

儿童学习钢琴启蒙教材的选用策略

陈淼根

长沙职业技术学院

摘要：钢琴教材是钢琴教学的重要组成部分和主要教学依据，儿童学习钢琴启蒙阶段的教学是整个钢琴教学的基础。当前钢琴启蒙教材选用存在三个问题：过分强调音乐知识和钢琴技术，忽略学生的兴趣与情感表达；选用存在狭隘单一倾向和拔苗助长现象；选用无标准、不系统、针对性不强。基于对《菲伯尔钢琴基础教程》《巴赫初级钢琴曲集》《汤普森现代钢琴教程》特点分析，提出四项选用策略：一是研究教材特点，选用适合教材和教法；二是研究儿童学情，做好教材曲目合理搭配；三是拓展教材选用范围，提升儿童音乐能力；四是选用教育性教材，做好新时代教材育人。

关键词：儿童学习钢琴；启蒙教材；选用策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.06.049

引言

钢琴教材是儿童学习钢琴的重要课程资源，也是教师开展钢琴教学的重要教学依据。只有选用适合的钢琴教材才能更好地激发儿童学习钢琴的兴趣，帮助他们形成良好的习惯，养成良好的品质，为未来可持续学习打下基础。当前初钢琴教材有一百多种，这些教材内容丰富，特点不一，教师该选用哪些教材？如何评估教材？怎样去使用教材？这是儿童在启蒙阶段学习钢琴、教师进行钢琴教学所面临的重要问题。

一、钢琴启蒙教材选用存在的问题

我国目前钢琴启蒙教学从主流上仍然选用的是一些比较传统的教材，其中使用最广泛的就是“老三样”教材，这些教材的使用有的甚至超过近百年的历史，已经严重滞后于国际钢琴教学的发展形式，这既是造成孩子们喜欢音乐但不喜欢钢琴，也是造成我国目前仅仅是“钢琴大国”而不是“钢琴强国”的一个重要原因。本文认为当前，儿童启蒙阶段的钢琴教学和教材选用主要也存在三个方面的主要问题：

（一）过分强调音乐知识和钢琴技术，忽略学生的兴趣与情感表达。长期以来儿童钢琴教学以“技术至上”和“先练技术再教音乐”为主要教学理念，以“灌输型”为主要教学方式，而忽略儿童钢琴教学应该更多是一种艺术审美教育，技术是表现艺术的手段这样一条基本规律。由于钢琴教育目的本末倒置，直接导致儿童学习钢琴兴趣不浓，甚至产生一定的畏惧和厌倦情绪。

（二）选用存在狭隘单一倾向和拔苗助长现象。受考级盛行、攀比严重、急功近利等不好思想的影响，特

别是对钢琴考级、比赛和升学等活动存在着错误的认识，部分教师和家长在钢琴启蒙教材的使用上过于单一，只教考级的曲目和技巧性的曲目，对其他的教材不用或少用，或者为了追求不正确的质量观，脱离学生的实际，人为拔高教学难度，只教教材中难度大、技巧复杂的乐曲，忽视学生的音乐基础训练，最后造成了学生虽然取得一堆考级证书和获奖证书，但是他们的基本功很不扎实，造成钢琴学习方面的“营养不良”，存在很多知识和技术的“空白点”的现象，对儿童的钢琴演奏能力、艺术审美能力的提升都造成了较多的制约，影响其钢琴的可持续性学习。中央音乐学院周海宏教授所说的“学生学了一门技术，恨了一门艺术”^[1]指的就是这种“基础不牢，地动山摇”乱象。

（三）选用无标准、不系统、针对性不强。钢琴教师对儿童钢琴启蒙教材研读不够深入和系统，特别是对各种新旧教材的特点和搭配规律缺乏钻研，从而对教材理解不够透彻，选用教材没有考虑对学生的适切性，教材搭配使用不当，甚至不按儿童的认知规律和技能习得规律，盲目使用教材，颠倒难易循序，人为地增加了学生的学习难度和联系难度，导致教师“言者谆谆”，而学生“听者邈邈”，极大地降低了学生学习钢琴的效果。为此，只有深入了解儿童学习钢琴的各种教材，拓宽对一些新教材的了解，并依据学生个体情况选用教材，确定教学目标和制定教学内容，是帮助儿童启蒙阶段更好地学好钢琴的重要工作。

