

1918770

中图分类号: G243

密级: 公开

UDC:

学校代码: 10094

河北师范大学

硕士学位论文

(学历硕士)

柴可夫斯基《儿童钢琴曲集》的教学研究

Teaching research for< Album for the Young > of Tchaikovsky

研究生姓名: 王爽

指导教师: 马磊 副教授

学科专业: 音乐学

研究方向: 钢琴艺术教育研究

论文开题日期: 2009年10月25日

· · 二〇一〇年九月十九日

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《柴可夫斯基《儿童钢琴曲集》的教学研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：

2010年12月7日

指导教师确认（签名）：

2010年12月7日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在_____年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）：

2010年12月7日

指导教师（签名）：

2010年12月7日

摘 要

《儿童钢琴曲集》是俄罗斯作曲家柴可夫斯基于 1878 年为儿童所创作的钢琴曲集。整部作品由二十四首钢琴曲构成，作品在创作的题材和风格上充分考虑到儿童的认知能力和特点，以细腻的笔触描绘出了一幅色彩斑斓的儿童的世界，是儿童钢琴作品的典范。

论文由这部作品的整体艺术特征研究入手，力图以这部作品的艺术特征的研究为依据，来进行系统准确的教学研究。本为由引言、正文、结语三部分构成。正文分为三部分，第一部分是对作曲家和这部作品的概述，为整个研究奠定基础；第二部分是对于这部作品的艺术特征的分析归纳，力图从作品本体出发，使教学研究更具有说服力；第三部分，是对这部作品系统的教学研究，以儿童教学对象的特殊性为出发点，将重点放在这部作品的不同触键和演奏方法的研究上，从而达到较为准确和良好的教学效果。结语部分阐释了这部作品的理论和实际意义，通过这部作品的教学研究，旨在形成一套具有针对性的教学思路和准确的教学方法。对于这部作品的教学研究，有助于为儿童钢琴教学的实施拓宽视野，提高儿童审美能力和弹奏水平，同时为儿童钢琴教学提供借鉴和指导。

关键词：民族性 趣味性 抒情性 教学 触键

Abstract

<Album for the Young> was a cherry lane created by Russia composer Tchaikovsky for children on 1878. The all works are composed by twenty-four piano music; this works fully consider children's reception and feature on subject mater and style. Tchaikovsky use exquisite brushwork and make a set of bright-colored children world, and this Album is a model of children music works.

This thesis starts from the whole art characteristic of this album; strive to research the art characteristic and on this basis to proceed systematic and accurate steadying research. This thesis consists of foreword, text and epilogue. Text consists of three parts, part one is an overview of composer and this album, establish base for research. Part two is analysis and concludes of this album's art characteristic, start from this album and make studying research have more persuasion. Part three is the systematic studying research of all albums, start from the particularity of children teaching target. Put key point to the research of different touch key and performance methods to achieve accuracy and good teaching effect. The epilogue part explains this album theoretical and practical meaning. Through study research to this album, aiming at from a set of teach thought and method with pertinence. And also broaden view of children piano teach, increase children aesthetic judgment and play level, meanwhile supply reference and guide for children piano teaching.

Key Words: nationality ; Interesting ; Lyrical ;teaching; touch key

目 录

中文摘要·····	III
英文摘要·····	IV
引言·····	1
概述·····	2
一 柴可夫斯基生平·····	2
二 《儿童钢琴曲集》·····	3
第二章 少年钢琴曲集的艺术特征·····	6
一 民族性·····	6
二 趣味性·····	11
三 抒情性·····	13
第三章 儿童钢琴曲集的教学研究·····	15
一 教学意义·····	15
二 教学思路·····	16
三 教学重点·····	18
结论·····	39
参考文献·····	40
后记(含致谢)·····	41

引言

在俄罗斯的文化史上,抒情幻想的主题贯穿了从普希金到契诃夫整个 19 世纪艺术史。艺术家们常常以幻想的形式为手段来描绘艺术作品,这也是人民大众所期待的最美好的最明亮的生活的呼声,特别是在 19 世纪的最后几十年里抒情性和幻想性的创作特征表现得尤为突出。而在俄罗斯的钢琴音乐作品中,柴科夫斯基的钢琴作品将此特点表现得最为突出。

他的钢琴创作多是钢琴小品组成的套曲,如《儿童钢琴曲集》、《6 首小品》、《18 首小品》、《俄罗斯民歌 50 首》、《作品两首》NO. 10、《品三首》NO. 9、《作品六首》NO. 19、《同一主题作品六首》NO. 21、《作品六首》NO. 51、《作品十八首》NO. 72、《中等难度作品十二首》NO. 40 等。当然,他的创作涉及多种体裁如《降 A 大调即兴曲》、《圆舞曲》NO. 7、《随想曲》NO. 8、《浪漫曲》NO. 5、《大奏鸣曲》NO. 37 等。在这些作品中都让人感受着深刻的抒情性和强烈的戏剧性,体现着柴可夫斯基的个人创作特点和俄罗斯的音乐风格。

在众多作品中,《儿童钢琴曲集》是较为引人注目的。这是一部为儿童创作的钢琴曲集,作品由带有标题的二十四首钢琴小品构成,在创作中作曲家针对儿童的特点,使作品在音乐内容上和演奏技术上都能够为儿童所接受和喜爱,以儿童的视角出发,描绘了一幅幅生动的画面,向我们展现了一个色彩斑斓的儿童梦想王国。作品体现了浓厚的俄罗斯生活气息和柴可夫斯基诗意的天性,蕴含着强烈的浪漫主义的诗情画意和浓郁的抒情气息。同时这部作品在钢琴初级教学实践中具有十分重要的意义,是不可多得的适用于钢琴初级教学的珍贵教材,更被称为儿童钢琴教材的典范。

本文即从《儿童钢琴曲集》这部作品的本体分析入手,通过对其艺术特征的归纳总结,针对儿童的特点进行较为系统和全面的教学研究,从而指导实践教学,形成完整而系统的教学思路,使儿童钢琴教学达到良好的实践效果。

第一章 概述

一 柴可夫斯基生平

1840年4月25日,彼得·伊里奇·柴可夫斯基出生于俄国乌拉尔的沃克金斯克,父亲是沃特金斯克矿区一个官办的冶金工厂的厂长,母亲是一位法国移民的女儿。母亲受过良好的教育,在文学和音乐方面都很有修养,幼年的时候,即使在家里,小柴可夫斯基也能听到民歌风味的曲调。母亲会弹奏钢琴,爱唱当时流行的歌曲和浪漫曲,受到母亲带来了音乐的影响,柴可夫斯基在幼年时期还学习过钢琴。10岁以前,他大部分的时间生活在偏远的乌拉尔地区,这里流传着丰富的民间歌曲,特别是那种悠长、抒情的渔歌,这就是柴可夫斯基最早得到的难以忘怀的音乐印象。1850年,10岁的柴可夫斯基到彼得堡法律学校上学,在彼得堡他更多的熟悉了俄国和外国作曲家的歌剧以及交响乐作品。课余时间他学习钢琴,参加合唱,跟同学们一道奏乐自娱。1859年,柴可夫斯基从法律学校毕业后,到司法部任职,然而他对于音乐的喜爱与日俱增。1861年,柴可夫斯基进入俄罗斯音乐协会附设彼得堡音乐班,开始学习作曲理论。1862年,音乐班改组为俄国的第一所音乐学院,彼得堡音乐学院,柴可夫斯基也成为这里的首届学生。在这里,柴可夫斯基更加坚信了自己献身音乐的信念。1863年5月,柴可夫斯基不顾父亲破产带来的经济威胁,不顾在沙俄社会以音乐为职业的渺茫前程,依然辞去官职,投身音乐事业,他靠教授私人学生维持学业,从此走上了艺术家的道路,他自己和话说就是“要做一个自食其力的艺术家”。^[1]

在音乐学院里,柴可夫斯基的老师是扎列巴和安东·鲁宾斯坦。由于他直至22岁才开始专业的音乐教育,为了弥补失去的时光,他的学习是那样的刻苦勤奋,专心致志,让他的老师也感到惊异。他钻研各种作曲理论和技法,还学习长笛和管风琴,参加学生乐队,如饥似渴的吸收一切可能获得的音乐知识和技能。1865年,他以优异的成绩毕业,毕业作品是用席勒的诗谱曲的大合唱《欢乐颂》。1866年,俄罗斯建立莫斯科音乐学院,柴可夫接受了尼古拉·鲁宾斯坦的邀请,迁至莫斯科,成为莫斯科音乐学院的一名年轻教授,也自此开始了他人生中的一个重要时期。在这些年间,柴可夫斯基接触到了著名的剧作家,并经常观赏戏剧表演,同一些杰出的话剧演员亲密交往,这些都对他以后的艺术观和创作产生了重要的影响。在莫斯科期间,柴可夫斯基创作完成了他艺术生涯中的很多重要作品,包括歌剧《总督》、《水妖》、《近卫军》、《铁匠瓦库拉》、芭蕾舞剧

