

爸妈一定要懂的学钢琴那些事

家庭钢琴启蒙课

为琴童及其家长精心打造的一本与众不同的钢琴书

段召旭

著

爸妈一定要懂的学钢琴那些事

家庭钢琴 启蒙课

段召旭

——著

图书在版编目 (CIP) 数据

家庭钢琴启蒙课：爸妈一定要懂的学钢琴那些事 /
段召旭著. —成都：天地出版社，2022.8
ISBN 978-7-5455-7062-5

I. ①家… II. ①段… III. ①钢琴课教学—儿童教育—
家庭教育 IV. ①J624.16②G782

中国版本图书馆CIP数据核字 (2022) 第070980号

JIATING GANGQIN QIMENG KE: BA MA YIDING YAO DONG DE XUE GANGQIN NAXIE SHI
家庭钢琴启蒙课：爸妈一定要懂的学钢琴那些事

出品人 陈小雨 杨 政
作 者 段召旭
责任编辑 徐 宏 王继娟
封面设计 曾小璐
责任印制 董建臣

出版发行 天地出版社
(成都市锦江区三色路 238号 邮政编码：610023)
(北京市方庄芳群园3区3号 邮政编码：100078)

网 址 <http://www.tiandiph.com>
电子邮箱 tianditg@163.com
经 销 新华文轩出版传媒股份有限公司

印 刷 天津融正印刷有限公司
版 次 2022年8月第1版
印 次 2022年8月第1次印刷
开 本 880mm×1230mm 1/32
印 张 6.75
字 数 114千字
定 价 42.00元
书 号 ISBN 978-7-5455-7062-5

版权所有◆违者必究

咨询电话：(028) 86361282 (总编室)
购书热线：(010) 67693207 (营销中心)

如有印装错误，请与本社联系调换。

第一章 我们为什么要学钢琴

一 为什么要学钢琴.....	3
二 弹钢琴到底难不难.....	9
三 弹钢琴最重要的是什么.....	15
四 买琴那些事.....	22
五 如何选择钢琴老师.....	31
六 要不要参加考级.....	41

第二章 怎样才能学好钢琴

一 学琴的快乐从何而来.....	51
二 什么是好的练琴方法.....	61
三 如何让练琴更有效率.....	75
四 如何检验学琴的成果.....	81
五 钢琴独奏要背谱吗.....	93
六 怎样更好地背谱.....	101

七 别让你的“音基”白学了——音乐基础课在钢琴学习中的作用·····	110
八 为什么要学复调作品·····	116
九 为什么要参加比赛·····	123
十 学钢琴需要陪练吗·····	128
十一 如何判断能不能走钢琴专业道路·····	135

第三章 学钢琴更要懂得欣赏

一 什么是音乐欣赏·····	147
二 怎样选择合适的音乐会·····	154
三 为什么不同的人听音乐感受会不同·····	164
四 国外各钢琴学派及中国钢琴作品·····	171

第四章 学钢琴什么时候都不晚

一 永不褪色的钢琴梦——老年人学习钢琴的问题···	189
二 繁花流水，幽趣无限——评《实用钢琴教程》···	205

第一章

我们为什么要学钢琴

在准备给孩子报钢琴班之前，你是不是也曾
遇到过这样的问题：

到底要不要让孩子学钢琴？

弹钢琴难吗？孩子适合弹钢琴吗？

该选择什么样的钢琴老师？

需不需要自己买钢琴？

如果开始练钢琴了，要不要参加考级？

.....

