

# “音由心生,乐从乐起”

## ——浅谈《菲伯尔钢琴基础教程》



### Developing Musical Minds and Hearts — A Brief Talk on *Faber Piano Adventure*

文 | 刘 疏、冯 达

随着素质教育与音乐启蒙教育的普及,我国的社会音乐教育已进入蓬勃发展的时期。据统计,我国针对少年儿童校外教育机构在2007年已达到八千多个,而私人授课情况更加不计其数。尤其在儿童钢琴启蒙领域,早在20世纪90年代,中国就号称有近十万琴童,据相关统计显示,我国的琴童数量已居世界第一。作为一个“钢琴大国”,近十年来,我们在钢琴教育教学法、钢琴演奏艺术,特别是钢琴教材等方面的研究一直层出不穷,但是效果却甚小。“快乐学琴”的理念已经在国内探讨多年了,但仍未从根本上撼动传统的教学模式。虽然近年来不断有新的教材出版面世,但都无法动摇已经沿用了多年的“拜厄”、“汤普森”、“车尔尼”等教材的权威地位。大多数钢琴教师仍遵循旧的套路,使新的钢琴教学理念很难推行。在教材选择方面,“因材施教”是我们一直提出的首

要原则,但大部分教师仍然只是关注技巧训练,而非从音乐本身出发。钢琴启蒙教学应该把着眼点更多地放在如何让学生有兴趣地去学习音乐、感受音乐和记忆音乐上,钢琴教材也应与时俱进、适应社会需求,好的教材不仅会让学生更容易接受新的学习内容,也能够促进教师的教学水平不断提高。

由人民音乐出版社出版发行的《菲伯尔钢琴基础教程》正是这样一本优秀的综合性音乐教材。此书音乐体裁广泛,有着极富吸引力和表现力的教师伴奏、为巩固基础概念而附加的创造性尝试和理论学习。模式认知和音乐表现力的结合、循序渐进的钢琴演奏“技巧秘诀”,以及对手臂、手腕和手指之间姿势协调性的特殊强调,使该套教程极富实用性。它会让孩子们带着更多的探索性、创造性以及丰富的音乐表现性去学习钢琴演奏,并且能够很好地引导儿童走

进音乐,与音乐融为一体。

《菲伯尔钢琴基础教程》的核心理念在于“Developing Musical Minds and Hearts”(音由心生,乐从乐起)。虽然“快乐学琴”的理念并不是一个新的课题,但菲伯尔更着重在“快乐学琴”的实践性上,即“如何让学生充满兴趣地学习和记忆音乐”。他提出了全新的钢琴教学理念:“老师→学生→音乐”的铁三角关系。以往传统的钢琴教育模式是:“家长→学生→老师”,通常都是家长强迫孩子到老师那里学习音乐,而孩子在学习过程中产生厌烦心理,因此学习钢琴的效果往往不尽如人意。而菲伯尔提出的“新铁三角模式”(“老师→学生→音乐”)通过老师对学生的引导,使学生走进音乐的世界里,这使得孩子在充满兴趣的情况下主动地探索音乐、发现音乐、理解音乐以及创造音乐。《菲伯尔钢琴基础教材》的另一独到之处在于其首先采用模

式认知的教学方式加强了儿童对于乐理的理解，并在第一册起就配有相应的视唱练耳练习。别出心裁的“技巧小秘密”更是运用声像结合的方式使儿童在快乐中提高了钢琴演奏技巧。菲伯尔强调技巧与艺术性是永远不能分开教学的，应从一开始而不是在一段时间之后才去重视。相比以前教材中单调的重复练习，《菲伯尔钢琴基础教材》采用了更加新颖生动的练习方式，让儿童更直观地感受到音乐的流动。