《天鹅湖》以及第一、二、三交响曲和几部标题管弦乐曲，如：幻想序曲《罗密欧于朱丽叶》、《第一钢琴协奏曲》、大提琴与乐队的《罗可可主题变奏曲》、钢琴小品套曲《四季》以及其他许多的器乐曲和声乐浪漫曲。在柴可夫斯基成年后的生活中，精神的压力的折磨一直伴随着他，为了摆脱精神生活的压力，1877年，柴可夫斯基旅居国外，友人富孀梅克夫人的精神支持和经济资助，使他终于彻底摆脱音乐学院的教学工作。柴可夫斯基开始全身心投入创作中去，很多不朽之作就是这个时期创作的，如歌剧《叶甫根尼·奥涅金》、《第四交响曲》、《D大调小提琴协奏曲》、《一八一二序曲》、《弦乐小夜曲》、《意大利随想曲》、《钢琴三重奏》等作品。1885年以后，柴可夫斯基旅行的生活也开始了厌倦，这使得他在距离莫斯科不远的乡间定居下来。1885年，他作为指挥家，在国内外开始了频繁的演出活动，直至1893年，柴可夫斯基创作了他人生中最富代表性的作品，歌剧《黑桃皇后》、《曼弗雷德交响曲》、《第五交响曲》和《第六交响曲》、芭蕾舞剧《睡美人》、《胡桃夹子》等作品。1893年柴可夫斯基逝世，同格林卡、穆索尔斯基、鲍罗丁等俄罗斯杰出的音乐家门一起安葬在亚历山大·涅夫斯基公墓。

纵观柴可夫斯基一生，他创作的作品涉及多种体裁，有歌剧、舞剧、戏剧配乐、交响乐、管弦乐作品、协奏曲、合唱、室内乐重奏作品以及小提琴与钢琴协奏和浪漫曲等。而钢琴曲创作是柴可夫斯基创作中独具代表性的领域，他的钢琴曲创作数量很多，主要有《哈普索尔的回忆》第二号（1864-1865年）、《哈普索尔的回忆》第一号1867年、以及《哈普索尔的回忆》第三号（1867年）、钢琴套曲《四季》（1875-1876年）、《十二首钢琴曲》（1876-1877年）、《G大调奏鸣曲》1878年《儿童钢琴曲集》（1878年）。

二 《儿童钢琴曲集》

《儿童曲集》作于1878年，这时候的柴可夫斯基已经开始了自由的创作生涯，有很多时间他是在国外度过的，但无论国外的环境多么的平和宁静且对他多么有利，他的心灵仍然向着俄罗斯，祖国的一切对他说来无比珍贵，他的心灵是向着祖国的。1878年柴可夫斯基在着手创作《儿童钢琴曲集锦》时，在给梅克夫人的一封信中写道：“我早想为丰富儿童的音乐作品尽力做点什么，这方面太贫乏了。我想写一批十分简单的小曲，而且要象舒曼，为孩子们取一些十分诱人的名字”^[2]1878年四月下旬，柴可夫斯基回到了卡明卡，妹妹亚历山大德拉、弟弟阿纳托里还有达维多夫一家人都热情接待了他，温暖的家庭气氛似使他很快安下心来，妹妹为他专门准备了一处舒适的住房，还特意搬来一架钢琴，房屋的四周很优美，花园里花朵盛开，花香四溢，站在门前可以望见整个乡

村和弯弯的小河。在这里，他完成了《儿童钢琴曲集》的创作，在 1878 年出版的《儿童曲集》的扉页上写道：“献给达维多夫的《儿童曲集》，为孩子创作的小品集，模仿舒曼作品 NO. 39 而作。”达维多夫是柴科夫斯基的外甥，名叫瓦洛加，那年他 6 岁。而这里柴可夫斯基所指的舒曼的作品 NO. 39 是一部《青年人的曲集》。同舒曼的这部作品比较，柴可夫斯基在选题材和作品的体裁上确有模仿。比较这两部作品，他们都包含了游戏、进行曲民歌、浪漫曲、风景画和童话等题材和体裁的小曲，但《儿童曲集》又在很大程度上具有自己的风格，它是更突出反映俄罗斯儿童日常生活的系列音画，更具有俄罗斯的生活气息和艺术气质。虽然《儿童曲集》里有不少“欧洲的”主题或欧洲风格的舞曲和外国的歌曲，如《玛祖卡舞曲》、《德国歌曲》、《法国古歌》、《那不勒斯歌曲》等，但它们是当作俄罗斯音乐来接受的，是俄罗斯人眼中的外国音乐，带着俄罗斯人的文化和审美。

这部作品包括 24 首小品，是为儿童创作的音乐，在弹奏上充分考虑到儿童演奏的技术范围，使儿童在审美能力和技术范围内都能够接受，具有着很强的儿童趣味性。这些曲子在难度上也不尽相同，有的较为简易，在掌握一定得弹奏技巧和演奏方法后就能够弹奏，有的相对复杂，如《骑木马》、《女巫》、《云雀》、《甜梦》。但也能够在系统学习钢琴几年后就能够演奏，当然，考虑到学生的个体差异和不同特点，在选用这些曲目的时候还要从学生的角度出发进行曲目编排。另外，虽然这部作品的创作目标是针对儿童的，但在这些曲子里表现出的形象和情景并不单一，也不肤浅，作曲家通过简单的演奏技巧来展现一个儿童所喜爱的梦幻的、丰富多彩的世界，在音乐的形式和内容上，都为儿童的接受音乐和演奏钢琴提供了最为广阔的想象空间。在《儿童曲集》里，涉及多种题材，如舞曲、歌曲、有俄罗斯民族日常生活写照、也描写儿童游戏的，还有对自然风景的细腻描绘。在作品中鲜明地显示出柴科夫斯基钢琴抒情小品所具有的特征和柴可夫斯基的个人浪漫主义气质。其中，《冬晨》、《俄罗斯民歌》、《手风琴师》、《喀玛林舞曲》、《侍俾的故事》和《女巫》，都不是单一的具体的形象，而是一副场景，像讲述某个国度的故事；《圆舞曲》和《玛祖卡》则浸透着都市气息；而描写儿童游戏的曲子里则充满了想象和美好，如《新的洋娃娃》、《害病的洋娃娃》、《洋娃娃的葬礼》，它深入到儿童的想象之中，把我们带到梦幻的国度，还原了孩子的童话世界。

总的来说，柴科夫斯基的《儿童曲集》无论是从实践意义，还是在从作品本身的艺术价值方面来说，都是儿童钢琴音乐的典范之作。柴可夫斯基运用自己独特的艺术思维和艺术语言创作出了一幅幅动人的形象和画面，展现出—一个具有高度艺术性的和代表性

的儿童钢琴作品，这是对世界钢琴艺术的宝贵贡献，也是之后作曲家写作儿童作品的典范。

第二章 少年钢琴曲集的艺术特征

一 民族性

(一) 特有的俄罗斯文化展现

柴科夫斯基的名字是与灿烂的俄罗斯文化联系在一起的,他的作品带有强烈的时代感并洋溢着浓厚的俄罗斯民族气息。梅克夫人曾说过:“格林卡是俄国音乐的创造者,而柴科夫斯基是她最伟大的建筑师”^[3],在这部作品中,深刻地体现出特有的俄罗斯文化特征。

1. 特有的手风琴文化

在俄罗斯,手风琴是与生活无法分割的。手风琴在其诞生后不久就传入了俄罗斯,1820 年左右手风琴传入俄罗斯,最初它还只是小巧的六角形,经过短短的十年,1830 年俄罗斯就在图拉(Tula)诞生了具有俄罗斯特色的手风琴,史称“图拉开合音箱式的五键、七键、八键式手风琴”。从简单的“图拉手风琴”到众所周知的“巴扬手风琴(俄语 б а я н)”,手风琴在俄罗斯历经数十次的改进,形制不断变化,人们甚至已经把巴扬手风琴视为俄罗斯的传统民间乐器。柴可夫斯基还曾在 1883 年的作品《第二管弦乐组曲 C 大调 OP. 53》中使用了四个六角手风琴,由此可见手风琴在俄罗斯受重视的程度。同时在电影、民间音乐以及群众生活中都能广泛地看到手风琴的影子,它已经成为俄罗斯文化生活的一部分。在这部作品中,围绕着手风琴选定的题材,不仅是写实,同时蕴含了深厚的俄罗斯民族文化。

在《手风琴所奏的音乐》中,突出了手风琴演奏的特点:乐曲风格豪迈辽阔,充满俄罗斯的宽广风格。在创作上模仿了手风琴的演奏特点,风箱风箱拉得饱满有力,而又富有表情。尤其是手风琴演奏中由风箱所控制的气息独特,虽然在钢琴上虽然不能够完全模拟手风琴的音色,但是仍然要体会手风琴的演奏特点。在另外一首以手风琴音乐为题材的《手风琴师之歌》中,曲前提示的速度为 Moderato,曲调中有些许的忧郁,仿佛刻画了都市的夜色里手风琴艺人的凄凉和被人施舍的无奈,左手所弹奏的节奏型仿佛模仿手风琴贝司的弹奏,富有律动感,节奏上长短的结合,仿佛手风琴的一开一合的音箱。

