

■专题: 学前艺术教育

钢琴基础课程中四手联弹的教学实践

——以学前教育专业为例

张鸿舜

(韶关学院韶州师范分院音乐系, 广东韶关 512009)

摘要:办好学前教育的关键点是学前教育师资队伍的建设。当前,学前教育师资的培养逐渐由以中职层次为主转向以本专科层次为主,学生年龄与数量的增长令学前教育专业钢琴基础等技能课程的教学存在诸多难题。笔者在教学实践中发现,将四手联弹形式渗透到学前教育专业钢琴基础教学中是提高钢琴基础课教学效果的有效方式之一。与钢琴独奏传统教学方法相比较,钢琴四手联弹的核心价值体现在既丰富了钢琴的演奏形式,又提高了对钢琴的学习兴趣,而且可以极大地提高学生的音乐感受、合作演奏等能力。

关键词: 钢琴教学;四手联弹;学前教育

中图分类号: J624.1

文献标识码: A

文章编号: 2095-770X(2018)06-0037-05

PDF 获取: <http://sxxqsfx.ijournal.cn/ch/index.aspx>

doi: 10.11995/j.issn.2095-770X.2018.06.009

Discussion on the Teaching of Piano Duet in the Piano Basic Course

—A Case Study of Preschool Education Major

ZHANG Hong-shun

(Music Department of Shaozhou Normal College, Shaoguan University, Shaoguan 512009, China)

Abstract: The key point of good development of preschool education is the professional construction of preschool teaching staffs. At present, the cultivation of preschool education teachers gradually changes from secondary vocational schools background to colleges and universities education background. The increasing age and number of students has caused a lot of problems in the art skill courses, such as basic piano course for preschool education major. During the practice of teaching process, the author finds there is one of effective ways to improve the teaching effect of piano course, which is to infiltrate the Piano Duet form into the piano basic knowledge teaching and tutoring process. Compared with the traditional teaching methods for Piano Solo, the core value of Piano Duet manifests itself in many ways, including enriching the piano performance form, increasing the piano learning interest, and greatly improving students' music reception and cooperative performance abilities.

Key words: piano teaching; piano duet; preschool education

一、引言

钢琴四手联弹(Piano Duet)就其历史起源而言应始于17世纪,界内公认英国音乐家约翰·布尔谱写的古钢琴二重奏《战斗和停战》为最早的联弹曲

目^[1]。至18世纪中后期四手联弹一度繁盛^[2],之后于19世纪末渐趋沉寂。在20世纪70年代其独特的表现形式与教学价值再度得到音乐界的重视并被不断挖掘。从演奏形式来看,钢琴四手联弹隶属于钢琴重奏。钢琴重奏通常可分为三类^[3]:四手联弹——两人同在一台钢琴上演奏;双钢琴——两人

收稿日期:2017-11-10;修回日期:2017-12-01

基金项目:广东韶关学院第十二批校级教育教学改革研究项目(SYJY121151)

作者简介:张鸿舜,女,广东南雄人,韶关学院韶州师范分院音乐系高级讲师,主要研究方向:地方音乐文化、音乐教学。

同时在两台钢琴上演奏;多重奏——三人或三人以上在多台钢琴上演奏。其中以四手联弹形式的曲目和研究文献最多^[4],而且钢琴四手联弹历史最为久远。一般认为,诸多改编的名曲和创作的曲目逐渐得到认可并登上音乐会大雅之堂,进入了繁荣发展的新阶段,呈现出“枯木又逢春”的发展态势。

(一)从教学价值的角度看

钢琴四手联弹本身肇始于教学的需要,故而四手联弹的教学价值一直得到认可与推崇,前苏联著名钢琴教育家涅高兹曾明确地指出,四手联弹是快速发展才能的最可靠的方法^[5]。四手联弹的最初形式是三手联弹,而三手联弹就是教师双手弹奏难度较大的声部、学生单手弹奏简单的声部,通过师生联弹进行练习可以有效降低学生学习难度,提高学生学习兴趣。

