

“钢琴之旅”

——一场愉快的钢琴旅程

PIANO ADVENTURE: A JOYFUL PIANO JOURNEY

文 | 王 爽

《钢琴之旅》(*Piano Adventures*) 在北美是使用率很高的一套钢琴启蒙教材。记得抵温哥华之初，为了了解当地的钢琴教学状况，我第一件事就是冲进音乐书店去研究各种钢琴教材。当时，店员告诉我卖得最好的钢琴启蒙教材就是这套《钢琴之旅》。后来，在与杜晓十老师的通信中谈及定居温哥华的种种感受时，涉及钢琴教学、钢琴教材，且得知杜晓十老师也早有出版一套新的钢琴启蒙教材的想法，我便把《钢琴之旅》推荐给他，今天这套书面世了。

区别于国内一套“小汤”一统天下的状况，北美的钢琴启蒙教材种类繁多。例如，“阿尔弗雷德基础钢琴图书馆”系列 (*Alfred's Basic Piano Library*)；《阿尔弗雷德基础钢

琴教程》(*Alfred's Premier Piano Course*) “音乐树”系列 (*Music Tree—Time to Begin*)；《海伦德钢琴基础教程》(*Hal Leonard Piano Method Book*)；《给小莫扎特们的音乐》(*Music for little Mozarts*)；《钢琴演奏ABC》(*The ABC of Piano Playing*)，当然，我们熟知的“小汤”和“巴斯蒂安”系列 (*Bastien Piano Basics*)也在其中。林林总总的教材虽然给予教师们更多的选择余地，但也会让新老师踌躇不已，不知选哪种才好。我当年同样面临这种困境，于是只好用了最笨但最保险的办法，一套一套教材试。试教下来的结果是：《钢琴之旅》这套教材成为了我和我的助手们教授初学琴童的首选。

一套优秀的钢琴启蒙教材应该

具备什么样的特点呢？加拿大非常著名的钢琴演奏家、教育家爱德华·J. 帕克 (Edward J. Parker) 在他的一本有关钢琴教学法的书 (*Piano Pedagogy: A Practical Approach*) 中罗列出了教师选择琴童启蒙用书的十三个条件。第一，第一本钢琴书应该是长方形的，因为这种形状使孩子们不用高高地扬起头来看谱子。第二，音符要又大又清晰，易于辨识。第三，页面上不要有太多的教学指导，太多的文字只会干扰小朋友的注意力，分不清知识点的主次。第四，书上的插图要精致而富有想象力，并且适合小朋友的年龄。第五，曲目上尽量少标注指法，并且尽量少使用大拇指在“中央C”位置的曲目。第六，基本的表情记号，如 *p*、*mf*、*f* 要尽量

早的出现在曲目中,以帮助孩子建立对声音和琴键有效控制的概念。第七,一首曲目尽量多地综合运用到一些基本音乐概念,例如乐句、奏法、同音连线、休止符和临时升降记号等。第八,书中曲目的选择尽量多风格,如民歌、童谣、圣诞歌曲或是原创作品。第九,适度的学习进度中要包含足够数量的曲目来复习已经学习过的知识。第十,曲目应涉及调号,最后要到两个升降号的程度。第十一,书的最后应该包含几首有些许难度的曲目,鼓励孩子们挑战自己。第十二,曲目应该配有伴奏部分,在师生一起弹奏的过程中,让孩子们初步体验和声感觉,并帮助孩子们建立良好的节奏感,通过这种方式提高孩子们演奏的熟练度。第十三,如果书中有些空间给孩子们练习书写音符就更理想了,这有助于巩固孩子们的音乐理论知识。如果以这十三条来要求的话,《钢琴之旅》应该算作是合格的启蒙用书。

但是一本教材到底好用不好用,教学效果是否突出,归根结底要通过教学实践来评判。那么,《钢琴之旅》到底能不能有效地解决教师在教学中的困惑、消除孩子们钢琴学习的瓶颈呢?

为此,我们应该首先讨论一下在启蒙钢琴教学中老师和学生常遇到的问题。有的学生识音符很慢,而且易混淆;有的学生节奏不准确,音符时值的比例关系搞不清楚;有

的学生在指法使用上举一反三的能力不够,当没有指法标注时,会一直用自己有力或擅长的手指,或是固执地以为“1指只能弹中央C”;有的学生一弹黑键就“发怵”,动作紧张,容易变形。

那么,《钢琴之旅》如何解决这些问题呢?与传统的从五线谱“中央C”开始识谱并逐渐扩展的方法比(“小汤”是这一方法的典型代表),《钢琴之旅》不再把五条线上的个体音符当作教学的重中之重,而是首先向孩子们传达基本的声音概念、指法概念和识谱规律的概念。例如,通过《小公鸡啄米》(《钢琴之旅第一级:课程和乐理》第8页)和《小母鸡啄米》(同上第9页)这两首曲目,孩子们了解了整个钢琴键盘及它的音域;从《两只小蚂蚁》(同上第10页)和《两只小燕子》(同上第11页)开始让孩子们知道了黑键也没什么了不起的,它只是钢琴的一部分;《走钢丝》(同上第16页)、《我爱唱的歌》(同上第18页)和《我听到了回声》(同上第19页)等曲目则逐步渗透了指法运用的原则。又如,重复音用相同的指法;相邻音符用相邻手指;《浮木上的青蛙》(同上第50页)则告诉学生们同一个手指可以弹奏不同的琴键。而且,《钢琴之旅第一级:课程和乐理》中指法标注不是很多,只在关键音上有注明,其他的要靠小朋友们根据已经学习过的指法规律去自己决定。与此同时,到实际教授五

