

上海音乐学院周薇教授隆重推荐

*Piano Playing
through the Psyche*

钢琴教学探微

俞便民 著 俞人仪 译

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

世纪出版

看早年上海滩著名私教的“经验之谈”——

45 篇钢琴教学札记

8 大类钢琴教学推荐曲目

151 场家庭音乐会曲目单

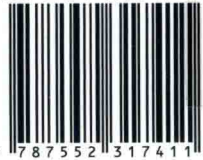
308 首钢琴作品结构分析

近千条钢琴演奏表情术语

分类建议

音乐理论

ISBN 978-7-5523-1741-1

9 787552 131741 1 >

定价：68.00 元

*Piano Playing
through the Keyhole*

钢琴教学探微

俞便民 著 俞人仪 译

贵州师范学院内部使用

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴教学探微 / 俞便民著; 俞人仪译. - 上海: 上海音乐出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5523-1741-1

I. 钢… II. ①俞… ②俞… III. 钢琴课教学 - 教学研究 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 064355 号

书 名: 钢琴教学探微
著 者: 俞便民
译 者: 俞人仪

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 王 琳
封面设计: 翟晓峰
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 27.75 字数: 455,000

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1741-1/J · 1613

定价: 68.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

贵州师范学院内部使用

自序

本书出自一位年近古稀的老人之手。他和他相依为命的妻子蜗居在一个既是起居室，又是饭厅，也是书房，还是卧室的小阁楼里。他们没有厨房，不得不在房门外的走道里用一个煤饼炉做饭，那走道还是和另外两家合用的。小小的卫生间里也没有浴盆。他们有一儿一女，都已结婚，各有一个小女儿。他们都在外地工作，每年只能利用短短的假期回来看望老人一两次。每次回来总是打地铺，幸好饭桌是可以折叠的，才能腾出那一点点睡觉空间。

本书草稿是老人心血来潮，在一个没有丝毫暖气的严冬里，花两个月的时间，靠一支铅笔和一叠零星碎纸在膝盖上用英文写成的。后来有位好心人借给老人一台破旧的英文打字机，他又花了整整一个月的时间，打了改，改了再打，终于打出了本书的第一稿！

这位曾经在钢琴教育方面还算成功的私人教师怎么会落到如此地步？

他信奉自由职业，并且做得相当不错！曾在一幢“摩天大楼”里拥有一套四居室的公寓，内有一个很大的全封闭阳台、一个宽敞的门厅（举行演奏会时可以利用它来延伸场地）、两个标准的浴室、厨房、食品储藏室和箱子间，还有一个很大的琴房。琴房里摆着四架钢琴（两架三角琴和两架立式琴），几个书架放满了音乐书籍、百科全书、音乐辞典及其他有关著作，有一台电唱机及数百张密纹唱片，还有扶手椅、长沙发、转角沙发及折椅。琴房两面各有四扇可以折叠的玻璃门，打开后分别与饭厅和门厅连通，足以容纳五十多位听众，能舒适地聆听钢琴演奏会。

他无忧无虑地干了这份工作十四年，相当快乐和满足。直到1966年那次打击突然降临，一切都被砸得粉碎！他所有的财物统统被抄走，包括他那四架珍贵的、精心保养的钢琴和他多年来潜心研究并记满注释的全部琴谱。他被扫地出门，搬出他那舒适的家，住到现在狭小的阁楼里。可怜的老人，是因选择了私人教琴这“自由职业”而自作自受啊！

此后整整十三年，生命中最宝贵的年华被荒废了。起初，他觉得自己迷失了方向，在烧饭、洗衣等家务活中碌碌度日。后来，他突然想到可以把多年来在钢琴教学中的点滴经验收集起来写成书，以后或许会对同行和学生有所帮助。