2. 俄罗斯教堂文化

提起俄罗斯的教堂,人们脑海中便立刻闪现出一个经典画面:十字架和金光闪闪的圆顶。的确,教堂在俄罗斯的数量十分多,俄罗斯也因此被称为“一千六百多座”教堂的城市。东正教是俄罗斯最大的宗教,有教徒约8000万,占全俄罗斯居民的1/2。东正教教堂不仅是俄罗斯东正教的代表性建筑,而且堪称俄罗斯东正教的标志,具有丰富的文化底蕴。从文化的角度来说,教堂不单是一所虔诚的学校,在这里,更展现着国家悠久的历史篇章,它不仅折射出俄罗斯的文化心态,而且浓缩和物化了俄罗斯人的审美情趣,展现了俄罗斯的宗教传统和精神风貌,教堂在某种程度上是俄罗斯民族主义的象征。在这部作品中,作者将最后一首乐曲安排为《俄罗斯教堂》,表达的不仅是一种虔诚的祈祷,更是一种民族精神的强烈感怀和一种坚贞的不可阻挡的向往,是柴可夫斯基内心世界的展现。这首乐曲在曲前提示为Andantino,曲中多用双音和和弦,在弹奏上突出声音的厚重而深沉。在乐曲的后半部分使用了低音同音反复进行,是柴可夫斯基喜欢使用的手法,表达了难以平静的心绪,具有强烈的抒情性。

3. 独特的俄罗斯乡间生活

在柴可夫斯基的创作中,北国的冬晨,冰雪路上静静驶过的雪橇,俄罗斯教堂里的神圣,乡村早晨虔诚的祈祷,质朴的俄罗斯民间曲调,手风琴艺人的演奏,独具特色的俄罗斯乡间生活都成为他创作的源泉,也在他的作品中自然地流露出来。向我们展现着一幅幅温情、质朴的画面、一个个富于梦幻的境界、一个个生动的故事,显示着浓郁的乡间生活气息。在《儿童钢琴曲集》中,通过作品的标题以及作曲家独具特色的音乐语言的运用,一幅幅俄罗斯日常生活画面就映入眼帘,这包含着俄罗斯生活气息的描写,洋溢着浓郁深厚的俄罗斯文化气息。

其中,《晨祷》描绘了清晨时候教堂的钟声敲响,孩子们按照习俗虔诚祷告,感谢上苍给予阳光和雨露,祈求家人平安幸福,祈求心灵的平静与安宁。曲前速度的提示为Andantino,意为小行板,音乐应是缓慢而庄严的,音乐具有虔诚而和谐的情绪,使乐曲旋律气息悠长,四三拍节拍的使用,仿佛预示着内心的祈求的热切与不平静。和弦的使用多采用协和的和弦,用附点的节奏类型来更细致地刻画内心的波动于企盼,后半部分持续不断的低音同音进行,仿佛是内心不平静的跳动。整首乐曲为我们营造了安静而庄严的意境,一副安宁的画面。

《冬之晨》描绘的是一个北国寒冷的冬天,万物被冰雪覆盖,冰雪路上走过行走匆匆的人们。在曲前提示为Allegro,意为快板,展现了行色匆匆的人群,附点的节奏型在这样体现了一种匆忙。而在音区的选用上,更是选用为高音区,仿佛万物都被冰雪

冰冻了的感觉。音乐热烈急速，音乐中透漏着些许不安的因素，声音仿佛从远处而来，又渐渐远去。演奏时双手动作要灵敏、轻巧而有力。

（二） 民族音乐的运用

作为俄罗斯最伟大的艺术家之一，柴可夫斯基的音乐被称为“俄罗斯音乐之魂”，不仅仅是因为作曲家的民族情感，还由于他的作品中浓缩着俄罗斯民族音乐元素。

1. 舞蹈性的节奏

俄罗斯民族是一个热爱舞蹈的民族，北方自然的生长环境，形成了俄罗斯民族吃苦耐劳，粗狂豪放的天性。舞蹈是俄罗斯人生活的一部分，丰收时候跳舞，欢庆时候跳舞，劳动时候也伴随着舞蹈，俄罗斯的民族舞蹈热情豪迈，是俄罗斯人民族精神的体现。在这部作品中，3/8 和 3/4 拍是柴可夫斯基运用较多的，这也是俄罗斯民族民族音乐中最常用的拍子。在《圆舞曲》中，具有舞蹈性的圆舞曲的特有节奏，使乐曲的情绪活跃而欢喜。（见谱例 1）

谱例 1

在《新的洋娃娃》中，更是运用三拍子的典型节奏，刻画了孩子得到玩具的高兴情绪，拉着洋娃娃一起跳舞。（见谱例 2）

谱例 2

《玛祖卡舞曲》原是波兰一种特有的民间舞蹈，柴可夫斯基将这种形式运用到作品中，按照俄罗斯人的理解方式来接受的。（见谱例 3）

谱例 3

在《意大利歌曲》中，3/8 拍的运用配合抒情性的旋律线，使音乐更具舞蹈性。（见谱例 4）

谱例 4

《手风琴之歌》中，更是运用四三拍的和左手典型的节奏性，很好地模拟了手风琴低音贝司的节奏特点，右手奏出抒情性的旋律。（见谱例 5）

谱例 5

2. 典型的曲式结构

俄罗斯的文化源远流长，俄罗斯民族在社会发展和民族化的过程中形成了独特的、灿烂的文化与传统。就音乐艺术而言，俄罗斯就有自身民族的音乐风格，就俄罗斯民歌的曲式结构而言，基本结构是两段体和三段体。在这部作品中，柴可夫斯基很好地保留了这一民族特色，这部作品中所展现的二十四首小曲，都短小精悍，形象鲜明，曲式大都又单三部曲和单二部曲式构成。

单三部曲式是其中运用最多的曲式，如：《冬晨》、《小骑士》、《妈妈》、《木偶兵进

行曲》、《洋娃娃的葬礼》、《圆舞曲》、《新的玛祖卡》、《波尔卡》、《德国歌曲》、《侍俾的故事》、《女巫》、《甜梦》、《云雀之歌》。以《冬晨》为例，这是带补充的单三部曲式的小曲。A段为D大调，1-24小节。B段为b小调，25-40小节，再现段为动力性再现，最后有8小节的补充使乐曲使乐曲的形象更鲜明；《木偶兵进行曲》中，A段D大调，1-16小节共分两个乐句，B段A大调，17-32小节两个乐句，最后一部分为再现部。《洋娃娃的葬礼》为带再现的单三部曲式，C小调。A段由两个乐句组成，1-8小节为第一乐句，9-16小节为第二乐句，B段为17-32小节，17-24小节第一乐句，21-24小节是前面的模进发展，第二乐句为25-32小节，在渐强中将乐曲推向高潮，最后为再现部，情绪上又归于平静。

二部曲式在这部作品中也得到了运用，《意大利民歌》、《法国古歌》、《俄罗斯教堂》。如《意大利民歌》运用了二部曲式，为不带再现的二部曲式，D大调。A段由两个乐句构成，第一个乐句八小节，结束在属音上，第二乐句八小节，结束在主音上，B段在情绪上更为抒情柔和，同A段形成对比，B段由17小节至结束，由四个乐句构成，第一句17-24小节，是模进关系的两个小乐句构成，第二句25-32小节，第三句33-40小节，第四句从41小节到结束。由左手所奏的低音部分一直采用同一节奏型，使两乐段得到统一。《法国古歌》为带再现的单二部曲式。A段由1-16小节，八小节为一乐句，B段17-24小节为第一句，从25小节到结束为再现句。《俄罗斯教堂》为e和声小调，A段1-32小节，B段从33小节到最后，带有低音持续进行，是带有补充性质的乐段。

3. 民族“特色音”的使用

俄罗斯虽地处欧洲，但从文字、发音到文化习俗却与欧洲差异较大。俄罗斯文化是基辅罗斯文化，文字是斯拉夫文，语言母音是基里尔字母，俄罗斯的语言称之为俄语。俄语的发音起伏较大，舌根音特别明显，长期的语言习惯形成了民族独特的语音风格。俄罗斯人还有诙谐幽默的民族特质，在语言的使用上喜欢跳跃和跌宕。

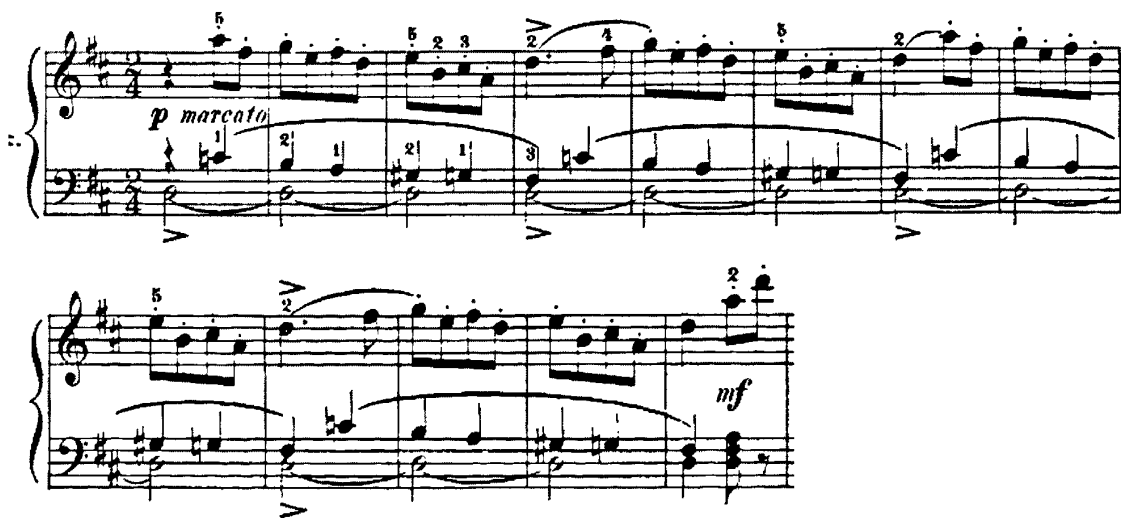
语言上的特点，形成了俄罗斯民族音乐特征。俄罗斯民族语言的特性，形成了俄罗斯民族的音乐特征。许多古老的俄罗斯民歌多用#(升)和b(降)“7”音，使音乐更富有优美、跳跃、含蓄、神秘的感觉。不论是格林卡，还是“强力集团”的作曲家，都善于保留沿用俄罗斯古典民歌这一风格，在音乐创作中大量使用^{*}4、^{*}5 “^b7”音。生长于俄罗斯的柴可夫斯基，说的是俄罗斯母语，听的是俄罗斯民歌，他的音乐创作自然也不例外。在这部作品中，这三个特色音得到了较为广泛的应用。如在晨祷中，^{*}4和^{*}5变化音的使用贯穿了整曲，在曲调上充分显示了俄罗斯风格。(见谱例6)