二、儿童学习钢琴启蒙教材的特点分析

（一）《菲伯尔钢琴基础教程》的特点分析

《菲伯尔钢琴基础教程》是由南希·菲伯尔(Nancy Faber)与兰德尔·菲伯尔(Randal Faber)夫妇共同编写的一套初级钢琴教程,兰德尔·菲伯尔博士是美国钢琴家、教育家,南希·菲伯尔是美国作曲家。菲伯尔夫妇看重“快乐学琴”的实践性,他们认为,学习钢琴不仅是为了个人情感的表达与演奏的成功,更重要的是为了发展孩子的音乐创造性与认知能力。菲伯尔夫妇在观察儿童心理发展特点以及规律的基础上,结合钢琴教学的规律和特点,并根据国际教学理念和教学方法的发展而不断地修改,在历经20年的研究实验后他们终于推出了《钢琴之旅-菲伯尔钢琴基础系列》,该教程以其独特的教学理念、新颖的教学模式、科学的教材设计彻底颠覆了儿童学习钢琴的传统做法,迅速成为风靡美国乃至世界的儿童音乐教育体系。该教程有如下特点:一是游戏与钢琴教学相结合,学生边玩边学,极大降低学习的难度,提高了学习钢琴的兴趣;二是将“体态律动”引入钢琴教学,让孩子们通过肢体的运动来深刻感知到音乐中的音高、节奏与旋律等要素;三是将钢琴教学当作一个整体来进行,该教材包括课程、乐理、技巧和演奏等几个方面,学习与训练十分全面;四是教程里包含大量的互动式学习内容,包括师生的四首联弹和模仿演奏等,这种方式在教学中完整地体现了教师主导和学生主体的地位,师生交流积极而融洽,可以极大地提高学生的学习积极性;五是教程中的学生即兴创作模块。这些即兴创作的训练可以让学生自由地感知和快乐地表现音乐,培养学生的创新精神,可以让学生在音乐学习中最大限度地找到学习的乐趣与自信,并以最快的方式感受音乐真正的魅力。

(二)对《巴赫初级钢琴曲集》的分析

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685-1750),德国作曲家,管风琴家,被喻为“音乐之父”。巴赫为了教他的妻子及孩子们学钢琴而亲手写的或者收集的教材,收集了巴赫创作的28首乐曲,相当于《车尔尼599》中后期的难易程度,这本教材的英文书名《The First Lesson》(《第一课》),说明这本教材是学习巴赫作品,也是学习复调音乐的入门教材。所选作品节奏生动、手法简练,以二声部复调结构为主,是学习钢琴复调技术最好的初级教材,同时也是训练多声部弹奏能力的必修的入门课程,通过学习该教程学生可学到连奏、

断奏、跳音、同音反复、波音、分解八度等各种奏法。这本教材的亮点是使用的素材基本是以古舞曲为主,通过学习可熟悉小步舞曲、波罗涅兹舞曲、加伏特舞曲、布列舞曲和萨拉班德舞曲等各种当时流行的舞曲形式。巴赫在《二部创意曲》1723年的手稿扉页上写到:“不仅要学习把声部弹得十分清楚,而且还要学会写好的创意并把它们进行发展,但最重要的是在演奏中达到一种歌唱的风格,并在创作方面具有良好的艺术情趣。”^[2]因此,《巴赫初级钢琴曲集》中的乐曲虽然属于非严格对位的复调作品,但由于对音色、乐感、句法、奏法及歌唱性的要求较高,因此使用该教材应注意以下几点:一是不宜过早引入。这套钢琴曲集应在儿童有一定的弹奏准备条件下开始运用,这些准备包括识谱能力,双手对键盘的初步控制力,聆听分辨多声部音乐的能力等;二是要选择适合的版本。一方面要尊重巴赫原版是净版的特点和在古钢琴上演奏的风格特点,但又要从学生是在现代钢琴上演奏的这个实际出发,在触键、运音法、句法、装饰音和踏板等方面尽量靠近原作;三是要明确每首乐曲的教学目的和整本教材的结构。通过教学要了解每种舞曲的节奏和速度特点,比如小步舞的优雅和缓慢、波罗涅兹舞曲的明快坚定、进行曲的稳定有力、风笛舞曲的优美如歌、布列舞曲的轻快活泼以及加沃特舞曲的流畅抒情等。

(三)对《汤普森现代钢琴教程》的分析

此套教材俗称“大汤普森”,由美国钢琴教育家约翰汤·普森编写,共五册,前三册以基础教学为主,每首乐曲都具有标题及特别的说明。汤普森在编完此套教材后又为更年幼的孩子们编写了一套教材,共六册,俗称小“汤普森”。从整体上来说,大《汤普森》的内容十分丰富,编排上除简易钢琴曲外,还由浅入深地精选了大量歌剧、芭蕾舞剧、交响乐等世界名曲的改编曲,包含了巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦、李斯特等大师的经典作品,在每首作品前或介绍作曲家,或介绍乐曲特点,或讲解音乐常识,使学生能在每一首作品的学习中获取更多知识,全面地提高了学生的音乐素养,深受学生喜爱。

