

对《菲伯尔钢琴基础教程》的介绍与评价

Introduction and Comments on FABER Piano Adventure

文 | 杨燕宜

Piano Adventures 是由南希·菲伯尔 (Nancy Faber) 和兰德尔·菲伯尔 (Randal Faber) 夫妇共同编写的一套初级钢琴教程。南希曾因在音乐创作方面的成就被美国音乐教师协会评为“优秀年度作曲家”，而兰德尔作为钢琴演奏家，足迹已遍布世界各地。在音乐创作和表演的同时，二人共同致力于钢琴教学研究，并取得卓越成效。在长期的实践中，菲伯尔夫妇积累和总结了针对儿童的钢琴教学方法，并编写了 *Piano Adventures*。这套教材自出版以来一直受到使用者的广泛认可，其发行量在世界范围内同类教材中已占据首位。

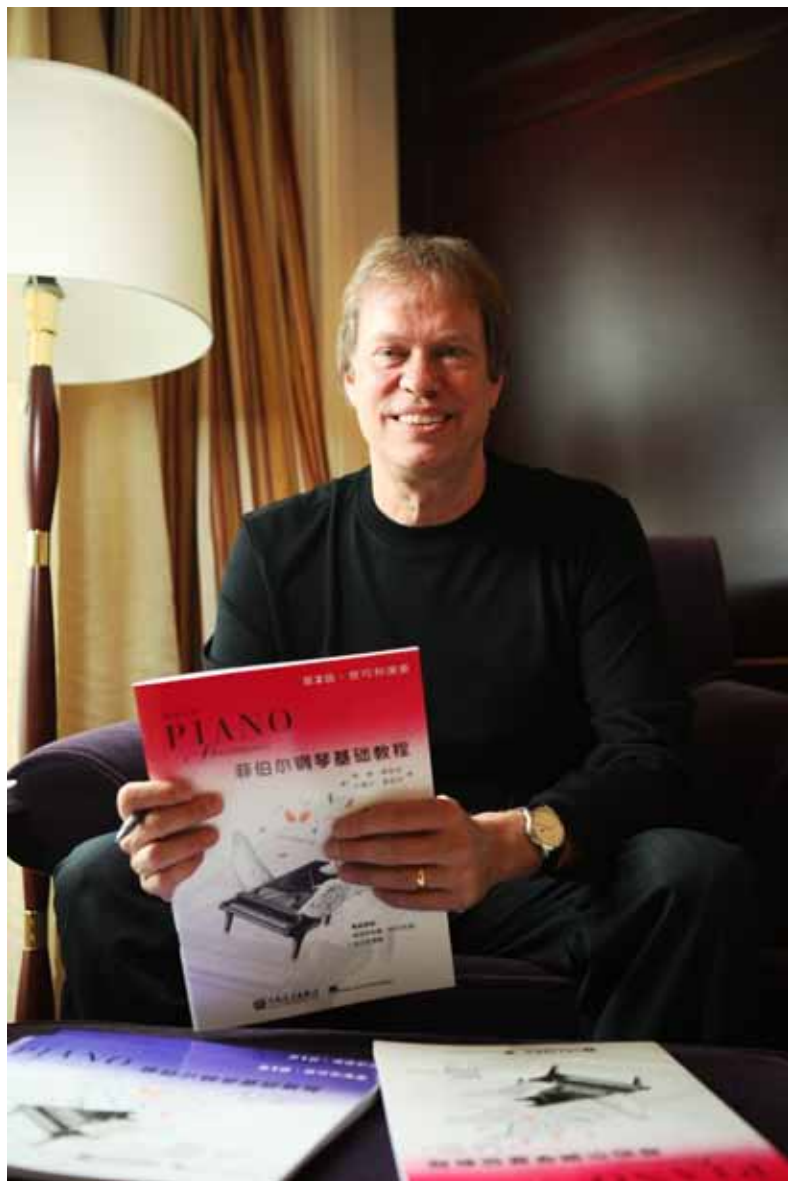
西方音乐实践对表演者的演奏

技巧提出较高要求，大量的技术练习成为器乐教学的必要内容，而当教学过于重视技巧时，学生的音乐能力则容易被忽视，从而导致学生学习兴趣降低，甚至使教学出现事与愿违的结果。在西文中，“乐器”与“工具”是同一个词。就此而言，乐器便是表现音乐的工具，音乐是目的，而技术是手段。如果器乐教学如同训练学生掌握一般性工具而偏离了音乐目的时，学生的审美需求不能得到满足，音乐教育的意义也就不复存在。但反之，如果器乐教学不能够完成应有的技术训练，学生对乐器的驾驭能力不能得到充分培养，同样会导致教学的失败。*Piano Adventures* 通过一个个“音乐模式”(Music Pattern)^①，把对