但是没有参考书，没有图书馆可去，也没有一本属于他自己的乐谱。幸运的是，他没有完全浪费时间沉溺于心疼自己的损失。他从以前的学生那里借到了一本音乐辞典，并收集了所有他能够找到的乐曲资料。被迫退休后，买、汰、烧是他的主要工作。干完这些家务活后，他便开始对一首首乐曲进行分析，而且都是靠他手中的一支铅笔和一块橡皮来完成的。到着手写这本书时，他惊喜地发现自己几乎做完了所有最重要的资料准备工作，包括三十多首钢琴协奏曲（加二十首小提琴协奏曲），莫扎特、贝多芬、舒伯特的全部奏鸣曲，巴赫的《二部、三部创意曲》、四十八首《前奏曲与赋格》及其他各种作品，勃拉姆斯、舒曼、肖邦的全部钢琴作品，李斯特的早期作品，柴科夫斯基、斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫、普罗科菲耶夫、卡巴列夫斯基的音乐代表作，格里格的唯一一首奏鸣曲和许多抒情曲，麦克道威尔的小品《水彩》，弗兰克、斯美塔那、埃内斯库、席曼诺夫斯基、巴托克、阿尔贝尼兹、格拉纳多斯、斯特拉文斯基、爱尔兰、布里顿、科普兰、维拉·罗伯斯、希纳斯特拉与其他作曲家的许多“经典”选曲。

好了，现在这本关于钢琴演奏拼凑而成的东西，取舍由你。

俞便民

1979年于上海

前 言

虽然钢琴制造史从由佛罗伦萨的巴托罗密欧·克里斯托福里（Bartolomeo Cristofori, 1655~1731）发明的最早的钢琴型号，到如今美国施坦威公司制造的九英尺音乐会演奏用的三角钢琴尚不足三百年，但其结构已经发生了翻天覆地的变化，且在音响与音质、音域与音色变化等诸方面都有不可思议的改进。最初的型号与目前最新的产品绝对不能相提并论！同时，钢琴音乐的作曲家也一直在谱写能与钢琴在音域和音量等方面发展相匹配的乐曲。因此，钢琴演奏艺术在技巧要求和音乐表达方面都有了很大的提高，听众也期待和要求音乐会上的钢琴演奏更加完美，曲目更加丰富。

关于教学方法，不同国家在不同时期形成了不同的学派，各有优缺点。笔者研究了所有时期世界著名钢琴教育家的教学方法，特别关注了中国学生的生理和心理特点，总结出钢琴教学中的两个主要原则及全部钢琴技巧的九个类别；分析了三百余首钢琴曲，包括练习曲、复调乐曲、奏鸣曲、协奏曲以及各种长度的钢琴曲目；为初学者、中级和高级学生设计出一套综合性教材和精选钢琴曲目详单，包括各国新老乐曲以及当代中国作曲家的钢琴作品。同时，笔者也提出了自己有关钢琴教学与研究这一课题的见解，以及对音乐作为艺术的基本态度。

中国是一个拥有五千年历史的国家，与世界上其他国家相比，其文明或文化更加悠久。早在其他国家的乐器启蒙出现之前，中国已经有了发明及推广。不幸的是，近几百年西方国家已远远领先于我们，我们却停滞不前，已是今非昔比！因此，我们必须面对现实：一方面，我们应该尽力继承、发扬先辈传下的民族音乐；另一方面，必须竭尽全力赶上国际音乐水平。

自二十世纪五十年代中期至七十年代末，许多大有作为的中国青年钢琴家出现在国际钢琴比赛的舞台上，令高水平的国际评委们大为吃惊的是他们频频得奖——不仅获得了四等奖、三等奖，还有二等奖，甚至还有人人都梦寐以求

求的一等奖！他们受到世界音乐界权威们的高度赞扬，为我国赢得了极高的荣誉。在这世界上，一流艺术家并不多见，真正出类拔萃的犹如巨星，千年才得一见。鉴于中华人民共和国成立才短短数十年，我们自己培养的年轻钢琴家已在世界音乐界开创了自己的天地，这个事实确实令人刮目相看。然而，让人遗憾的是，由于某些人为的不利环境和派性的纷争干扰，一些正在发育的嫩芽得不到应有的照顾和必需的营养，结果不是夭折，就是自然枯萎！