欧美国家的钢琴教育比较重视包含四手联弹、双钢琴的钢琴二重奏教学,尤其是俄罗斯等国家。在他们的钢琴教学体系中,钢琴二重奏课程拥有独特而重要的地位,而完善的教学体系以及优秀的教师队伍是其重要的保证^[6]。在国内,钢琴二重奏未能受到应有的重视,钢琴四手联弹作品自20世纪80年代初才开始出现在部分钢琴教程中,总体而言作品数量少且难度较低^[7]。20世纪90年代中期以来随着钢琴教育事业的发展,长期处于边缘状态的四手联弹、双钢琴等渐渐成为钢琴演奏不可或缺的有机组分,中央音乐学院、星海音乐学院等我国多所高等音乐院校陆续开设了钢琴重奏课(其主要教学内容为钢琴四手联弹、双钢琴等),各类钢琴比赛也为四手联弹、双钢琴独立设组,甚至出现了纯粹以双钢琴、四手联弹为主题的比赛活动^[8],这也极大地促进了钢琴二重奏表演与教学的发展。

(二)从演奏的特点而言

钢琴四手联弹是一种特殊的演奏形式,它能发挥了钢琴88个键盘的优势,充分体现了音域宽广、和弦丰富、节奏变化多样的特点,因而受到了钢琴学习者以及广大人民群众喜爱。与钢琴独奏传统教学方法相比较,钢琴四手联弹其核心体现在既丰富了钢琴的演奏形式,又提高了对钢琴的学习兴趣,而且可以极大地改善学生们的音乐感受、合作演奏等能力。

四手联弹可以使学生学到钢琴弹奏技巧,更可以使他们提高与人合奏的能力,进而促进学生互助精神的培养。进行四手联弹学习时每人各负责一个声部,不仅要练好自己的声部,还要对另一声部非常熟悉,这样才能更好地进行合作。在合练中演奏者会相互交流、相互学习,有的地方甚至要相互讨论,

才能达到统一。在力度上,要求两人分清主次,服从音乐整体和谐的效果要求。在节奏与速度上,要求两人高度统一,不允许出现步调不一致的情况。

四手联弹可有效激发学生的学习兴趣。从授课方式上看,在传统的“一对一教学”中四手联弹基本上是学生和教师的合作,集体课四手联弹的教学形式却是老师与两个学生的教与学,教师针对两个学生的特点同教一首乐曲,教法灵活,大大提高了集体课的上课效率,从而进一步挖掘了学生的学习潜力,增强了学生的自信心,激发了学生兴趣,培养了节奏感,提高了合作能力与协作精神,还增加了演奏能力较差的学生完成演奏乐曲的完整性的自信心。

四手联弹能提高学生的倾听能力、旋律、节奏、和声的处理能力,演奏者在合作的过程中需练习自己的声部外,还用耳朵认真倾听以熟知另一方弹奏的声部,甚至每一个乐句的每一个细节以及手的位置,即使单独练习时脑海里都应有另一声部的音乐,这样就会很大程度提高的音乐感知能力。例如《太阳出来喜洋洋》高声部旋律清晰,低声部伴奏音型整齐,和弦织体变化是根据旋律的走向而编配的和弦,因此易于记忆与配合^[9]。不过,教师应注意随时提醒演奏高声部旋律的同学单独练习时应该有低声部的和弦意识,而同样地,演奏低声部的同学单独练习时也应该有高声部旋律意识同,这样演奏双方共同努力后才能演绎出完整的作品。通过四手联弹的练习,他们对音乐的感受能力将有不同程度的提升,对所学乐曲的理解也随之加深。

二、钢琴四手联弹的教学实践

根据学前教育专业人才培养方案,《钢琴基础》课程是学前教育专业音乐课程群的基础课程,是兼具应用性、实践性、规范性、技能技巧性的课程。该课程的重点是在教会学生怎样用正确的方法演奏钢琴,对部分钢琴作品进行较为细致的处理、分析,提高学生的音乐修养,增强学生对作品的理解,从而提高学生钢琴演奏技能^[10]。钢琴四手联弹教学是钢琴教学的重要组成部分,具有其独特的作用,而提高钢琴四手联弹教学质量应立足于精选教学内容与选择合理的教学形式。