前段时间，菲伯尔先生来京举办了为期一周的钢琴教学讲座，笔者希望根据这次讲座的所见所得，谈谈对这套教材使用中的一些体会，与业界同仁分享探讨。

## 一、培养学生的兴趣

“如何让学生在音乐的世界里不停地探索、冒险、幻想和发现”是菲伯尔钢琴教程的核心理念。传统的钢琴教学太过重视技巧的培养，却忽略了钢琴启蒙教学的首要条件：“兴趣的培养”。一本好的教材，可以给学生带来不同的音乐色彩，培养学生成为快乐的琴童，而不是在枯燥无味的课程中逐渐对钢琴学习失去兴趣。菲伯尔认为钢琴启蒙教育的关键在于让学生体验音乐的“快乐色彩”（Playful Tone），并围绕此核心理念对本书做出了不同以往教材的改变。

### 1. 宽广的音乐风格

以往的教材都是以技巧作为划

分各阶段学习的基础，而菲伯尔教材首次以儿童的兴趣作为出发点，大量采用儿童喜欢的音乐素材和音乐风格，摒弃了以往单一古典音乐或民谣、儿歌的素材形式，添加了新颖的爵士乐、电影音乐和流行音乐等。尤其是对电影音乐的使用，儿童对于这些熟悉的影视音乐片段有着强烈的认同感，学习效果极佳。

另一方面，为了激发儿童对于学习钢琴的兴趣，菲伯尔很早就把爵士钢琴的元素引入到了教材当中，他以一种深入浅出、简单易懂的方式讲解了爵士钢琴的主要构成结构：去“4”加“6”原则，即在五指音阶（Do Re Mi Fa So）的基础上去掉第四音“Fa”加上第六音“La”。爵士音乐特殊的调性和节奏使儿童对于新事物产生好奇感，以此激发学生的学习探索性。

### 2. 生动的教师伴奏

《菲伯尔钢琴基础教程》中，每一首学生演奏的音乐片段下面都有相应的教师伴奏乐谱。以往其他教材中出现的教师伴奏只是给乐曲添加和声，而菲伯尔更加注重通过教师与学生的合作鼓励学生创新。他经常鼓励学生用相同的旋律尝试演奏不同的音乐风格，老师的伴奏从中配合，演奏效果多种多样。

例如，在第一册中的乐曲《白桦林》中，菲伯尔启发学生尝试用不同速度或音区来演奏同一条旋律以感受不同的音乐色彩。曲中，如果是年

老的人在白桦林里跳舞，可以让学生尝试在低音区慢速地弹奏；如果是一群小朋友在白桦林里欢快地舞蹈，可以引导学生转换到高音区快速地弹奏。而老师随着学生的变换而变换伴奏的音区和速度，以此帮助学生增加音乐色彩。这种师生合作的方式不仅可以使初级的单旋律变得丰富而动听，还会使学生在音乐中的参与感更加强烈，这种强烈的参与感会使他们产生兴奋感，激发他们对音乐创新的动力，从而自动自发地强化练习。而这种参与感不仅仅体现在学生身上，在教师身上亦是如此。教师在伴奏的过程中能更好地感受学生的情绪波动以及音乐表现力，近距离地观察学生弹奏时使用的技巧，能更直观地看出学生存在的问题。

### 3. 有趣的版面设置

《菲伯尔钢琴基础课程》在排版上充分考虑儿童的审美风格，颜色鲜艳，插图活泼。编者还为儿童设计了诸多有趣的游戏来学习乐理知识。例如“动动脑”、“试试看”等游戏环节。在每一篇乐谱旁，书中都有形象生动、趣味横生的插图能让儿童更直观地认识日常事物以及音乐内容，并且体会二者之间的关系。教程还经常让孩子自己动手，将新学的乐理知识用图画的方式表现出来。

在语言的描述上，本教材经常使用一些生动形象的比喻来讲解复杂难懂的乐理知识和技巧问题。例如，在强调手形“要圆圆”时，书中会先让

儿童做一个“眼镜”的手势，以感受正确的手形位置。相对于以往单调的由教师口述的教学方式，这种以形象比喻的方法更加省时高效。

## 二、钢琴教学中的“模式认知”

模式认知能力是孩子形成完整认知能力过程中的重要组成部分，这种能力不仅有助于儿童发现、理解音乐中独特的知识结构以及音乐中音符、音高和节奏等各大主题内容之间的联系，更能帮助儿童获得清晰而丰富的音乐经验，为其以后学习更多的音乐知识奠定基础，并促进儿童对音乐与其他科目的掌握与运用。菲伯尔钢琴基础课程从以下三个方面出发，完整构建了儿童模式认知的发展过程。