为什么要学钢琴

我们考虑做一件事，一般会经过两个阶段，一个是考虑“要不要做”，一个是考虑“怎么做、如何做”。其中，“要不要做”是“怎么做、如何做”的前提，只有想清楚“要不要做”（解决动机问题），决定“要做、可以做、能做、该做”之后，才会来到“怎么做、如何做”的阶段。而且，“要不要做”不仅是“怎么做、如何做”的前提和基础，“要不要做”这个问题的思考角度、深度和意愿的强烈程度，也会影响“怎么做、如何做”的质量和效果。

就学钢琴来说，则是“要不要学”和“怎么学、如何学”的问题。对“要不要学”是否有清楚明白的认识，会直接体现在之后的“怎么学、如何学”之中。然而书店里林林总总的钢琴教育类书籍，大多围绕“怎么学、如何学”进行讲解；相比之下，关于动机问题则讲解得很少。而“要

不要学”，却是学琴中一个不可逾越的阶段，也是很多家长都会关心的问题。

在孩子“要不要学琴”的问题上，想让孩子学琴的一部分家长属于“跟风”，即别人都学我们也学；一部分家长是受到“学琴开发智力”说法的影响而让孩子学；还有一部分家长是想让孩子有一技之长，将来可以偶尔“露一手”。有趣的是，有些没让孩子学琴的家长，也是出于同样的理由。比如有的家长表示：“那么多孩子都学钢琴，我们孩子学了也显不出来，还不如不学。”

不管是为了“开发智力”还是“露一手”，这些学琴动机其实都是一样的，那就是满足一种优胜需要。长期以来，很多人都把偏重感性的艺术类学习视为获得理性知识的基础和手段。“学琴开发智力”即属此列。学琴是为了提升孩子的智力水平，而提升智力是为了什么呢？是为了学好学校的文化课。这样的认知否定了艺术类学习的独立品格与存在的意义，错误地将艺术类学习变为服务于其他学习的基础和途径。首先，这不应该是艺术类学习的价值所在；其次，这样的“如意算盘”可能也是要落空的。“学琴开发智力”的说法依据是，弹琴要左右手并用，而多使用左手可以更充分地开发右脑，从而让学琴的孩子比不学

琴的孩子更聪明。然而遗憾的是，这个说法并没有得到实验数据的支持。也就是说，在采样的同年级学生中，并没有得出学琴的孩子比不学琴的孩子智商更高、学琴时间长的孩子比学琴时间短的孩子智商更高等结论。

那些为了能“露一手”而学钢琴的想法，没有问题，弹钢琴本身就是表演，孩子具有一定的表现欲望，也能激发他的学习主动性。但是，如果表现成了学琴的最大目的，那么就会导致出现一旦“显不出自己”就不学的结果。

既然学钢琴并不一定能开发智力，也不是为了表现自己，那为什么要学琴呢？

其实学钢琴的作用有很多，在此我仅就几个最重要的进行阐述：

学习钢琴，最重要的是：通过钢琴这个音域最宽广、曲目最广博的“乐器之王”接触音乐，进而感知声音之美，培养乐感。生活中，很多人在味觉和听觉上的发展是极不均衡的：品尝食物时，他们的感知能力精准细致得令人称奇，个个堪称美食家；然而欣赏音乐时，他们的感知能力却极为低下，对低质量的、恶俗的音乐不觉其差，对高质量、精美的音乐也不觉其好。当然，这不会影响人们的生存。但是，在人人都在追求多元的人生体验的今天，除了

味觉和视觉的美感，听觉的美感也是提升幸福感的一个重要方面。始终停留在较低的听觉审美水平上，固然不会危及我们的生存，但会令我们错过很多美好的生命体验。学习钢琴，是培养听觉审美能力非常好的方式。

学习钢琴，还能培养自身的仪表美以及高雅的气质。因为，在学习钢琴的过程中，经常会有上台表演的机会。每逢此时，学生都会化上淡妆、穿上漂亮的演出服，老师也会对如何上台、如何鞠躬、在台上如何注意仪态、如何“显得有气质”等进行细心指点。这些细节都会无形之中令孩子关注到自身的仪表和气质。最初可能是刻意“显得有气质”，久而久之，就会慢慢变成“真的有气质”。