(一)钢琴四手联弹的教学内容

可用于钢琴四手联弹教学的作品内容非常丰富,形式多样,程度深浅不一,既有原创作品,也有改编作品。例如,拜厄教材中有20多首三手联弹和四手联弹;浅易汤普森教材基本上每题配以教师的弹奏;很多钢琴作曲家创作了大量的四手联弹曲目,

《钢琴四手联弹经典必弹》收入了海顿、莫扎特、舒伯特、贝多芬、格里格、李斯特等作曲家的作品数十首^[11],并将这些作品按难易程度不同还分了初、中、高级等层次;《儿童钢琴四手联弹曲集》里面有不少儿童歌曲改编的四手联弹曲如《小星星》、《铃儿响叮当》、《啊,苏珊娜》等,以及由民歌改编的四手联弹曲目如《春节序曲》、《幸福拍手歌》等^[12],既丰富了学生对儿童音乐的欣赏,也丰富了学生对民歌的认识。上述曲目节奏明朗,旋律清晰,音乐富有歌唱性,充满童真,非常适合学前教育专业学生从不同的角度接触各类儿童乐曲和世界名曲;而《外国钢琴四手联弹曲选》和《外国名曲钢琴四手联弹》里有世界著名且流行的名曲,而且有些选曲编配简单易弹奏,如《维也纳进行曲》、《挪威舞曲》、《土耳其进行曲》、《拉德斯基进行曲》、《捷克波尔卡》等作品^[13-14]。有了如此丰富的四手联弹作品作为教学备选曲目,钢琴四手联弹教学的开展更为方便,教师应更主动地、有意识地渗透四手联弹的教学,让平时积累与关注的四手联弹作品渗透于钢琴基础教学中

的各个教学环节。四手联弹教学曲目在教学实践中大致可作以下几种分类:

1. 侧重演奏基本功类曲目

在钢琴教学中,节奏是音乐的灵魂,同时也是学习音乐的入门基础。通常而言,人的乐感与生俱来,节奏感则可在后天的学习中逐渐培养。大一的学前新生多数未接触过钢琴,他们在入门阶段的学习会倍感吃力,尤其在节奏的把握方面欠缺明显。而四手联弹则恰恰可在节奏训练方面发挥重要的作用。因此,通常进入钢琴学习第一个学期的期末,学生在站稳了手指养成了正确的弹奏手型指型的情况下,可以着手接触一些简单的四手联弹。例如乐曲《苏珊娜》,该曲是弱起拍且相对简单一些,在编曲中高低声部都有主旋律的弹奏,两个学生可以借助四手联弹的练习来提高自己的节奏把握的准确性^[10]。这样的练习既训练了学生的弹奏旋律流畅性的能力和为主旋律伴奏的能力,同时对附点节奏有了更清晰、更充分的认识。

Leggiero 《苏珊娜》 福斯特曲

2. 侧重演奏表现力类曲目

音乐表现力是在弹奏作品时所表现出来的力度、速度、音色、乐句感、情绪的处理以及对作品创作背景、风格的理解等。四手联弹让两个学生互助互补,音乐的表现力在两个人的配合中得以升华,例如,在突出主旋律的部分中弹奏和弦部分的同学自然会倾听主旋律而会控制自己的伴奏和弦。另外,通常情况下四手联弹的配对学生的音乐表现力会有所差别。这样的情形下,音乐表现力弱的学生会受到表现力强的学生的影响,而音乐表现力强的学生也会受到表现力弱的同学的控制,这样互助互补的效果是钢琴独奏练习所无法达到的。例如:《草原英雄小姐妹》有速度变化、力度变化、还有节拍的变化,引子的悠扬、A段的欢快、B段的抒情一一呈现草原、小姐妹活泼可爱的形象等,两个声部分别轮换承担乐曲的伴奏和弦与主旋律相得益彰,演奏此类四手联弹的乐曲将大大增强了学生的音乐表现力^[15]。

3. 侧重演奏伴奏能力类曲目

对于学前教育专业的学生,简单的幼儿歌曲伴奏能力是日后教学中运用得较多的能力之一。在初级的四手联弹训练中应安排较多的主调音乐,这些主旋律出现往往在高低声部中,自然另一声部就是和弦的伴奏,不同的和弦伴奏音型开发了学生的伴奏思维,让学生既能学习好四手联弹的乐曲,又能在学习的过程中掌握不同的伴奏音型与节奏,如《维也纳进行曲》就有柱式和弦、半分解和弦、全分解和弦的伴奏音型^[10]。