谱例 6

在《卡玛林斯卡亚舞曲》中,低音的级进下行,自然地运用了 $\sharp 4$ 和 $\flat 7$ 这两个变化音,如谱例中的升G和还原C,使得高声部主旋律在浓郁的民族风格衬托下奏出。(谱例7)

谱例 7

二 趣味性

（一）生动的形象和故事情节

《儿童钢琴曲集》中的话题大都是围绕孩子感兴趣的形象和内容展开的，通过大人的理解，还原了一个孩子眼中的世界，刻画出一个个孩子眼中生动的形象和一个个丰富有趣的故事。

1. 生动美好的形象

《小骑士》这个标题有的乐谱也译为《竹马》，描绘了孩子的一个玩具。曲前提示

为 Vivace. 意为活跃的, 也标志着乐曲是在较快的速度下来弹奏的, 情绪较为欢快, 左右手都为双音断奏, 旋律就暗含在双音之中, 要做适当的突出。这首乐曲所选用的三拍子也使得作品听上去更具有节奏感, 显示了一种威武整齐的感觉。而《木偶兵进行曲》这首小曲则描绘了孩子的玩具, 孩子将它排成队, 想象成一个行进的队伍, 速度不那么快, 却是很整齐地行进着。因为是进行曲, 所以演奏时要强调节奏感要突出, 体现这个队伍的整齐和威风。附点的节奏型在这里更为生动地体现了行进的队伍形象。《女巫》在《儿童钢琴曲集》中, 这是一首较难的乐曲。曲前提示 Presto. 速度较快, 强烈的对比以及不同奏法的相结合都使得这首乐曲较难。这首乐曲笼罩着一种神秘感, 可恐怖的情绪, 似乎危险随时可能来临, 跳音的奏法和双音的结合, 好似女巫时而跳跳时而停停。在情绪的不断高涨中, 我们仿佛听到女巫的怪叫声。在《云雀之歌》这首乐曲应用范围很广, 为大多数人所喜爱, 更被编写在多种钢琴教材中, 像标题一样, 描写了云雀的歌唱, 云雀银铃般的叫声, 更用跳音和三连音的结合很好得模仿了云雀的叫声。

《妈妈》曲子开头提示为 Moderato. 为我们提示了作品的速度和情绪, 作品的旋律性很强, 向我们描绘了妈妈的温柔的形象, 句子较长, 悠长的气息, 仿佛是母亲在反反复复地温柔的絮叨。曲中提示要连奏来演奏, 使情绪始终笼罩在温馨美好的气氛中, 母亲的形象也生动地鲜活起来, 充满了美好的温情。《甜梦》这首是较为普及的一首作品, 经常被选编在钢琴教材中, 幻想了一个孩子的梦境, 美好而甜蜜, 乐曲的情绪是美好而又宁静的。右手所奏的高声部旋律纯净而美好, 在中间部分, 旋律也在低声部出现, 更为抒情和神情的表现。全曲声音富有层次, 显示了一个孩子梦境的多彩缤纷。

2. 动人的故事

《洋娃娃的故事》以一个孩子的玩具——洋娃娃为题材, 以一个孩子的想象, 构想了一个故事, 也就是《害病的洋娃娃》、《洋娃娃的葬礼》、《新的洋娃娃》, 每一首都紧紧围绕标题, 进行想象, 它贴合孩子的想象, 走进一个孩子的世界, 来想象和构思, 从而有了一个生动有趣的故事。《害病的洋娃娃》在开始就提示了 Moderato. 描绘了一个孩子的玩具, 用孩子的想象来构想了一个故事, 洋娃娃生病了, 她步履拖沓, 走走停停, 无力的形象, 左手用低音保持得形式来体现她步履拖沓, 而右手所奏的高音区用单音的形式来体现洋娃娃生病无力和身单力薄, 柔弱的形象。气息叫短促, 仿佛一句一叹的病态。《洋娃娃的葬礼》曲前提示 Andante. 从标题就看出, 这是一个为洋娃娃构想的一个葬礼, 他的力度从始至终都是 pp, 这就同我们想象的葬礼的气氛取得了基本的一致, 在缓慢而沉重的气氛下, 高声部旋律用同音反复的形式与附点节奏结合, 营造了一种悲痛

和送葬队伍很慢的行进，低音始终用和弦铺垫，使气氛低沉，凝重。

而《侍婢的故事》侍婢的故事描写了侍婢在给孩子讲故事，曲前提示为 Moderato。这里突出了侍婢讲故事的情景，双音跳音的使用仿佛在讲述一个精灵古怪的故事，里面不时地有悬念出现，还夹杂着笑声，孩子的情绪似乎也在随着故事不断变化。

（二） 丰富多样的体裁与风格

在这套曲集里面，柴可夫斯基为孩子们准备了多种音乐体裁，如圆舞曲和外国民歌，这些民歌与舞曲不是单纯的借用与改编，而是为俄罗斯人所喜爱的和接受的，是俄罗斯人眼中的俄罗斯音乐，抑或是俄罗斯人眼中的外国音乐，带有俄罗斯人的审美意识和理解。因此，这些丰富的体裁也一同为我们展现了儿童钢琴曲集的丰富性和风格的多样性。其中包括《圆舞曲》它轻巧、明快，很有律动感。《马祖卡舞曲》这是一部有着细致心理描写的小型舞曲，它的节奏具备“玛祖卡”的性格，第一拍是分散的，它加强了第二拍的支撑感。这部作品的韵律特别具有玛祖卡的风格：节奏的灵活性和俏皮的性格。力卡《马林斯卡亚舞曲》喀玛琳舞是俄罗斯民间舞蹈的一种，起源于 17 世纪。它活泼、欢快、热情，多是表现热闹场面的群舞。男舞蹈者会逐一展示他们高超的舞技，女舞蹈者则穿着高跟皮靴，踩出欢快的节奏，除了传统的伴奏乐器以外，舞蹈者的身体也发挥了打击乐的作用，有时大家一起拍手、跺脚、尖叫、大笑。舞蹈的随意性和即兴性很强，是很热烈的舞蹈形式。这种题材的采用使得俄罗斯的民族风格得到鲜明地展现。

波尔卡舞曲 波尔卡是起源于捷克的一种民间舞蹈，这种快速适中的二拍子舞曲，在柴可夫斯基的创作中，同具有民族风格的曲调结合，具有了独特的音乐风格。

在作品中，柴可夫斯基更利用所听到的欧洲各国的歌曲融入这部作品，如意大利民歌，法国古歌，德国歌曲，丰富了作品的内容其中也加入了作曲家的理解和再度创作，让民歌和歌曲在作曲家的笔下再次获得崭新的生命力，为俄罗斯人所接受并喜爱，为这部作品也注入了更为丰富的情感。

三 抒情性

柴可夫斯基的突出创作特征就是真实地表现他个人的亲身感受。他不像“强力集团”的作曲家那样喜好取材于民间的史诗。传说，神话，以及人民与统治者斗争的历史，他所追求的创作题材是“建立在我所经历过的或者看到过的，能使我感动的情节和冲突上的”因此，他的音乐不像“强力集团”的音乐那样偏重客观描写性，而是强调主观抒情性。他的音乐总是发自内心，热忱，真挚，沁人脾肺，充满感人的抒情性，同时又结合

者强烈、激越、震撼人心的戏剧性。

在《儿童钢琴曲集》中，每一首乐曲都有着朴素而动人的情感，作品的情感也是作曲家个人情感的体现。其中，有作曲家的民族情感，从《俄罗斯教堂》到《俄罗斯民歌》和《手风琴所奏的音乐》、《手风琴师之歌》《卡玛林斯卡亚舞曲》我们看到的是作曲家对于俄罗斯民族所特有的文化的热爱，一种民族情感的自然地体现。另外一部分，是柴可夫斯基对于艺术形象的生动刻画，这其中更多的表现了作曲家本人的情感。柴科夫斯基对母亲有着一种超乎寻常的依赖和深情。母亲在他 14 岁时去世，这对他是沉痛的打击，甚至对他的悲剧性格也有着很大的影响。他晚年时承认，想起母亲的去世他仍会有颤栗的感觉。这在《妈妈》这首乐曲得到体现，作曲家用细腻的手法描绘了对于妈妈的特有的温情的重叙，倾诉了孩子对于母亲的眷恋，母亲温柔的话语，轻轻地絮叨都通过乐曲体现出来。