在新环境和新气氛的鼓舞下，笔者利用自己数年来积累的个人经验斗胆写下这本钢琴演奏的小册子。期待着它能唤起国内音乐同行和学生们的兴趣，为重建我们的国际音乐声誉作出新的努力。就像乒乓球和其他运动一样，我们最终可以在世界音乐界再次名列前茅，为国家赢得声誉和威望。

事实上笔者本人已作出了许多新的尝试，以求缩短学生的学习时间。比如：教给学生浓缩的简单技巧练习；要求并帮助他们分析每首要学的乐曲（包括最简单的练习曲）；把钢琴教学与基本乐理联系起来；扩大教材的范围，将各发展阶段的各国、各时期的“经典”音乐纳入其中；严格要求他们一次不只学习一个作品而是全套曲目，并在规定时间内背谱、演奏一次完成。所有这些，笔者希望世界上更有经验的同行以及对音乐发展有兴趣的普罗大众在“贷方”（赞扬）和“借方”（批评）两个方面不吝指教，以便这张“财务报表”能使笔者作出决断，是继续前行，还是转身放弃他所采用并沿用至今的钢琴教学教程。

鉴于个人经验不足，且因缺少参考书目及相关资料，本书未能包罗万象，以致不能在钢琴教学和钢琴演奏的主题上多方面满足读者需要，对此笔者深表遗憾。此外，错漏难免。在此，最热切诚挚地希望同行和音乐爱好者能垂赐指教，以便及时修改完善此书。

俞便民

1979年于上海

目 录

自序	I
前言	III

上篇：钢琴教学札记

01. 平衡发展	3
02. 因材施教	5
03. 放松和重量法	8
04. 钢琴技巧概要	10
05. 弹琴的身体部位	17
06. 坐姿与手型	18
07. 三种触键法	19
08. 手腕动作	21
09. 拇指问题	24
10. 小指——“女高音”与“男低音”	25
11. 弹奏八度——何时学与如何学	27
12. 音色的产生	29
13. 音色的变化	31
14. 速度标示、表情记号与弹性速度	33
15. 踏板与使用	35
16. 音高与节奏	38
17. 新生的试听	43
18. 上课时间	44
19. 教新曲	49
20. 学新曲	50
21. 记新曲	53
22. 学生演奏会	54

23. 学生演奏会曲目单设计	56
24. 与钢琴教学相关的基础理论	58
25. 传递乐感	60
26. 音乐风格	61
27. 钢琴演奏的现代趋势	64
28. 教师的自修与职责	67
29. 音乐欣赏	69
30. 节拍器的用途	71
31. 视唱钢琴曲	72
32. 视奏钢琴曲与移调	73
33. 弹奏重奏曲	74
34. 学习第二种乐器	75
35. 选架好钢琴并保养好	77
36. 找个好老师跟紧他	80
37. 建立完善的音乐藏书	82
38. 唱片与录音带	84
39. 出席音乐会——“现场”听音乐	85
40. 演技与台风	86
41. 常规训练	87
42. 培养音乐情操	89
43. 师生关系	90
44. 体育锻炼	92
45. 常识—文化	93

中篇：钢琴曲目参考资料

一、钢琴作品结构简要分析	97
(一) 44 首练习曲	97
(二) 54 首复调作品	107
(三) 10 首奏鸣曲	128
(四) 10 首协奏曲	139
(五) 190 首精选钢琴曲（为中、高级学生所准备）	151