又如《唧唧调》高声部运用了较多的切分节奏伴奏,学生在学习了这些四手联弹曲后,自然而然地掌握了伴奏手法,并可将之迁移到歌曲伴奏的学习中^[10]。

(二)钢琴四手联弹的教学方式

钢琴四手联弹的具体教学方法与钢琴独奏的教学方法大同小异,但四手联弹的教学形式上则有明

显的差异。

《维也纳进行曲》选段【奥】车尔尼曲

《唢呐调》选段 湖北民歌 陈国权编曲

Ped. * Ped. *

1. 钢琴四手联弹的教学形式

通常四手联弹的教学形式有两种：一种是师生合作形式的四手联弹，其优点在于教师与学生能够充分交流与配合，这样的分声部练习可以使学生对乐曲掌握更为透彻，弹奏更为细致。这样的教学形式类似于独奏训练的“一对一”模式，但不同之处则是四手联弹形式教师可以根据学生的具体情况随时调整安排难易程度不同的声部，更真切地实践因材施教的原则；同时，师生四手联弹中教师能为联弹的学生提供更好的机会训练自身的倾听能力、节奏感觉等。

另一种是教师指导下的生生合作形式的四手联弹，其优点则在于教师能置身于弹奏活动之外，可以更好地把握学生的合奏，随时解决学生在联弹中出现的各种问题。在这种合作形式下，教师可以根据教学的需要安排强一弱的生生配对，亦可安排强一强的生生组合或弱一弱的生生组合。笔者发现，在学前教育专业钢琴教学实践中，最适合且教学效益最好的组合是强一弱的生生配对组合。这样的组合在钢琴四手联弹教学中无论是弹奏能力强的学生还是弹奏能力稍弱的学生在经过一段时间的合作后，在钢琴弹奏水平上的进步都非常明显。究其原因，笔者认为这正是小组合作学习的优势所在，能力稍

弱的同学在联弹合作中得到“同伴专家”的更有针对性的指导，而能力较强的同学因承担“同伴专家”的角色而在指导中也受益匪浅。当然，如果需要更高层次的四手联弹，则应选择强一强组合，毕竟，四手联弹的表演非常讲究合作，只有这两位学生的演奏水平和音乐分析能力比较接近的情况下，才能更好地完成作品。

2. 钢琴四手联弹的教学策略

选择适当的机会渗透四手联弹教学。鉴于学前教育专业学生钢琴基础极为欠缺，所以不可能一入学就布置学生自己完成四手联弹的内容，但在教学中教师可以在学生回课过程中适当加入伴奏配合，让学生提前感受钢琴的弹奏可以双人进行的。

在学生有一定的基础练习后可以开始安排少量的四手联弹教学，这时应注意安排好学生演奏的合作者，特别值得注意的是一定要根据不同学生的特点做到因材施教。在教学实践中，笔者注意到在钢琴基础教学中恰当地运用四手联弹这种教学方式可以明显地增强学生的学习信心。

加强对学生合奏技术的指导。合奏中两个人的触键起音必须经过练习才能达到准确协调统一，运用音乐的手法和同呼吸的技巧而不应该靠喊“预备

起”来协调。合奏中偶尔产生的冲突需要双方协调好,两个人共同演奏同一台钢琴,偶尔因手的位置冲突导致出现摩擦撞手等情况,这就需要双方协商解决或者适当调整位置、改变指法去适应演奏的准确性和完整性。另外,学生在合奏中需要思考怎样提高音乐表现力、节奏感、音色控制能力、音乐倾听能力、踏板运用能力等等,合奏前必须练习好自己声部的独奏部分,分析好乐曲的曲式结构、调式调性以及风格特点,提高演奏效率。平时的练习经过良好的沟通,演奏水平相当的同学形成一对搭档。在四手联弹中踏板的运用也相当要注意,分配好踩踏板的人和节奏点。合奏的过程需要注意做到分开练习、速度快慢的练习、与合作者的配合练习、完整的表现练习等等。