在聆听柴可夫斯基充满浪漫气息的音乐作品时，我们还是能明显的感觉到其忧郁、多愁的一面。从《洋娃娃的葬礼》到《手风琴师之歌》到《俄罗斯教堂》在如诗如画的描绘中，更明显地带有忧郁的和深沉的情感。

第三章 儿童钢琴曲集的教学研究

一 教学意义

(一) 教学曲目的拓展

近年来,随着我国钢琴艺术的发展,儿童钢琴教学也受到越来越多人的关注。在钢琴教学中,钢琴教师不但要求要教给儿童钢琴弹奏技巧,还有对儿童进行良好的音乐教育的任务。通过钢琴学习,应该使儿童具备相应的钢琴弹奏技巧与音乐审美能力,使他们热爱音乐,热爱钢琴演奏。在儿童钢琴教学中,因其对象的特殊化,教材的选择收到很大的限制,特别是对于初学的儿童,他们的弹奏技巧和理解能力都同成年人有明显的不同,如儿童对于新鲜事物的接受能力又比成年人具有明显的优势,如何有效而切合实际地选用教学曲目,对于儿童钢琴教学就显得特别重要了,要求教师在教学内容上要特别有针对性,选择适合儿童在各个阶段演奏的、符合儿童特点、为儿童所理解和喜爱的钢琴教学曲目。

在浩如烟海的钢琴初级教材中,以众多专门为训练技术所作的练习曲集,小奏鸣曲集最为常见。我们在努力学习这些教材的同时,也不要忽视那些风格各异的钢琴小品,尤其是专门为儿童所作的钢琴作品。柴可夫斯基《儿童钢琴曲集》就是这样一部作品,这是柴可夫斯基专门为儿童创作的一部钢琴小品集,由二十四首钢琴小品构成,每一首根据内容附有标题,包含了不同的技术要点,同时难能可贵的是每一首都是一副生动的画面、一个有趣的形象,作品包含着丰富的感情,展现了一个丰富多彩的儿童世界,是儿童钢琴教材中不可多得的作品集,更被誉为儿童钢琴作品的典范。通过这样一部作品在教学中的使用,在一定程度上拓展了教学曲目,也为儿童钢琴教学提供了众多的想法,为儿童在钢琴学习中提供了更为广阔的想象空间,更有利于儿童的钢琴学习与儿童音乐表现能力的提高。

(二) 培养兴趣,提高审美能力

选择恰当的钢琴教学教材是进行钢琴教学活动前的重要环节,也是学生学习兴趣得以培养的重要媒介。为儿童选择教学内容时,除了考虑音乐作品的艺术性,更重要的是还要考虑学生的年龄特点以及感知、理解作品的实际能力和接受水平。在教学中,教学对象又具有不同的个体特征,这就要因材施教针对具体的对象来制订并调整教学计划。

《儿童钢琴曲集》这部作品涉及的题材广泛,在极大地限度上满足了儿童教学曲目的挑

选,在音乐内容上,能够被儿童所喜爱,无论是从标题上还是音乐上,对儿童都具有很强的吸引力,能够激发儿童的想象,培养其学习的积极性和动力,在感情上更加贴近儿童,为其提供了无限的想象空间,而不是单一,纯粹的诸如练习曲之类的技术训练,缓和了钢琴学习中的枯燥与乏味。另外,这部作品具有丰富的表现力,在儿童感知能力的范围内,能够激发起学生自主表现,自主创造的愿望,为其安排这样的教学内容,也使儿童的音乐审美能力得到提高,加强了儿童对于音乐的理解能力。

二 教学思路

(一) 了解作品

对于所要学习的作品进行初步的了解是进行有效教学的前提,在教学中,首先要将作品的整体情况以及作曲家概况对学生进行简要的介绍,针对所要教学的曲目,将作品的创作背景和艺术形象做适当的讲解。在《儿童钢琴曲集》这部作品中,包含了二十四首钢琴小品,在教学中,重点在于针对其中某一首曲目进行讲解,这一教学过程中,要注意将教学内容以儿童能够接受的语言方式进行讲解,将作品的客观介绍通过教师的讲解形成学生对于作品的初步印象。另外,作为教学开始的第一步,可以通过教师示范演奏来形成学生对于作品的较为形象的了解,并能够激发学生的学习兴趣。

(二) 曲目编排

《儿童钢琴曲集》由二十四首钢琴小品构成,教师在教学内容的安排上,可以针对学生个体的不同特点,安排曲目,因此二十四首不一定每一首都弹到,而是可以有选择地安排曲目。

柴可夫斯基《儿童钢琴曲集》是为儿童创作的钢琴作品集,由风格各异的二十四首钢琴小品构成,具体体现在每一首在难度和风格上是不同的,但整部作品在总体上又具有统一的特点。在教学中,想要恰当地使用,就要根据学生的弹奏水平,理解能力,和认知能力来进行曲目的选择,考虑如何使学生在适当的阶段来接受合适学习的乐曲,这也是钢琴教学取得成绩的重要一步。在钢琴演奏中能否达到良好的效果的关键是在于学生对弹奏技术的胜任,在《儿童钢琴曲集》中,每一首乐曲都有相应的技术要点,有的在于连奏的把握,有的在于手腕断奏,或者双音以及和弦的弹奏等。因此,也可以根据曲目涉及的演奏法不同,而安排曲目,当然,每一首乐曲都是由多方面的演奏技术构成的,对于弹奏方法的归纳,这里只是针对乐曲所着重涉及的技法进行的总结:

1. 连奏的运用《妈妈》《法国古歌》《德国歌曲》《甜梦》

2. 双音与和弦《晨祷》《新的洋娃娃》《手风琴所奏的音乐》

《俄罗斯歌曲》《俄罗斯教堂》《圆舞曲》

3. 连线的弹奏《冬晨》《木偶兵进行曲》《玛祖卡舞曲》

4. 断奏《小骑士》《卡玛林斯卡亚舞曲》《波尔卡舞曲》《意大利歌曲》《那不勒斯歌曲》《侍婢的故事》《女巫》《云雀之歌》

5. 低音持续进行《害病的洋娃娃》《手风琴师之歌》

在教学运用的过程中,可以在先掌握了相应的演奏法后,再选用相应的乐曲来进行技法的掌握和进一步练习。

(三) 读谱

在钢琴教学中,能否正确地读谱是学习钢琴的最基本的条件。钢琴教学工作中,很多教师只注意到了学生练习的结果和处理音乐的技能,也就是演奏技能的提高和音乐表现力的发展,忽视了学生接受信息的过程和技能,忽视了学生对处理符号的思维能力的训练。认真的读谱是良好演奏的基础,如果在演奏中有丝毫的纰漏和偏差,再好的演奏技巧也是无法弥补的。这就需要教师在长期的教学过程中给予特别的关注与训练。特别是在钢琴初级教学阶段,要培养学生正确的读谱习惯是十分重要的。针对学生年龄特点以及弹奏水平的特点,在读谱这一过程的教学应该着重体现老师的引导和辅助作用,针对儿童的自我监督与检查能力有限,教师应在课堂上陪学生视奏一遍新作品,通过观察学生的视奏情况来及时纠正错误和不当,培养学生忠实原作,细心读谱,从不断地视奏中提高学生的读谱能力,帮助学生建立起正确的读谱习惯,这也是教学内容中较为重要的一部分。对于培养学生的独立学习能力有很大的帮助,在引导学生视奏的过程中,教师充当着监督检查的角色,而不是一味地手把手教。另外,在视奏的过程中,要引导学生多用耳朵“听”音乐,通过弹奏的音乐,来及时更正自己的读谱错误,将手,脑,耳积极协调起来,养成专心致志的良好弹奏习惯。

在《儿童钢琴曲集》的读谱过程中,首先要请学生了解自己所要学习的曲目的内容和基本风格,其次,让学生在开始弹奏前看清乐谱上的高低谱号所处的位置,以及关于调号、节拍和速度的标记。在这部作品中,每一首作品前都有速度的标记,这很好地为我们提供了作品的风格,准确的速度的把握,帮助我们更为贴切地表现作品。因此,这里,对于各种速度术语的掌握显得尤为重要,初学的儿童要在教师的帮助下,了解这些符号,并牢记,争取在下次出现该记号时候能够准确快速地说出。对于初学的儿童,由于弹奏能力还十分有限,在视奏的时候无暇顾及表情和速度记号,教师可以给他宽裕

的时间,但,要使学生意识到对于表情和力度记号的把握也是读谱的一部分,是不可以忽视的。准确,多花时间认真仔细的读谱,从中会发现很多要求和处理是自己所忽略或没有注意到的。经过这样的读谱,练琴就会变得容易顺畅,从而弹奏更有目标。