二、学生演奏会曲目单	209
(一) 5份儿童钢琴演奏会曲目单(A类)	210
(二) 17份联合钢琴演奏会曲目单(B类)	219
(三) 119份钢琴独奏会曲目单(C类)	238
(四) 10份综合演奏会曲目单(D类)	317
三、钢琴教学曲目概览	324
(一) 五指练习	324
(二) 练习曲	324
(三) 复调作品	325
(四) 小奏鸣曲与简易奏鸣曲	326
(五) 钢琴奏鸣曲(按年代顺序)	326
(六) 钢琴协奏曲	327
(七) 钢琴小品(为初学者及中高级学生)	329
(八) 现代中国作曲家的钢琴曲目	333
下篇：钢琴教学实用小手册	
一、速度术语与力度记号	337
二、写给钢琴学生的音乐小词典	340
三、钢琴作品的作曲家	371
后记	374
附录：俞便民英文原稿选页	377
俞便民的学生们	俞人仪 379
我的父亲俞便民	俞人仪 382
译者后话	俞人仪 413
周薇、金声、郑宇靖谈他们的老师俞便民	王琳 415

上篇

钢琴教学札记

黄冈师范学院内部使用

01 平衡发展

钢琴教学有两个主要原则，其一是强调学生的平衡发展：技巧与乐感、质量与数量、老曲子与新曲子（包括所有时期、所有国家和所有风格的乐曲）同等重要。本篇主要讲这一原则。

钢琴技巧是弹好钢琴的一个重要手段。教师希望学生弹好琴，却不为学生提供顺手的“工具”，便只能是“美好的愿望”。一个作家可能有许多话要“说”，但要把思想和观点变成文字，他必须全面通晓语法和修辞。弹钢琴亦不例外。所以，老师应该牢记这个平衡原则——技巧和乐感必须携手并进。有一部分老师总是忍不住要给学生布置超过他们技巧能力的曲子。当然偶尔给学生布置一两首难度大的曲子也是可取的，目的是激发学生的雄心与自豪感。但一般来讲，技巧的程度必须与对乐曲的理解难度相匹配。事实上，最好让技巧“跑”前一些，这样，学生在充分表达音乐时不会因缺乏“工具”而受到阻碍。

曾经有位很晚（不是相宜的七岁，而是成熟的十七岁“高龄”）才开始学钢琴的学生，由于他的老师只看到这位“超龄”生对音乐的高深理解和急于求成的心情，便把一首接一首远远超出他技术水平的乐曲给了这位学生，仅用一年时间他就拿到了需要四年学习才能获得的证书。等进了大学，他却被音乐系主任拒之门外。多么令人沮丧啊！但他没有灰心，而是去了一所音乐学校选修钢琴课，从头再来，以弥补技巧上的不足。尽管他终于勉强回到了大学音乐系，而且最终在音乐系本科毕业，但他一生都因技巧远远落后于乐感而备受折磨。

质量与数量亦须携手并进。教师们要当心，绝不可忽视二者之一！有些教师认为，弹好一首乐曲胜过浅习十首；另有教师认为，如果他们一年能教三本琴书，就能在与同事的竞争中得到更多机会。双方都错了！

首先，无论学生多么努力，花多少时间去练一首曲子，永远都达不到“完美”，就是说：在速度和表达方面与专业演奏家相比一定是相去甚远。别忘了，在音乐方面他们只是蹒跚学步的孩子，别指望他们能像艺术家那样演奏。此外，连续数周弹奏同样的曲子，即使是不完全放弃，也极易令年幼的学生疲倦和厌烦。因此，在拓展培养方面，教师最好能满足于85%~90%的收获。就是

说，不能只弹一首曲子，至少是四五首。其次，“十首曲子”“学派”很可能把学生搞得一团糟。他们没有足够的时间去润色任何一首曲子，漫无目的、毫无希望地摸索，连60%的收获也达不到，最终他们会全身心“精疲力竭”，彻底被击垮。所以，要取两“学派”之精华。质量与数量同等重要。何为最佳质量？何为得当数量？完全取决于学生的年龄、天分以及练琴时间的多寡。