三、小结与讨论

办好学前教育已成为当下各级政府及社会各界的共识,而学前教育事业发展的关键节点是学前教育师资队伍的建设。近年来,随着政府及社会对学前教育事业重视程度的日趋增加,学前教育师资的职前培养也开始发生着重大的变革,过去学前教育师资的职前培养任务主要由幼师学校或中师学校承担,入学新生为初中毕业生,学生年龄多在15岁上下,学生技能技巧学习的灵活度较大,钢琴基础等课程的教学目标达成并不会存在太大的难度。而自国家提倡大力发展学前教育事业开始,学前教育师资的培养逐渐由以中职层次为主转向以本专科层次为主,于是当前学前教育专业钢琴基础等技能课程的教学存在如下难题:入学新生为高中毕业生,年龄在18岁左右,学生技能技巧学习的灵活度受到较大的局限,与中职层次学生相比音乐技能学习的可塑性严重欠缺;本专科层次学前教育专业所招文理科考生(除个别院校外通常不招收音乐艺考考生)在中小学阶段学习受应试教育侵蚀通常缺乏基本的音乐知识与技能,这为入读学前教育专业的学生学习音乐技能重点课程群带来非常不利的影响;与音乐类专业相比较,学前教育专业的班级人数偏多,以集体授课方式居多,这也不利于钢琴基础等技能课程教学任务的开展等等。

基于上述变化,学前教育专业的钢琴基础课程的教学改革势在必行。在诸多的教学改革实践中,笔者发现进一步加强钢琴四手联弹教学对学前教育专业学生的钢琴学习有显著的增益效果,并就此问题展开上述讨论,藉以抛砖引玉。

古人云:“不积跬步无以致千里”,而钢琴的学习

也无法一蹴而就,尤其是音乐基础薄弱的学前教育专业学生。钢琴演奏技能的学习与掌握需要日积月累的、甚至于可以称之为枯燥的反复练习,因而不同的教学方法、学习方法的采用,可以有效地降低乏味感,增添学生的学习兴趣进而提高教学效益。在笔者的教学实践中,适当加强四手联弹的教学比重,可以为“枯燥”的独奏练习增添一些变化,同时,钢琴四手联弹对提高学生的钢琴演奏水平乃至音乐综合素质也有显著的促进作用。因此,特别是对学前教育专业的学生来说,钢琴四手联弹教学的增加可以让他们在有限的时间内尽快地掌握钢琴弹奏技巧,为日后的幼儿园教学工作打下扎实的基础。

[参考文献]

- [1] 张蓓. 钢琴二重奏的源流[J]. 钢琴艺术, 1999(6): 41. (2): 166—168.
- [2] 刘培培. 李斯特钢琴改编曲的分类及创作特征探究[J]. 四川戏剧, 2010(4): 132—133.
- [3] 潘静. 优雅的键盘双人舞——谈钢琴四手联弹的合奏技巧[J]. 四川戏剧, 2015(2): 166—168.
- [4] 李未明. 钢琴重奏曲集[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2007.
- [5] 梁海东. 钢琴四手联弹教学探索[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2002(4): 71—72.
- [6] 王菁菁. 试论双钢琴教学的系统性、科学性与实践性[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2006(2): 79—82.
- [7] 陈晶. 浅谈钢琴教学中四手联弹的重要性[J]. 长春师范学院学报(人文社会科学版), 2008, 27(3): 152—154.
- [8] 刘畅. 观摩深圳第八届双钢琴、四手联弹邀请赛有感[J]. 音乐时空, 2014(5): 103.
- [9] 韩林申, 李晓平, 徐斐, 等. 钢琴基础教程(一)[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1983.
- [10] 张鸿舜. 钢琴基础训练[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2015.
- [11] 金铭真. 钢琴四手联弹经典必弹[M]. 上海: 上海音乐出版社出版, 2011.
- [12] 郭瑶. 儿童钢琴四手联弹曲集[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 1998.
- [13] 人民音乐出版社编辑部. 外国钢琴四手联弹曲选[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1985.
- [14] 钱洁平、沈天真. 外国名曲钢琴四手联弹[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2001.
- [15] 韩林申, 李晓平, 徐斐, 等. 钢琴基础教程(二)[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1984.

[责任编辑 李兆平]