### 1. 由视觉出发的模式认知

与以往教材不同，《菲伯尔钢琴基础教程》第一册的前三分之二内容，完全没有使用小节线、五线谱和拍号。菲伯尔先生不希望小节线、拍号和五线谱框架了模式认知的想法，学生不应该只是刻板地熟知谱子上面的每个音符，而应该以一种循序渐进的方式对音乐的基本构造进行深入了解。菲伯尔认为应该让学生在从一开始就了解音乐中所运用的内容，而不是单纯地弹出每个音符而已。

《菲伯尔钢琴基础课程》几乎在每首乐曲下面都增设了“动动脑”或“试试看”等环节，这类音乐游戏经常让学生画出在乐曲中曾反复出现的

音乐动机、节奏型等，以此让学生从视觉上对音乐模式产生深入的理解。传统的教学经常会误导初学者觉得“中央C等于大指，D等于二指”，依此类推。久而久之，学生一看到中央C就倾向于使用大指弹奏，而菲伯尔教材中从一开始就打破这一误区。例如，在乐曲《最好的朋友》中，左右手需要分别使用不同手指弹奏中央C。简单易懂却实用贴切的技巧方式让学生印象深刻，不再有“中央C等于大指”的固定思维模式。

### 2. 由听觉出发的模式认知

《菲伯尔钢琴教程》从第一册开始就设有大量视唱和练耳的教学内容，以此让学生从听觉上辨别不同音型、节奏和旋律的模式特征。另外，菲伯尔还注重培养学生对于模式认知后的应用与实践性。例如，在乐曲《睡在莲叶上》的听觉训练中，菲伯尔设计让教师先弹奏伴奏部分，同时学生须仔细感受教师弹奏音乐的情绪和气氛，然后根据自己的所感受到的内容在五指音阶上即兴创作一首《青蛙摇篮曲》的旋律。从一开始就让学生运用熟知音型、节奏、旋律模式进行即兴创作，打破传统教学中“只学难用”的弊端，激发了学生的创造力。

### 3. 由动觉出发的模式认知

菲伯尔的动觉模式认知跟达尔克罗兹有相似之处，尤其在节奏方面。比如遇到 $\frac{3}{4}$ 拍的节奏时，他会先让你感受到这个拍子特有的舞蹈节

奏，让学生跟着音乐翩翩起舞，之后再回到钢琴上进行演奏。这一点与达尔克罗兹的体态律动学中提出的理论非常相似，即音乐本身离不开律动，而律动和人体本身的运动有密切的联系。仅仅教儿童用手指弹奏乐器是不够的，首先必须启发他们进入乐曲的激情中去，把乐曲的感情化为具体的动作、节奏和声音，培养对人体极为重要的节奏感。

另外，在乐曲《游行小调》中，菲伯尔用朗读乐谱的方式让学生感受稳定的节奏。他强调在读谱时要注意力集中，且每一个小节的第一个音都要大声朗读并且加以动作，例如点头或者跺脚，让学生明显地感受到乐曲节奏中的重音，从而使演奏时的节奏感更强、节奏更稳定。这是另一种由动觉出发的模式认知。

## 三、技巧与艺术性“从一开始”

菲伯尔先生在讲座中强调，正确的技巧应该要循序渐进地引入钢琴教学当中，并且运用声像结合的方式在钢琴技巧教学上体现音乐的重要性，在打好儿童钢琴基本功的同时，注重他们个人音乐表现力的培养。他在教程的技巧练习中更加鼓励儿童发散思维、进行创新。同时，对于钢琴演奏重要的一部分——踏板，他在教学上同样有着独到之处。在教材的每一级中，他都总结出五个“技巧小秘密”，并配有相应的练习和乐曲，讲解详细而生动，使得学生的钢