线谱音符之前,所有的曲目一直都在渗透五线谱线间位置的规律。例如,符头位置高的声音就高,反之则低;相同高度的符头,音高也是相同的;符头逐渐上行,声音愈高,反之亦然。此外,书中“级进”和“跳进”这两个概念的出现,“用相邻的手指弹奏相邻的琴键”、“用隔开一个的手指弹奏隔开一个的琴键”使孩子们对于五线谱中音符、琴键和手指对应关系的理解更加明确。这一概念的运用将会提高孩子们识谱的速度。对于节奏的训练,当小朋友又认音符、又数拍子、又顾手形的时候,可能会顾此失彼,在《钢琴之旅第一级》中至少有15首曲目是出现在五线谱之前的,小朋友会觉得轻松不少,掌握得也更牢固。

当然,中国和北美的钢琴教学因为教育理念、教学方法、教师的受教育背景,甚至是多年的教学习惯等皆存在相当大的差异。“拿来主义”当然不错,但好的理念需要结合因地制宜的实际操作方法,才能使“外来的和尚”念好“本地经”。举例来说,国内的教学习惯是用唱名Do、Re、Mi来识谱演唱,而北美因为语言的关系孩子们识谱都用音名“A、B、C”。这套《钢琴之旅》自然是采用音名方式,其实这也不难办,老师只要在教授A、B、C的同时再向学生们讲授一下Do、Re、Mi,几分钟的时间孩子们就会了,等音符都学完之后,用哪种方法就随意了。对于在黑键位置教授手形,老师

们也会不习惯,因为这么多年大家已经习惯了从白键开始,特别是对于那些演奏时易于紧张的孩子而言,似乎从黑键上开始就更难了,手形也不容易标准。那么,教师们不妨让孩子们在黑键位置、白键位置上一起练。即先用黑键位置练,再放到对应的白键位置上,甚至反之亦可。双管齐下的方法应该使教学效果更好吧!总之,在我们原有的教学习惯和教学要求下,尊重、适应书中的理念,创造、变通出有效的教学方法,才能最大限度地发挥这本书的效用!

其实,如何让学生识谱快、节奏对、手形好,这些都是教师教学的技术问题,一本好的教材如“工欲善其事”时的“利器”,可工具再顺手,碰到一个不知道做什么的师傅也是徒劳。对于音乐教师和家长们而言,学音乐、教音乐的初衷大概都是让孩子喜欢音乐、表达音乐,让音乐成为孩

子终生的朋友。在这么重要的“人生命题”面前,一套钢琴启蒙教材又能做什么?记得几年前我教过一个学生,现在她已经是纽约大学三年级的学生了。第一次见面时,她给我演奏的是莫扎特的奏鸣曲和车尔尼作品740中的练习曲。她弹后,我的评价是:“咱们要想点办法让你演奏的音乐好听一些。”于是,我就给了她几首曲子练习,有《野花》(*Wild Flowers*)、《歌曲》(*Chanson*)《雪花》(*Snowflakes*)、《卡农》(*Pachelbelle Canon*)、《船歌》(*The Gondola*)等。这些曲子其实都是从《钢琴之旅》的后几册教材中选出来的,音符对她来讲极其简单,但是把它们弹得“好听”也非易事。音乐风格是怎样的?伴奏声部和旋律声部如何平衡?音乐是怎样展开的?如何细腻的处理乐句?当这些问题摆在学生面前时,她也一时语塞。然而,通过学习这几

首颇有代表性的曲目之后,这个孩子开始学会把一些处理音乐的基本原则用于她的“莫扎特”和“肖邦”了。通过这个例子我们是否可以得出这样的结论:即使再简单的曲目,音乐表达的基本原则也是蕴含其中,如何通过老师的教学让孩子从学琴的第一天就开始认识到这些,才是音乐教学的重中之重吧!当然在这一点上,《钢琴之旅》通过它多样化的选材给教师提供了很大的帮助和支持。

一套钢琴启蒙教材,似乎随着曲谱中曲目的学完就结束了它的历史使命。然而,它在此中传达出的那些基本的对声音认识的概念、音乐基础知识的概念、基本演奏方法的概念和对音乐表达的认识,却会影响孩子钢琴学习的始终。希望教师、家长和孩子们在一个良好的起点上共同走过这段愉快的钢琴之旅。

·乐 讯·

“海伦钢琴杯”大赛圆满结束

近日,第五届“海伦钢琴杯”美国美华国际音乐基金会音乐节开幕,来自北京、天津、沈阳、大连、呼和浩特、深圳、上海、武汉、西安等地的一百三十多名选手参加。在为期五天的音乐节中,除选拔赛之外,还有来自美国的著名钢琴大师举办的大师班和音乐会。为了支持这次比赛,海伦公司专程从宁波运来了三架三角琴供比赛使用,其中被称为海伦旗舰的286超九尺钢琴也为此次比赛助兴。

进过选拔,最终有四十余名选手获奖。获得总冠军的杨忠三以及其他获奖者将获得美国音乐学院初试豁免权、免试全额奖学金申请优先权,受邀参加2013年纽约、波士顿、克利夫兰、田纳西、荷兰、加拿大音乐夏令营等活动(获奖名单详见www.hailunpiano.com或meihuapiano.net网站)。

闭幕式上国际著名钢琴家、教育家马蒂·瑞卡里奥(美国朱莉亚音乐学院著名教授)、胡志龙(中国台湾、美国田纳西州立大学钢琴系主任)在海伦286超九尺钢琴上精彩绝伦的演奏,赢得了全场观众的欢呼与掌声。