三 教学重点

(一) 弹奏方法的具体运用

在钢琴演奏中,对于弹奏方法的阐释就不能不提到钢琴演奏中的触键的问题,不同的弹奏方法的根源是触键的不同。众所周知,触键是钢琴弹奏中最为基本的动作,也是一个最为复杂的问题,伴随着学习的钢琴的每一个阶段,触键都是无法回避的话题,针对每一首乐曲而言,选择一个合适恰当的触键方式,是最为重要的一步,因为触键的方式以及把握程度,直接关乎作品的音色。所谓触键方式是指手指触键时对琴键的反作用的感觉。这包括触键时的轻、重、沉、飘和灵敏度。优美的音色是音乐表演者必须持续不断追求的目标。只有演奏出优美的音色才能打动听众的心,实现音乐感人肺腑之功能。而触键方式主要体现为不同的触键速度和触键手指或手部的支撑形式。针对作品中所需要采用的不同奏法,来进行触键方式的分析。

《儿童钢琴曲集》所包含的二十四首钢琴小品,涉及了多种弹奏手法的掌握,为我们在教学中演奏方法的讲解提供了更为现实的曲目分析。部作品对于各种演奏技术的使用和强调,是教学中应该留意的,并应该很好地利用这点进行演奏方法的教学如前面所进行的曲目安排方面的归纳,为教学中各个教学曲目的选择提供了参考,因各个乐曲并非由单一的技术构成,如在以连奏为主的乐曲中,也一定包含其他技术,故此归纳只是针对乐曲中着重体现的技法进行的总结,因此,在教学中,还要针对学生的特点进行有目的的训练。

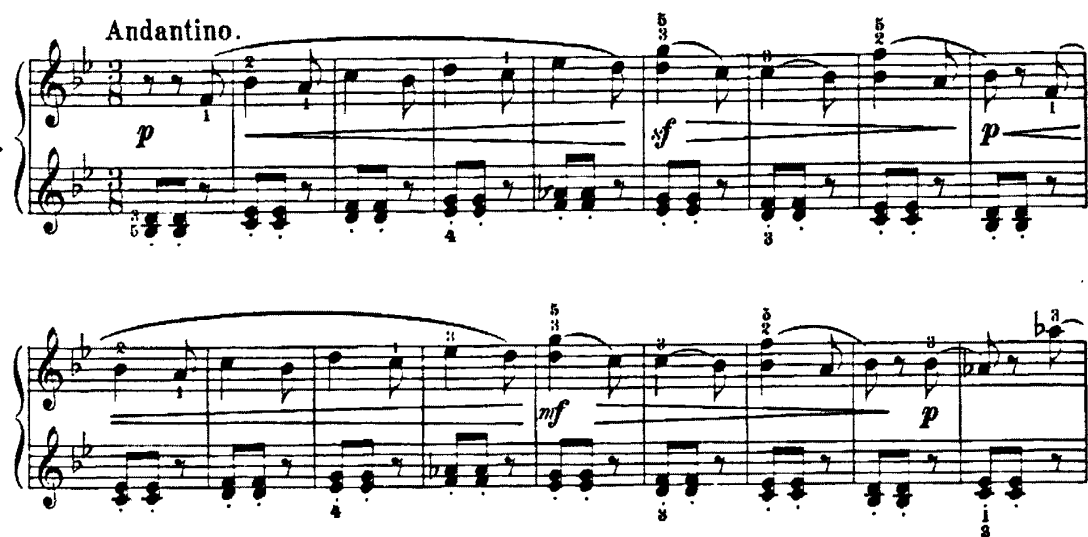
1. 连奏的运用

连奏是指在钢琴演奏中,“连贯地、不间断地奏出旋律的每个音”,^[4]他的主要特点是音与音的更替不间断性,是钢琴弹奏中应用最为广泛的一种基本弹奏办法。主要特点是音和音之间在弹奏动作和音响效果上是完全连接的,即每次弹完一个音之后手指保留在琴键上使音响得以延续至下一个音的弹奏动作发上时才放开前一个音,这样就可以在钢琴这个击弦乐器上产生出类似弓弦乐器才有的具有歌唱性的长乐句。针对作品的速度和风格的需要,对于连奏的弹奏方法也不同。

①高抬手指连贯弹奏法

在连奏的教学内容中，高抬手指连贯弹奏法是初学者常用的学习连奏的基本方法。高抬指的弹奏的方法试用于快速且要求连奏的段落，在《儿童钢琴曲集》中，个别乐曲很适应用这种方法演奏。如《新的洋娃娃》（见谱例 8）

谱例 8

乐曲开始的两个乐句，要求连贯地弹奏效果。在弹奏的过程中，将手掌以上自腕、肘、臂完全放松，手掌自然放松手指自然弯曲，将大指准备好，抬手后自然落下的同时奏出 f 这个音，手指快速地击键，在触及键盘的同时借用键盘的反弹力放松全臂及已经落下的手指，将落下的大指放松地保留在键盘上，以获得声音的延留效果。在手指大指击键的同时，迅速地高抬起下一个将要弹奏的二指即降 B 这个音，做好弹奏前的预备动作，这个预备动作和前一个击键的动作应该同时完成。以刚才相同的方法快速地将已抬高的二指击键，于此同时，放开前一个保留在键盘上的大指以及高抬起下一个预备弹奏 A 音的大指，以此类推，完成一个连线内音符的弹奏，在第一个连线结束的第五小节最后一个 D 音上，应用手腕提起右手，以此来提示乐曲的呼吸，并使抬起的手在下一个小节的双音落下，依靠手落下，手腕方式的的重力使得这个自然地体现出 sf 这个效果。而后接下来的 C 音，重复之前连线结束音自然提起手腕的动作，在第七小节的 c 音上快速落下手，直至第一个乐句的结束，而后的第二句重复第一个语句的动作要领，整个弹奏过程始终要保持整个手臂及其他手指的放松状态，就完成了高抬指连奏的弹奏。因为高抬指适应于快速弹奏的一种方法，所以即使在慢练时，也要注意触键动作的快速和手的动作的快速，即无论动作与动作间隔时间有多长，每一个动作发生时，要以尽可能快

的速度在瞬间将动作完成，以便为今后的快速演奏打下坚实的基础。《新的洋娃娃》这首乐曲，在节奏具有舞蹈性，表达了孩子得到新玩具时的高兴，抱着洋娃娃边跑边跳的情景。因此在弹奏中，要追求音色的明亮和干净利落，高抬指弹奏要做到声音的共鸣度和穿透力，这就要求在触键时候要把重量、速度、触键角度、指关节的紧张度和整个手臂的完整放松地结合在一起。总得来说，连奏的弹奏中运用高抬指的方法就是主要运用的控制达到连贯，并利用手指弹奏的优势轻松的运用于乐曲较快速度的段落练习。当然，关于技术的运用是否准确到位，还要从音色和音乐的表达方面进行判断和调整。

如《意大利歌曲》（见谱例9）

谱例 9

左手的断奏同右手连贯的旋律线形成对比，且乐曲开始的部分标记的情绪为活跃的，预示了这首乐曲的速度较快，在风格上是明朗的。演奏时在右手旋律线的弹奏上应运用高抬指的连奏弹奏方法，如谱例所示，这一部分为乐曲的开始部分，四小节为一乐句。需要强调的是，每一句都有重音出现，它更为鲜明地体现了作品明朗的风格，在弹奏中要恰当地将重音体现出来，这就要求在进行高抬指弹奏的同，在弹奏重音时，光靠手指的重量来弹奏时不够的，在弹奏第二小节的B音时，五指在触键的同时，运用小臂的力量，手腕自然地抬起，小臂在手腕的带动下也轻微向上抬起，就形成了在B这个音上，不光具有了手指的力量，在手腕的帮助下，更运用上了小臂的重量，这个音也就自然轻松的得到了加强。

②手腕重量移动弹奏法

这种连奏的弹奏方法是应用比较广泛的方法，也被称为歌唱式的弹奏法，被运用于歌唱性较强而乐句而流畅的旋律。如《妈妈》

(见谱例 10)

谱例 10

Andante espressivo. From Album for the Young (1878)

p *legatissimo* *cresc.* *mf* *p*

在这一个乐句中，右手极富旋律性，包含着温情而美好的情绪，仿佛母亲温柔的絮叨。曲前提示为 *Andante espressivo*，即有表情的行板，同时提示了乐曲的速度和情绪，这样的要求应采用歌唱式的弹奏法，即手腕重量移动弹奏法。在弹奏中，要求手掌和手指要保持一定的紧张度，手臂带动手放松落下，同时，大指落在 *b* 音上，同时，肩、臂、肘、腕自然放松地向下沉，为了使声音柔和，手指用指肚以 45 度的角度缓缓地触键，触键的动作要尽可能地柔和，此时将整个手臂的重量通过手腕加在大指上，使声音获得

延留。然后将下一个预备要弹奏五指以比较平直的状态略抬起并同前一个音一样触键。这里，要注意区分同高抬指手指的抬指时手指弯曲的状态是不同的，在大指换到五指的时候，注意用手腕带动手掌，平缓将重量从大指上移动到五指上缓缓落下，保持手臂的重量落在五指指肚上。与此同时，缓缓地放开停留在B音上的大指，并预备第三个音即四指的手指弹奏，并做好重量移动的准备。在整个过程中，手腕自然地略微下沉，从肩以下保持放松的状态，手掌和手指始终保持一定的紧张度，手指可以放平一些，以保证音色的柔和。这种连奏的方法适用于歌唱性的段落，因为在较多要求连贯且歌唱性很强的段落，速度又都不是很快，所以在触键时不必像高抬指弹奏法那样追求每一个动作的速度，而重点在于要使每一个动作之间圆滑、连贯、和缓，这就要着重利用手腕的方式和配合而使力量均匀地从手臂传达到手指上，从而使音乐深沉而气息悠长，使音色充满了共鸣与回声。在演奏中，除了要利用听觉来调整弹奏法方式，还可以通过内心的吟唱来增加旋律的歌唱性。