三、钢琴启蒙教材的选用策略

(一)研究教材特点,选用适合教材和教法

每种钢琴启蒙教材都有其独特的优势和特点,也都各有其局限性。一般来说钢琴启蒙教材应包括简易的手指

基本功练习、练习曲、复调音乐作品、小奏鸣曲和各种儿童中小型乐曲等几个方面。为儿童选择合适的教材应注意教材和教法要相匹配。教师对每种教材的开头的“使用说明”和“编者的话”等内容进行钻研,弄清编者编书思路;在此基础上制订科学的教学计划和教学目标,初级钢琴教程教学目标,必须将培养学生的音乐感知能力,弹奏技能和读谱能力,提升学生的音乐能力是钢琴启蒙教学的核心。也要找到每种教程相应的教学与弹奏指导书籍,要通读教材,明确教材的知识结构和各部分教学内容之间的逻辑关系。在此基础上,教师还要进行科学的课堂设计和采取高效的教学方法,除了传统的讲授法、示范法和练习法外,教学应更多地采用启发式教学法、问题教学法、情境教学法、研讨式教学法和实践教学法等以学生为中心的教学法等。

(二) 研究儿童学情,做好教材曲目合理搭配

对于儿童来说,学钢琴并不是一定要马上弹钢琴,而是先要通过利用节奏卡片和乐理卡片等直观趣味教具来培养孩子们的识谱能力,节奏感和基本乐理知识,同时要带领学生进行简易的视唱和视奏,帮助他们有认知基础。为此,我们在教材选用和曲目搭配方面要科学合理。比如:第一阶段可以用《菲伯尔钢琴教程》一至二册,或者《拜厄》和《汤普森简易钢琴教程》组合,二者任选其一,不要全部教弹而应跳着弹,时间大约一年左右,《汤普森简易钢琴教程》只弹一至四册,《拜厄》内容只要五分之四即可,此阶段的中心在于对学生弹奏钢琴进行最基本的准备和习惯养成;第二阶段可选《车尔尼599》《巴赫初级钢琴曲集》和《中外小型乐曲》和《布格穆勒作品100》等。《车尔尼599》应按技术类型分类跳着弹,大约弹到70首即可。此阶段的时间大约在两年左右,通过此阶段的学习,学生应具备熟练的识谱能力和扎实的手指功夫;第三阶段可选的教材是《车尔尼849》《巴赫创意曲》《小奏鸣曲集》和《中外中小型乐曲》,乐曲方面要注意选择优秀作曲家的相关作品进行教学,如柴可夫斯基的《四季》,舒曼的《少年钢琴曲集》和门德尔松的《无词歌》等,此阶段的时间大约是2年左右,此阶段学生应掌握常用的钢琴技巧和丰富的音乐表现力,具备初步的钢琴视奏能力和自学能力。当然任何一个阶段都要重视学生的手指基本功训练,因为钢琴演奏毕竟是一种技术活动。这方面的

教材包括《哈农》和《施密特》等,为了防止学生有厌倦情绪,应采用多种练习方法进行训练,同时一定要强调耳朵的参与即聆听。

(三) 拓展教材选用范围,提升儿童音乐能力

现代钢琴教学的核心是提高学生的音乐能力,根本目的是提高学生的审美素质,促使儿童全面发展。因此,随着时代发展和钢琴教学育人的需要,很多新的优秀的钢琴启蒙教材开始涌现,目前我国已翻译出版了很多国际最新儿童启蒙钢琴教材,如:麦克斯威尔·埃克斯坦编的《少儿钢琴小品集》,南希·马曲斯编的《钢琴名作演奏指导》和范妮·沃特曼编的《钢琴课》等几十种。对于丰富多样的教材,我们应该以与时俱进的态度关注和了解这些教材,基于不同学生的特点,运用这些新的教材资源来帮助儿童学习钢琴,从而更好地发挥其育人的功能。

(四) 选用教育性教材,做好新时代教材育人

钢琴教育从本质上来说是美育,是文化的浸润和情感的熏陶。习总书记提出的“为谁培养人?”“培养什么样的人?”“怎样培养人?”让我们认识到钢琴教材的选择和钢琴教学都是在落实立德树人,怎样为党和国家培养未来具有中国情怀,民族情感的音乐人才或者时代新人?是我们选用好教材的出发点和落脚点。为此,在儿童启蒙阶段教材选用上要确保一定量的中国钢琴教材的使用,让孩子们体会、感悟和学习祖国的钢琴文化,艺术文化、启蒙儿童对国家和民族认同感、亲近感。目前,这方面代表性的教材有但昭义编的《新编钢琴入门与进阶》,曹理编的《幼儿钢琴入门》,鲍蕙荞编的《新思路钢琴教程》等,运用这些教材都能帮助教师在教学中挖掘中国音乐文化的元素,培养学生的社会主义核心价值观,让课程思政鲜活地跳跃在钢琴曲目的音符里和键盘上。

参考文献

[1]周海宏.《学琴动机问题-2001年全国钢琴师资培训的讲稿》[R].2001.10:2

[2](美)威拉德·阿·帕尔默.《J.S巴赫二部创意曲和三部创意曲》[M].上海音乐出版社.1995.8:2

作者简介:陈森根(1970—),男,汉族,湖南长沙人,硕士,副教授,研究方向:儿童钢琴课程与教学、教育管理。