何时可以教肖邦的乐曲？何时开始弹德彪西等现代作曲家的作品？这是经常碰到的问题。不同的教师有不同的看法。一位著名的意大利教师，曾是李斯特学生的学生，他主张只有在完全掌握了莫扎特和贝多芬这些大师的作品之后，才可以介绍肖邦。结果证明他的理论是站不住脚的。他去世后，他的两位女学生便拜他人为师。让她们弹奏肖邦作品时，老师听着感觉她们像是在弹奏巴赫和莫扎特的作品——很少用踏板，而且在几近精确的时间内演奏完。哎呀，肖邦的曲子学得太晚了，她们简直受不了了！

顺便说一句，奥地利钢琴家阿图尔·施纳贝尔的演奏曲目止步于贝多芬，或许是出于同样的原因。与他同时代的邻国人（德国——译者注）阿尔弗雷德·卫登堡教授也经受了同样的命运。他的专业是小提琴，钢琴为他的第二乐器，却不能弹奏肖邦的作品来挽救自己的一生。

与此相反，渴求肖邦和李斯特作品的学生却无视巴赫和莫扎特的作品。小时候老师的迁就使他们后来发现自己简直不能循规蹈矩地弹奏古典作品。比如，他们把巴赫、莫扎特和贝多芬的曲子弹得像肖邦和李斯特的风格。

一次，德累斯顿交响乐团在中国北京举行了一场贝多芬音乐会，曲目单里有贝多芬的两首钢琴协奏曲。两位独奏者均为中国获奖者，第一位遵从贝多芬的风格，备受指挥的青睐；第二位却彻底失败了！乐队指挥对第二位大发雷霆，因为他根本就不按照节奏——不是延迟，就是急赶。尽管他擅长浪漫派作品，且身为某国际钢琴比赛最高获奖者之一。可以相信，如果他幼年时受过正确的训练，在老音乐（古典、浪漫和现代的）方面有平衡发展，他就会“有规矩”。事实是，他再也不敢碰古典作曲家的作品了。作为钢琴教师，难道我们不该为此类事件的发生负责吗？！

回到何时教肖邦、德彪西和其他现代作曲家的作品这个问题上，答案是：现在——尽快尽早！应同时或交替着给学生新老乐曲，以三明治——一片面包、一片肉、一片菜——的样式，在学生可以接受的年龄段（别等到晚了或是年龄大了），只要各种技巧都能相互兼顾时就给他们。

总之，平衡发展体现了保持技巧与乐感、质量与数量、新老乐曲之间均衡发展思想。

02 因材施教

除了平衡发展，因材施教是钢琴教学的第二个主要原则：在教材和进度上的弹性教学，以及勿对学生的年龄、年级或性别存有偏见。

两个颇有天赋、年龄分别为七岁和八岁、绝对是从零开始学钢琴的小女孩（陆三庆和周薇——译者注），吃了三年技巧和乐感的“平衡饮食”后，老师（俞便民——译者注）决定让她们来一个飞跃，为她们筹划了一场在老师家琴房里举行的“全部肖邦作品”联合钢琴演奏会（完整曲目单见第232页曲目单B14），包括肖邦的《F小调幻想曲》《第二叙事曲》《第三叙事曲》《幻想波洛涅兹》这样的大作品和许多小一些但乐感丰富的曲目，如：练习曲、夜曲、玛祖卡、即兴曲、前奏曲和圆舞曲。演奏会获得了很大成功，她们俩充分展示了自己，表现非常优秀。当北方某国立音乐学院钢琴系主任看到那份用打字机打印出来的曲目单时，他震惊了，无论如何都难以让自己相信这个事实。数月后他来到南方这个沿海城市，所做的第一件事就是拜访这位老师，询问这两个女孩的进展，并要求听她们演奏，特别要听那个时年十一岁、弹奏肖邦《F小调幻想曲》的女孩演奏。那次家庭音乐会后，那女孩已经把先前的曲目放在了一边，开始全身心地投入到新的独奏音乐会曲目准备之中。只给她三天的时间准备那首老曲子。到约定的那天，她确实证明了自己是一个富有气概的女孩：她没有看乐谱，不仅在技巧上无一处失误，而且在乐感方面也表现出通透的理解和自信。的确，当时她看上去还是个非常天真的小女孩。可一坐到钢琴前，她就完全沉浸到音乐中，像成熟的演奏家那样弹琴。眼见为实，耳听为信！那位同行信服了：年龄不会限制学生的进步速度。见证了这个“奇迹”之后，他变得如此热情，要求那位老师准许他再听八位学生上课，每个年龄段两个，从最低的初学者一直到最高级的学生。遵从他的要求，老师依次做出了充分的安排。老师认为：能够相互交流教学法的观点是一种荣幸，同时也是相互探讨和学习的好机会。