这样的音乐效果在乐曲《甜梦》中显得更为需要，同样适合用这样的方法来演奏。

(见谱例 11)

谱例 11

乐曲中，因为整体连贯性的需要，在相同的音连接时，使用同音换指，使声音更为利于持续自然，但同时，同音换指的运用要保证乐句以及动作的连贯性。在一二小节相连接的地方，要注意四指触键的同时，伴随着手腕略微提起，以做好转换到五指的准备，手腕提起的同时，手腕帮助将力量从四指转移到五指，并落下，与此同时，手腕和手臂的重量也落在五指指肚上面。同样的情况也出现在第三小节和第四小节连接处以及再现部，也应采用同样的弹奏方法。在这首乐曲中，也有重音的弹奏，结合重心的移动弹奏方法，重音记号所在恰好在小连线结束也就是换指的位置，这为重音的弹奏提供了方便，在此除了手腕的帮助移动重量，还可以用上小臂的弹奏重量落下，轻松而自然地获得重音的效果。

综合以上两种连奏的弹奏方法的分析，在运用过程中，不能单纯从速度上考虑使用哪种方法，或单纯地从某一方面判断要使用哪种连奏方法，而是要在充分了解乐曲的风格气质的基础上，再结合作品的速度可考虑的因素，通过不断地实践，得出适合演奏的方法。有时，也要考虑两种方法的结合运用。总之，在弹奏上没有一成不变的理论，要从演奏和教学的实际出发，以音乐的表现效果为最终目标来进行判断和选择，以理论为依据，通过实践的检验来获得良好的演奏和教学效果。如《手风琴师之歌》（见谱例 12）

谱例 12

Moderato.

The musical score is presented in three systems. The first system begins with a piano (p) dynamic and a tempo marking of 'Moderato.' The right hand features a melodic line with fingerings 3, 2, 1, 2, while the left hand plays a bass line with chords. The second system introduces a mezzo-forte (mf) dynamic and continues the melodic and harmonic development. The third system is marked 'marcato' and 'p' (piano), showing a more rhythmic and accented section. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingerings to guide the performer.

这首乐曲为中等的速度，配合左手富有节奏感的律动，整个乐曲很具抒情性。如谱例所示，1-16 小节为一个乐段，在这个乐段中，右手旋律的弹奏，应采用手腕重量移动的方法弹奏，同音换指更加能够体现这一方法的运用，用手腕根据所弹奏的手指来转换移动重量，从而达到连贯地声音，和自然方松的弹奏状态。而后，接下来，从第 17 小节开始，多声部的加入似得音乐更为丰富了，乐曲的节奏变得更为密集，但右手所弹奏的高声部仍然是要求连贯地进行，要在此突出旋律线，节奏的改变使手指弹奏的速度更快了，因此，在这里就要适当地调整连奏的弹奏方法，更适合用高抬指的连奏弹奏方法，高抬指连奏的弹奏方法更能够适应这里速度进行较快的进行。仍然要注意高声部旋律的进行，更要注意重量要放在高声部弹奏的手指上面，以确保旋律的连贯和弹够足够的时值。

2. 双音的弹奏

《儿童钢琴作品》是一部为儿童所写的作品，因此作曲家在创作过程中，力求短小精悍，形象鲜明。更在技术的运用上也充分考虑到儿童的弹奏水平，作品中鲜有和弦的出现，为了使和声得到丰富，音乐更为饱满，大都使用了双音，大都集中在三度六度以及其他音程的连续进行，具体体现为连奏和断奏两种。如《小骑士》（见谱例 13）

谱例 13

弹奏过程中,要注意三六度的断奏弹奏方法的核心问题是建立良好的、固定的手型框架,也就是要手指牢牢地保持固定的音程位置,用手腕或者小臂移动手的位置,并同时做上下击键的动作,指尖在触键时要有一个“抓住”琴键的感觉,这样能够保持手指触键的准确性和力度。

另外一种是要求连奏的双音,如《晨祷》(见谱例 14)

谱例 14

《晨祷》的开始就制造了一种安静而平和的氛围,预示着在这样的气氛中开始的虔诚祷告。演奏过程中,要使气息连贯流畅,因此,双音的弹奏要求连贯而均匀,在三六度双音的连奏中,一般说来,对于指法的安排是很重要的,因为这里要掌握的基本原则是无论在上行还是下行换指的时候,至少保留一个手指在键盘上进行转换,而不可以把两个手指同时离开琴键预备下一个双音的弹奏,也就是说,如谱例,在第二个和弦弹奏之后,即将换 1 指和 2 指的和弦时,三指相对保留较长的时间,带下一个和弦触键的同时再将二指抬起,从而达到连贯地连接和进行。

在这部作品中,和弦的使用较少,和弦的弹奏方法同双音是大致相同的,只是由于和弦所用的手指更多,所以对指关节的稳定性和支撑能力及手掌的跨度和框架要求更高。如《俄罗斯教堂》(见谱例 15)

谱例 15

低音做持续进行时,右手在低音区奏出和弦,这里因为力度的要求很弱,低声部的

持续进行好似内心不平静的活动，高声部的和弦清晰纯净，好似教堂中空旷的回声。这里要特别注意触键声音的整齐，切忌因手指的长短不一造成的声音参差不齐。

3. 小连奏的把握

“小连奏指的是两个不同音高的音单独用连线连接后的弹奏方法”，^[5]在《儿童钢琴曲集》中，小连奏的运用十分多，这种方法很重要，在钢琴演奏中的使用很广泛，是钢琴初级阶段学习就要掌握的基本弹奏方法。如《冬晨》

(见谱例 16)

谱例 16

《冬晨》描写了北国冬天寒冷的早晨，万物都冰冻了，大街上的人们穿着厚重的大衣和围巾，蜷缩着脖子匆匆赶路前行。在这里小连线的应用，结合右手高音区的弹奏，音色明亮，清晰。在弹奏的时候，要注意手放松落下弹出第一个双音，然后将第二个双音的手指准备好，以手腕为轴心轻轻带起的同时奏出第二个双音，即第二个音是“提”这个动作所带出来的。因为这个动作的关键是手腕，第一个音落下，第二个音提起，所以小连奏通常被称为“落提”。要注意，第二个提起的音不要抬指或者刻意做弹下的动作，而是在第一个落下的音的同时做好准备，以使得手腕带动提起手，奏出第二个音。在这里，手臂的放松是十分重要的，因为要求明亮的声音，所以在这里触键的时候，要用指尖，包括带起的手指可以保持时值为原时值的一半。以保证利落的效果。如《圆舞

曲》(见谱例 17)

谱例 17

这里的连线也可以归结为小连线,因为重音记号的出现,在演奏的时候可以适当加重落提的幅度。开始的 G 音,可以在手臂的带动下落下手指,然后伴随着重心的移动来弹奏连线内的音,结束的 B 音,在手腕的提起下自然地提起,利用手指控制好音符的时值。根据乐曲较为活泼的气质,不可以太长以免拖沓,也不要跳,而是自然地提起,而后休止一拍后,手指自然落下时落在 C 音上,从而重复之前落提的动作,重点在于落下使可以利用手臂的重量达到重音的效果。另外,要保证“落提”动作的连贯,即第一个提的动作结束后,在此落下时刚好是下一个落的动作的开始,从而达到动作的连贯进行。如《云雀的歌唱》(见谱例 18)

谱例 18

在这首乐曲中,小连线的运用体现得十分广泛,连线所体现的“落提”动作的“提”恰好是跳音,这里的跳音不要弹得生硬,应把这个音着重看做小连线的结束音,自然提起,而不是特意地跳起,使“云雀的歌唱”自然悦耳。

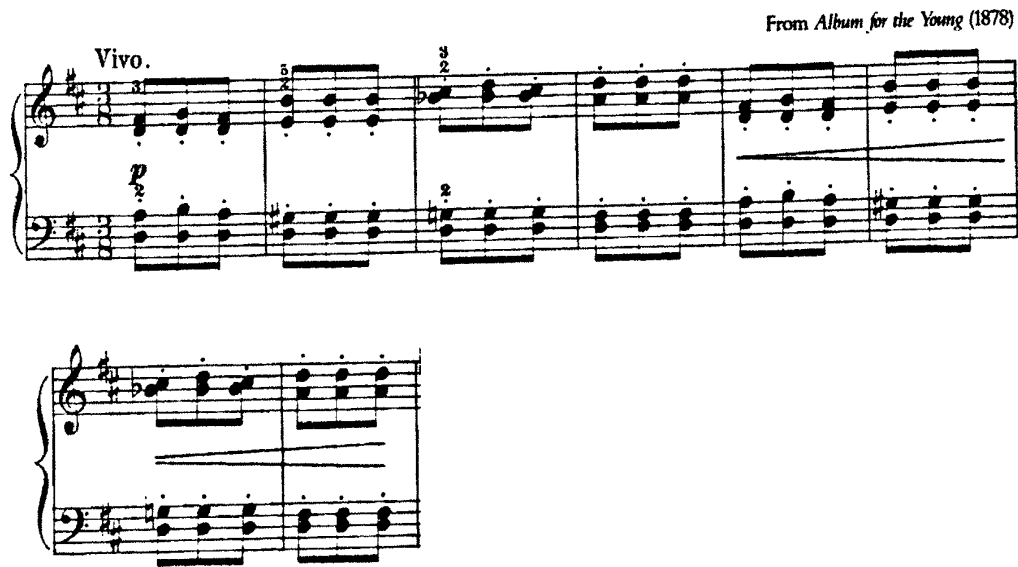
4. 断音的运用

在这部作品中，断音的使用能够获得轻松，活泼，跳跃的音乐效果，更能体现孩子天真活泼的天性。在很多乐曲中都要求运用断奏的弹奏方式。对于断奏的弹奏效果，有不同的弹奏方法，主要分为手指断奏，大臂断奏，小臂断奏和手腕断奏几种，在弹奏过程中该运用哪一种，还要从音乐的风格和速度以及效果上来多方面考虑，从而获得良好的效果。

