孩子怎么样?”的调查,结果表明:中国人是希望孩子成功,而外国人却是希望孩子快乐。这种观念上的差异,也带来了不同国度的孩子,在成长道路上不同的轨迹。综观世界的教育环境,我们不禁感叹:现在的中国孩子,真是太辛苦了!因为他们背负的责任和压力太大了。

现在学钢琴的孩子,大多数尚处于懵懂的年龄,一般都是由父母做主选择的,而非自己的所愿。那么家长为什么让孩子学钢琴?

有的家长说,是为培养孩子高雅的爱好和情趣;有的家长说,是为开发孩子的智力;也有的家长把考级作为学钢琴的目的,还有的家长把它作为孩子将来的谋生

手段，等等。

如果是为了培养孩子的兴趣爱好、艺术品味和文化修养，目的是为提高孩子的综合素质是无可非议的，假如条件允许的话，那也是一项很有价值的投资，因为任何的学习经历都是财富的积累。学习钢琴艺术可以开阔孩子的视野，丰富孩子的精神生活和人生阅历，积淀丰厚的文化底蕴。

说到钢琴考级，家长应该清楚这样一个概念，考级实际是对钢琴弹奏水平的一种测量手段，是促进学生掌握钢琴演奏技术的外动力，如果深陷于为考级而考级的怪圈，不仅会冲淡孩子学琴的兴趣，更违背了学习钢琴的规律，其结果将严重地妨碍孩子琴艺的正常进步发展。至于有的家长把钢琴考级，作为衡量孩子弹奏水平的唯一标准，盲目鼓动孩子报考与实际能力不相符的级别，则更是十分有害的。

二、什么样的孩子可以走钢琴专业的道路？

什么样的孩子可以走钢琴专业的道路？我的孩子可以吗？这是一个不少琴童的父母想尽快得到解答的问题，但遗憾的是谁也不能给你一个正确的答案。

许多家长关注自己的孩子能不能学钢琴，其实只要是健康正常的孩子，手指没有残疾，两耳没有失聪的都可以学钢琴。

钢琴音乐是一门内容丰富、包罗万象的音乐艺术，正如著名音乐家魏廷格先生所说：“钢琴本身就像一所音乐学校。”“这里有旋律知识、和声知识、复调知识、曲体知识和音乐史知识，还有音乐形象、音乐内容、音乐意

境和音乐风格等音乐美学知识；也有这所有的方方面面如何综合为一个有机整体的知识。”^①这也许是众多家长希望孩子学钢琴的理由吧。

但是如果让孩子走钢琴专业之路，期望孩子将来成为星光四射的钢琴家，就另当别论了。在现实中，有许多家长，为了让孩子能够考上钢琴专业学校，不顾孩子的实际条件和家庭的支付能力，不顾一切地让孩子把全部的精力和课余时间，都放在练琴上，这是一种赌注式的灰色选择，是万万不可取的。这个问题决不是想当然就可以解决的，因为不是所有的孩子，都具备走钢琴专业之路的条件。

要走钢琴专业的道路，应该具备以下的条件：

（一）要有良好的自然条件

1. 手掌宽、手指长（特别是小指要稍长一些），这是走钢琴专业之路的先决条件，因为专业的钢琴演奏，要求拇指和小指，在琴键上的跨度，至少要达到十度。当然，也有手小的获得成功的例子，但他们的付出要比手大的人多得多，手小演奏的作品范围和领域，是会受到无法解决的限制，如果十五六岁后，手指的跨度依然达不到十度，那还是打消这个念头为好。

2. 手指要有一定的硬度，第一关节支撑力好，相对稳定，不折指。这样手指才能在琴键上站立住，有的钢琴家把钢琴基础技术训练，概括为“站一走一跑一跳一飞”，就是说，每个手指都能在琴键上单独站立住，是弹好琴的最基础、最关键的环节，这里面虽然有后天努力

① 《《钢琴学习指南》第4页，人民音乐出版社出版）

的结果,但先天的原因也很重要。

3. 手指之间的连接处松弛,没有蹼状肌肉,这样手指就会有良好的伸张力和灵活度。否则,随着技术程度和学习难度的增加,就会限制孩子的学习程度。

4. 钢琴音乐是一门听觉艺术,一双敏锐的耳朵,是学钢琴的重要前提。耳朵听力灵敏,表现在不仅对声音的高低、长短、强弱,声音明亮和暗淡,柔软和强硬等性质有很强的分辨能力,而且还能够辨别出热情豪放、清雅婉约、忧伤悲哀等感情色彩来。两耳失聪是不能走钢琴专业之路的。

5. 具备突出的音乐记忆力,对听过的音乐作品,能够清楚地记住不忘,甚至可以比较准确形象地复述模仿出来。

(二)具备良好的音乐感悟力,理解力和想象力,喜欢和热爱钢琴音乐

每部钢琴作品,往往都凝聚着作曲家的灵感、激情和思想,表现出丰富多彩的自然世界和性格各异的人物形象。家长可以通过观察孩子在接触音乐时,对音乐表示出来的态度,判断其音乐的感悟力、理解力和想象力。例如:听了某部(种)音乐作品,孩子内在的情绪与感情,与音乐中所描述的情绪与感情是否形成共鸣?音乐中所创作的音乐形象、角色的情感,是否在孩子身上得到延伸?要了解这些,想知道孩子是否喜欢音乐,是否具有特殊的音乐天赋和潜质,可以尝试着做如下的观察:

1. 孩子是否对各种声音,有特殊的敏感和兴趣。例如,是否留意并倾听风吹树叶声、海浪波涛声、雨滴水流声、虫鸣鸟叫声,等等。是否对音乐作品(包括歌声和器