在音乐院校里，教材与教学进度或多或少都是固定的，对每个年级的学生都有限定。比如：一年级学生要学从内容固定的教材中选出的曲目；二年级学

生学另一组更高级的乐曲；三四年级学生的学习内容依次递进。所学理论和曲子每年每学期都类似，是指定好的。所有教师必须遵照固定的教学大纲，为每个学生选出定量的曲子，年复一年教着不变的曲目。这种错误做法在于不考虑学生的个体差异、健康状况以及练琴时间的多寡。当然任何音乐院校都应分别为各级学生规定教材，以及每学期或学年要完成的最低限量。然而，这只是为普通学生制定的。因此，教师应靠自己的判断力来决定每个学生练习曲目的数量和进度，他们的吸收能力也许会大相径庭呢！

曾经有个十四岁男孩在音乐学院附中上初中，钢琴课上练完了大纲规定的学习内容后，他还有大量的时间在校园里闲逛。幸运的是，一位外国专家发现了他的天赋，单独对他进行特殊训练。两年以后他和另一位选手一起被送去参加国际比赛。虽然第一轮他就被淘汰了，但评委们一致认为那男孩颇有天赋。假如他在学校里接受过更好的训练，老师能额外给他布置些功课，或许他能成功。事实是：缺口明显太大，特别是跟与他同去的那位高年级选手相比，显然人家在技巧和乐感上有着更扎实的基础。今后在钢琴教学中，年龄不应成为“死杠杠”。同样，按照常规教学大纲，年级划分也不应被视为死规定来盲目执行，而应该弹性处理，以适应学生各自的天赋与能力。

女性承受着体质与生理的双重困顿。一般来讲，与男性相比她们体质纤弱，身材娇小。一旦结婚，母性的本能即被唤醒，自然她们的注意力就转移到孩子和家庭上去了。可以这样讲，她们都有一个作为家庭主妇的“职业”。如果她们追求音乐或任何其他职业，就会有双重事业。整个音乐史中，女演奏家屈指可数，克拉拉·舒曼是首位第一流的女演奏家。所有钢琴专业的学生中，女性占大半。但数一数成功的音乐会演奏家和职业钢琴家，却是男性遥遥领先。一位老教授退休后回忆说：在他四十余年音乐学院的教学生涯中，几乎所有优秀的钢琴学生都是女生，男生不在其中。然而，毕业后就不同了，那些反应迟钝、水平中等的男生爬上来了，成了冠军，而天资聪颖、才华横溢的女生却默默无闻了。

既然自然规律如此，为什么还要浪费时间和精力呢？然而，真的是一种浪费吗？！世上有英雄和无名英雄，女人往往属于后者。可能她们自己没能成为一个到处巡回演出的演奏家，但她们孕育了下一代，把音乐灌输给年幼的孩子，传授钢琴演奏，帮助他们日常练习。她们是播种者。

有位年轻的母亲迫不及待想让她幼小的女儿弹钢琴，才三岁就在她的膝