学习钢琴，除了可以提高和满足孩子的审美需求，对优胜需要也是有帮助的。虽然“学琴开发智力”的说法没有得到科学数据的支持，但是现实中的确存在着这样一种现象：钢琴弹得好的学生，往往学习也都不错。因为，钢琴弹得好的学生，一定特别专注于练琴，而具备专注力的人，学什么一般都不会差。专注力是指人能够专心于某一事物或活动的的能力，也就是我们常说的“定力”。作家村上春树说：“没有专注力的人生，就仿佛大睁着眼却什么也看不见。”我在教学中发现，就学习而言，专注力比聪

明更为重要，专注力才是学习能力的根本。一个聪明的人，不一定能够学有所成，但是一个专注的人，一定会拥有比较大的成就。然而，在当今这个人人都在使用智能手机的时代，专注力已经成了一种稀缺的品质。人们已经很难较长时间地专注于一件事情，即使在欣赏一场精彩的音乐会时，很多观众都会不时地掏出手机看微信朋友圈、刷微博……

学习钢琴，能够培养专注力。当孩子沉浸在练琴的过程中时，他可以达到物我两忘的境界，体会到心音交流的高峰体验，从而获得自我实现的满足感。长此以往，形成良性循环后，他也会把这种专注带到他的每一次学习中。这就是“琴弹得好的孩子学习也好”的主要原因。

学习钢琴，对优胜需要还有一个作用，那就是对规则意识的培养。规则意识是社会文明的一个重要标志，随着社会文明程度的不断提高，越发需要具有规则意识的人。规则意识是个人素质的重要方面，知规则、懂规则、守规则不仅可以使个体更好地适应社会，也可以使个体实现真正的自由。规则是“一套被社会成员广泛认同和接受的标准、准则体系，它规范和指导着社会成员的行为方式”，即在日常生活、学习和工作中约束人们行为的各种规章、制度和行为准则。规则意识则是指发自内心以规则为自己行

为准则的意识。一个人一旦培养了规则意识，就会自觉地按照社会规章、标准和法律行事，也就是所谓的“走正路”。

在钢琴学习中，从识谱、数拍子、表情记号到弹奏法、踏板法等，都存在着一个完善、系统的规则体系。学琴伊始，老师就会要求学生辨认、记忆和遵守这些规则。只有严格执行这些规则，学琴之路才会进展顺利。也只有在遵照规则体系的基础上展现自身乐感的学生，才会在学琴过程中得到老师和专家的赞赏。可以想见，在长期的钢琴学习中，学生会通过老师的反馈形成一种遵守规则的认知，从而形成规则意识，进而把这种规则意识运用到自己的日常生活和学习工作中，使之成为学业、事业有成的重要保障。

学习钢琴的作用和益处远不止上文所说的这些，但是不管有多少唤起我们学琴的愿望，请一定记住，审美需求是其他一切需求的根本，只有以追求美好声音和艺术为出发点，才有可能实现其他需求。真心祝愿每一位学琴的朋友，都能在学习钢琴的过程中，体会到音乐之美，实现愉悦的听觉体验，进而感受生活的美好，实现人生的成功！

二

弹钢琴到底难不难

很多琴童家长在孩子学琴之初，就先定下了“弹钢琴很难”的基调，这种观点也得到了一些钢琴老师的认可。那么，弹钢琴究竟难不难呢？

我平日里有制作模型的爱好。做模型的时候，我常常 would 联想到弹钢琴，并有所感悟，或可解答弹钢琴难不难的问题。

模型制作分为素组和上色两大类。所谓素组，就是不对模型本身的颜色进行改动，只是把零件剪下，打磨剪切零件所留下的水口，然后按照说明书把模型组好。素组水平高低主要体现在剪切零件、打磨水口和组装的基本功上。好的素组成品，模型周身上下看不出一个水口，同时又不会因为打磨而破坏零件，呈现的就只是一个干净但基本没有制作者的个人设计和理念的作品。