学生的音乐感知能力培养与在键盘上音乐表现能力的训练有机结合，帮助学生在学习钢琴的旅途上找到打开一道道风景线大门的钥匙。这一旅程中每一道亮丽的风景就是一首优美的乐曲；而每一扇风景前面的大门就是被菲伯尔先生称为的“音乐模式”。学生通过学习和积累一个个音乐模式，沿着教程铺垫的道路一直向上攀登，最终达到独立领略风景的高峰。所谓“音乐模式”，是音乐各要素及其特定组合，如音程、和弦、调式以及织体等。在钢琴上掌握“音乐模式”，是从听觉上感知其音响特点和规律、从视觉上辨认其乐谱呈现形式及相应的键盘位置，并通过肢体运动将乐谱符号转化为恰当的音响形式。这是听觉、视觉和动觉同步进行并相互作用的综合认知过程。

为了实现这样一种发展学生全面音乐能力的教学，菲伯尔夫妇编写了 *Piano Adventures*。这是一套纵向延伸与横向展开相结合的系统儿童钢琴教材。其纵向延伸性包括从一级至八级的教本；横向展开性是指每个级别的不同教本，包括《课程》（*Lesson Book*）、《乐理》（*Theory Book*）、《演奏》（*Performance Book*）、《技术与艺术》（*Technique and Artistry Book*）、《视奏》（*Sight Reading*）以及作为教学补充内容的《流行曲目》（*Popular Repertoire Book*）等。这些教本相辅相成，内容环环相扣，重视理论与演奏相结合、

技术与艺术相配合。*Piano Adventures* 每一级的内容都由不同的、由简入繁的“音乐模式”组成，演奏曲目围绕这些音乐模式编写，并循序渐进、步步上升。经过如此的训练，学生获得的不是孤立的知识和技巧，而是通过音乐认知而形成的音乐思维和演奏能力。例如，第一级的内容首先是认识音的长短和高低，之后是演奏短小的乐曲。这部分教学通过从“无线谱”

到五线谱的过渡逐步完成，而不是从教授五线谱开始的。“无线谱”虽没有五条线，但音符的高低、音长和音组（节拍、节奏）却展示得清清楚楚。对于年幼的学生来说，先借助能够显示高低、长短的符号了解有关音的基础概念，比直接学习五线谱显然要容易许多。另外，因没有具体音高，学生可以从任意一个音开始弹奏，而不必以中央C为起点开始学习。也避免了传统教学一般从白键（通常是从中央C）开始，而使教师和学生都产生“黑键比白键难弹”的印象。菲伯尔的钢琴教学从黑键开始，其实两键一组和三键一组的黑键比白键更易辨认。另外，五个黑键所构成的五声调式还为即兴演奏提供方便，可以让学生“随心所欲”地创编“自己”的音乐。这种入门的方法通过对音高、音长和键盘的感知，为学生在读谱、听辨、弹奏三方面打下了认知的基础。当学生学习五线谱时，已经熟悉了音乐的基本属性，并具备了一定的弹奏能力，因此可以在之前所学的基础上构建新的认知。同理，《Piano Adventures》第二级的内容是第一级内容的深入，包含了对不同音程关系的辨别、主音和属音的概念与I级和弦、V级和弦及其转位等，也包括了音乐所要求的不同的弹奏方法。学生首先从视觉、听觉和动觉上认知这些音乐模式，然后通过重复练习强化认知，再将这些模式应用到乐曲演奏中。如此学习钢琴，不是机械地弹奏音符，而是对乐

谱进行编码和解码。任何技术练习都包含在音乐模式之中，而不是盲目的手指运动。在积累了一定数量的音乐模式之后，学生获得了音乐思维和对键盘的驾驭能力，这时钢琴才可能成为他们表现音乐的媒介，而不是展示技术的工具。菲伯尔夫妇还为第一级和第二级中的许多曲目编配了四手联弹，其中许多和声、节奏和织体都富有变化。学生的演奏部分虽然简单，但他们可以获得丰富的审美体验。更高等级的教材则包括了更多的音乐模式，演奏曲目则配合这些音乐模式，使学生的弹奏技巧和艺术表现形成一个整体。教材中不同调式、调性的音阶及和声练习，不仅为学生演奏不同的曲目奠定了基础，也为移调和即兴演奏作了很好的准备。可以期待，在完成了八级教程后，学生在音乐思维和表现能力上都可以获得稳健的成长，从而能够顺利地进入更高层次的学习。当学生通过音乐认知的积累，可以由内而外地表现音乐时，他们的审美需要和驾驭需要同时得到满足，学琴动机便能够得到保持甚至进一步发展。