琴演奏技巧进步飞快。

### 1. 声像结合

菲伯尔运用声像结合的方式使儿童在快乐中提高了钢琴演奏技巧。例如,在乐曲《气球》中,他在钢琴结尾音处理的教学上,运用想象联想、声像结合的方式,将音乐比作气球,若要让气球飞走了,则结尾处,轻缓地抬起手腕,让声音像风一样飘走。若要将气球扎破,则是采用手腕带动手指快速触键快速放开,以一种爆破音为结尾。这虽然是传统的手腕技巧练习,却以新颖的方式取代以往枯燥的讲解来培养孩子们的钢琴技巧,并培养孩子对音乐的兴趣。

### 2. 踏板与节奏的结合

踏板在钢琴演奏中扮演着非常重要的角色,我们通常用到的延音踏板是起到将部分音延长、加强和共鸣的作用,踩踏板的水平直接影响到一首乐曲的实际演奏效果。

针对踏板的教学,与传统教学不同的是,菲伯尔把踏板与节奏联系在一起。这样做的好处在于既减小了踏板教学的难度,又将踏板的作用放大,使儿童能用最少的时间将踏板的效果踩到最好。传统的踏板教学,教师只是让学生在弹奏音符后再迅速踩下踏板,学生经常在练习中出现手忙脚乱的状态。菲伯尔为了更明确踏板的顺序与规则,设计了节奏踏板法:准备(手弹奏)、踩、保持、抬脚。这样做把每一个步骤都融入到音乐的节奏中,使动作更规范化。

### 3. 技巧小秘密

菲伯尔先生强调技巧学习要循序渐进,对于技巧教学,要有一个良好的开端,并且采用循序渐进的教育方式,这样就不会在日后的教学中出现一些难以改正的问题。他在每册技巧教材中都设有五个“技巧小秘密”。例如在讲座时的教师提问环节,有一位老师问到手腕与坐姿的关系,这在第一本书的第一堂课里就明确地给出了答案。学生在弹奏中会经常出现手腕太高或太低的问题,老师通常只会考虑手腕摆放的位置,但其根本原因在于坐姿的前后。学生坐得太贴近或太远离琴键,是导致手腕位置不恰当的直接原因。菲伯尔先生在教程的第一课就用图画的方式表述出正确的坐姿对于钢琴演奏的重要性,并且纠正了一些学生经常会犯的坐姿上的错误,从根本上杜绝了一些演奏问题的出现。

在乐曲《小鸡啄米》中,为了解决手形问题,菲伯尔提出用大指支撑三指像小鸡啄米一样,“轻啄”每个音符,并且要保持稳定的节奏,演奏同时保持手腕放松,指尖要稳固有力。这种形象比喻的方式让学生在枯燥的技巧练习中体会到了音乐的乐趣。

## 结 语

《菲伯尔钢琴基础教程》对于中国广大琴童、家长以及钢琴老师来说有着非常重要的参考意义,对于渴望改变枯燥的钢琴练习、教学模式,希

望儿童“快乐学琴”的教师及家长来说,这是一本不可多得的好书。非常情景化的教育环境、详尽直观乐理说明、形象生动的音乐题材和趣味性较强的学习方式,都对钢琴教学起到意想不到的效果。菲伯尔先生与众不同的教学方法为钢琴教育开创了一个新的天地,让儿童在音乐的海洋里快乐地徜徉,在学习音乐的同时感受音乐的美好,也让学生在享受音乐的同时提高了他们的音乐素养。

钢琴学习是一个长期、艰苦的过程,在这个过程中,需要教师、学生、家长和全社会的共同努力,在我国艺术教育尚不完善的现状下,更是需要长期的摸索,不断引入像《菲伯尔钢琴基础教程》这样优秀的教材,在教育模式上不断改进、创新。相信在大家的共同努力下,我国的幼儿音乐教育必然能够逐步完善和完美。

## 参考文献:

1. 杨丽梅、蔡觉民著,《达尔克罗兹音乐教育理论与实践》,上海教育出版社,2011年出版。
2. 张晓武著,《改革开放以来社会音乐教育机构和辅助系统的发展及其在普及音乐教育中发挥的作用》,《内蒙古师范大学学报》,2008年第3期。
3. 赵英华著,《一部儿童钢琴教材带来的启示:解读〈巴斯蒂安钢琴基础教程〉》,《人民音乐》,2008年第9期。