我觉得素组很像钢琴领域中照本宣科类的演奏。这类演奏追求的是机器般的技术，精准体现乐谱上的每个标记，演奏过程中零失误，客观冷静，较少个人情感的流露。此种演奏如能做到极致，即真的精确体现乐谱指示，不论多困难的段落都无一音碰错，无一处速度不稳定，无一处节奏不准确，那也会令人赞叹乃至惊讶。但存在的问题是，在演奏中听不出演奏者的热情、个性和创意。这样的演奏家并不少见，甚至一些很有名的钢琴家也在此列。

当模型玩家不满足于模型原本的塑料感以及颜色时，他就需要对模型进行上色了。

上色有笔涂和喷漆两种，在此无须赘述，总之都是上色就对了。上色可不是在模型素组之后整体上色，而是要在组装之前、零件切割打磨之后，对每个零件进行上色。这是不是像极了钢琴学习中的分句、分段练习？另外模型上色也不是只上一层颜色。拿喷漆来说，最简单的也至少需要补土和面漆两层，如果要制作伪电镀等特殊效果，那就需要四层以上的上色，而且每次都要等到这一层漆彻底干透之后（理想时间为一天）才可以喷下一层，着急不得。这就像我们学习一首钢琴作品，要经过读谱、慢练、设计指法、确定分句、安排力度层次、揣摩弹奏方法、背熟等

多个环节，每一个环节都需要扎实进行，不能马虎。如果偷懒耍滑，那么一定会影响最后成品的效果。在整个模型上色过程中，要始终全神贯注地控制漆的厚薄、均匀等细节，这就像钢琴演奏中，演奏者对于音色明暗、声音平均等细微之处始终进行敏锐地监听和精准地把控。

通常玩家在给模型上色时，都会按照自己的想法重新设计颜色，很多玩家会设计出比原本的模型设定更为细致复杂的分色，也会自己调配模型漆，把两种或多种漆调在一起，以求得一种独一无二的颜色。这正如我们在练习一首作品时，对音色的反复揣摩和锤炼。音色的选择与变化，一定是为想要达到的音乐表现服务的。一个成熟钢琴家的标志就是，独一无二且千变万化的音色。记得李斯特的学生在听了一位钢琴家的演奏会之后激动地对李斯特说：“那个钢琴家的音色美极了，就像包裹着天鹅绒的宝石。”李斯特听后则淡淡地说：“裹着天鹅绒的宝石的音色，只是我音色宝库中的一种。”

最重要的一点是，不论是模型上色，还是钢琴作品的音色，首先都需要创作主体对所需颜色或音色及其效果了如指掌，其次是制作者或演奏者对于最后成品呈现效果要有清晰而明确的追求，并据此来统领自己的创作过程。心

中没有对于模型制作效果的追求，就不会需要喷漆；没有对音乐表现的追求和想象，钢琴练习就是盲目的和不走心的，最后演奏出来的就是不知所云的音符堆砌。

如果玩家要追求模型真实的岁月感和战争的确烟感，就需要在喷漆之后对模型进行做旧处理。

做旧是模型制作中非常高端的手法，方法是用笔在模型上画出锈迹、掉漆的痕迹，甚至做出弹孔。这些锈迹、掉漆、弹孔画在哪里，怎么画，完全由玩家个人安排与设计，全凭玩家自己的审美趣味和经验。好的做旧模型完全全属于艺术品的行列，其极强的金属感和真实感、极强的视觉冲击和震撼感觉，让人不禁怀疑，这真的还是那台塑料模型吗？而且做旧带有某种即兴性，因此即使同一个玩家对同一款模型做旧，每次也绝不可能完全一样。这样的艺术效果在我看来，就相当于真正的钢琴大师们的演奏。这类演奏完全超越了乐谱（就像做旧完全超越了模型制作说明书），作品已经内化进演奏者的心灵，琴声中始终充盈着演奏者的审美品位、人生阅历和创造性，演奏过程充满令人叫绝的神来之笔，令听者对于演奏的作品有了完全不同以往的全新认识和感受。同一位大师演奏同一首作品，每一次处理都不会完全一样，这就是人们愿意一次