其实综合性钢琴教材并非菲伯尔夫妇首创。美国优秀钢琴家和钢琴教育家罗伯特·皮斯（Robert Pace）于20世纪中期就针对以往钢琴教学中技术的偏颇现象提出螺旋式教学法。所谓螺旋式，是指由点至面，由低至高向上的发展形状。每个点便是皮斯所认为的钢琴基础教学

的必要内容,即听辨、视奏与移调、技巧、和弦、即兴、演奏。

如图1所示^②:

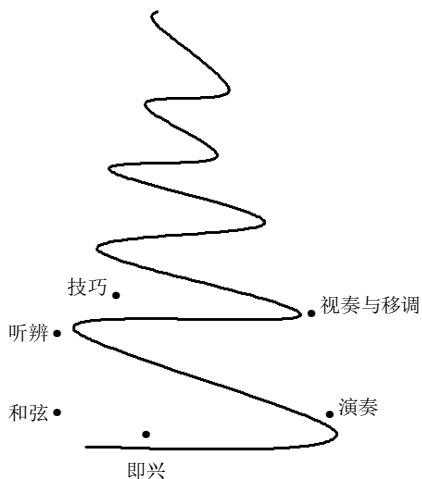
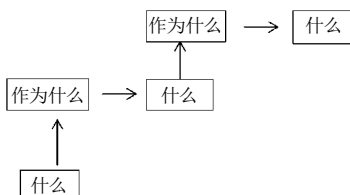

图1

皮斯认为,只有帮助学生掌握所有这些能力的教学才可谓全面、均衡的教学。^③为实践自己的教学观点,皮斯编写了“一级多本”的钢琴教材。从图1可以看出,皮斯钢琴教学是以听觉、视觉和动觉对音乐模式认知的训练展开的。从认知心理学的角度来看,音乐认知的积累过程便是音乐能力由低向高的发展过程,每上一级以下一级为基础(如下图所示):

“什么”在这里是指某个“音乐模式”,与此同时,它又是上一级“什么”的基础,也就是“作为什么”。当

上一级的“什么”再次成为“作为什么”时,主体又获得了更高一层的“什么”。教学的目的不仅是让学生知其然,更重要的是让学生知其所以然。当学生能够通过不断构建的认知理解所学内容,从信息接受者成为主动学习者时,教学方才有效。

“一级多本”的钢琴教程对国内的许多钢琴教师和学生来说并不陌生。《快乐基础钢琴教程》(Alfred's Basic Piano Library)和《巴斯蒂安钢琴教程》(Bastien Piano Basics)都与皮斯钢琴教学法同出一辙。*Piano Adventures* 可谓这类教材的后起之秀,与前者相比,*Piano Adventures* 内容进阶的难易跨度更小——对音乐认知的训练更充分,对教学的提示更为细致、明确。菲伯尔夫妇认为 *Piano Adventures* 最大的成功之处在于,它能够让学生们带着微笑练习钢琴^④。*Piano Adventures* 在世界范围内已经拥有大量的使用者。美国多所有影响大学的钢琴教学专业中也选用菲伯尔的教学法作为教

学内容^⑤。

目前,*Piano Adventures* 正由人民音乐出版社陆续出版,全名为《钢琴之旅——菲伯尔钢琴基础教程》。该版本由菲伯尔夫妇特别为中国大陆地区师生编辑,每一级有《课程和乐理》和《技巧和演奏》两册。菲伯尔夫妇确信这套教材在中国大陆能够获得与世界其他地区同样的成功。希望《钢琴之旅——菲伯尔钢琴基础教程》可以让中国琴童带着微笑攀登钢琴音乐的高峰。

注 释:

① 兰德尔·菲伯尔,“儿童钢琴教学”,2012年10月10日,上海音乐学院讲座。

② 根据《世界的钢琴教育与钢琴教本》编辑,邵义强译,全音乐谱出版社,2002年12月出版,第181页。

③ 同②,第179至181页。

④ 同②。

⑤ <http://pianoadventures.com/teachers/faqs.html>