①小臂断奏

小臂断奏是指以肘关节为轴心，以小臂的上下动作为主的断奏弹奏。使手臂放松，以肘关节为轴心带动整个小臂，以指尖为接触点，向下快速地击键，并借助键盘的反弹力迅速弹起。这样的弹奏方式比较适合用于明快、简洁的乐曲或乐段。在乐曲《小骑士》中，运用了双音断奏的弹奏方法，乐曲风格明快，富有节奏感，铿锵有力。在弹奏中双音与双音之间的连接有一定的跨度，需要手位置的移动，才能够准确把握，小臂断奏的弹奏方法在使声音富有弹性和颗粒性的同时也起到协调双手在键盘上找准位置。（见谱例 19）

谱例 19

如谱例所示，在乐曲的开头提示 Vivo 意为活跃的，同时也标示了乐曲的速度较快。描写了孩子的一个玩具，在孩子的眼中是一个威风凛凛的骑士的形象。在弹奏的过程中，要注意手掌要始终保持住手型，手指在手掌的支撑下处于弯曲状态，并要具备相应的紧张度，即手指要支撑住来自小臂的力量，以使声音坚定结实。当手指贴键弹出第一个音

后借助键盘的反作用力，自然顺势抬起，这时手臂要保持自然地放松，并配合抬起，而后落在下一个要弹奏的音上，动作与第一个相同，每一次手指触键后的抬起都伴随着小臂的自然顺势弹起，以形成小臂断奏的动作要点。需要注意的是，在这首乐曲中，双音的连接有一定的距离，如在第二小节结束后第三小节的连接就需要手位置的移动，但五指的手型并没有变化，只是移动手的位置，所以，要保证手型不变。在弹奏完第二小节的双音后，手要顺势弹起到 B 和 C 两个音上，同时二三指做好弹奏的准备，以形成动作的连接，减少不必要的动作和时间的浪费。在小臂的上下动作中，要注意力度的控制，因为手臂的上下动作更容易获得较为强劲的声音，所以控制力也显得更重要了，要靠手指的触键感觉来控制，小臂在弹奏断奏的同时，更负责移动位置到下一个音上，使音与音的连接更为及时自然。如《女巫》（见谱例 20）

谱例 20

在《女巫》这首乐曲中，表现了女巫的形象，神秘而恐怖的，仿佛带着黑色的斗篷跳来跳去。如谱例所示，右手重复的音型，而后旋律模进，把紧张的气氛推向更高，也仿佛女巫跳来跳去的动态，带有邪恶而恐怖的情绪。这里，因为力度控制的范围比较大，显然是手指断奏不能够做到的，而速度又要求很快，因此恰好适合以小臂断奏为主来弹奏。

②手腕断奏

这种弹奏法是指以手腕为轴心，手指保持的弯曲度和紧张度，有手腕向下击键的动作。因为手腕的动作幅度相对手臂要小，所以手腕断奏更加适合弹奏速度要求快的段落，

但由于手腕所控制的力度范围较小，因此通常在力度要求较弱的段落。如《新的洋娃娃》（见谱例 21）

谱例 21

《新的洋娃娃》描写了孩子得到新的洋娃娃玩具的喜悦，乐曲采用八三拍，节奏富有舞蹈性，仿佛孩子抱住洋娃娃在高兴地转圈、跳舞。乐曲速度要求虽然不是很快，但是乐曲的情绪是轻快喜悦的，左手断奏的弹奏效果，对作品表现起着重要的作用。因为力度要求是弱的，虽然有渐强和减弱的变化，但作为伴奏的左手应控制力度较弱，而且乐曲始终在愉快，轻松的情绪中，所以在弹奏时候，应用手腕断奏的方法，手贴键，轻轻弹起。应速度的要求，要注意跳起时候不要太高，以减少不必要的动作，从而达到轻松的快速弹奏。另外，同手指断奏相比较，虽然手指断奏也能够容易获得轻巧的声音，同样适合弱奏，但手腕断奏更适合弹奏双音，手指支撑住，在手腕的支撑和上下动作，更容易获得较为整齐的声音。

在《卡玛林斯卡亚舞曲》中，右手所奏的高声部几乎都要求断奏的弹奏方法。（见谱例 22）

谱例 22

③手指断奏

这种弹奏法主要是利用手指第三关节的动作作小幅度向下击键的动作弹奏。它对于手指的灵活性、独立性和稳定性弹性都有很高要求，对于音色的控制更为精细，相比较其他的几种方法而言，更容易产生轻盈剔透、颗粒型极强、富有穿透力和色泽明亮的音色，由于手指动作比手腕手臂都要快，更加灵活，所以更加方便在很快速的段落演奏。如《法国古歌》（见谱例 23）

谱例 23

在这个乐段的开始（如谱例所示），左手低音部分用了断奏的方式，同右手旋律声部形成对比，增强了情绪上的动荡，同之前第一乐段形成对比。在这里，为了更好地体现低音的衬托，应该采用手指断奏的方法。把手型摆好，手臂放松，放平，通过手臂的移动来移动重心，弹奏时将手指轻轻并快速触键，而后抬起，再进行下一个音，要注意这个过程只是手指第三关节的上下活动来弹奏。手腕和手臂在放松放平的状态下配合重心的移动来移动，尤其在跨指的地方手臂要移动配合使声音自然均匀。

在《儿童钢琴曲集》中，主要采用上面三种断奏的演奏方式来弹奏，当然，在断奏的弹奏方式中，还包括大臂断奏，但鉴于这部作品的难度属于初级，并没有设计大和弦的弹奏，所以还不涉及这种方法。另外，在对这几种弹奏方法的运用中，并不是单一的，特别是有的乐曲可能会用到不止一种断奏的弹奏方法。如《那不勒斯舞曲》（见谱例 24）

谱例 24

这首乐曲风格是轻松的，因为节奏较紧密，对音的弹奏速度较快的，为了突出灵巧的旋律进行，所以右手旋律声部应用手指断奏来弹奏，更好地获得手指断奏对于音色的良好控制力，注意将手指与琴键垂直角度，用指尖触键，使声音更为清晰，跳跃。而低声部左手弹奏的伴奏要较突出低音，和弦的弹奏要求整齐，富有弹性，应运用手腕断奏的方法弹奏，通过手腕的控制比手指断奏更能容易弹奏双音，通过手腕的放松上下动作，来弹奏富有节奏感的和弦。在低音的单音上，可以适当地加强，以突出音乐中声部的层次感。在弹奏练习中，要区分左右手方法的掌握，从动作和音色上进行不断纠正改善。

5. 低音持续进行

在这部作品中，较多使用了低音持续进行。

① 点式持续音

所谓点式就是指持续音按某种相同的节奏或节奏型有规律的持续形态。如《晨祷》（见谱例 25）

谱例 25

这里低音点式的持续进行，在演奏中要突出音乐情绪的渲染，这一部分低音是主音持续进行，是整个乐段的补充，像教堂中的唱诗班圣咏一样，低音的持续进行展现的是祈祷过程中心绪的不平静。

这部作品的最后一首《俄罗斯教堂》（见谱例 26）

谱例 26

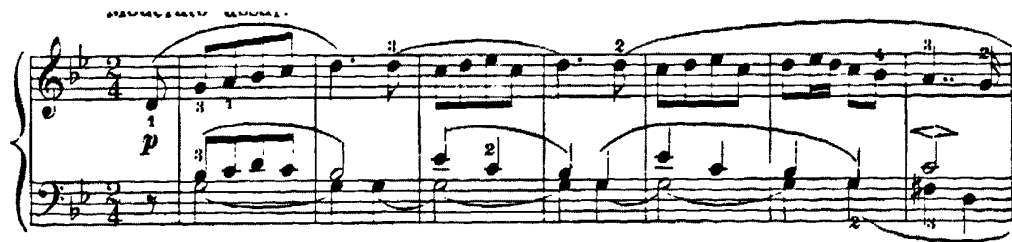

同样以点式低音持续进行结束，主音持续开始的地方是 B 段的开始，这是个带有补充性质的乐段，旋律下行级进，力度逐渐减弱，好像人们做完礼拜走出教堂，听到教堂的钟声由近及远，逐渐消失。这是整个小品集的终曲，有很强的结束感，同时又给人沉重、悲伤的感觉，耐人寻味，同第一首在情绪上得到一致和呼应。在演奏上注意不要只突出高声部的旋律，如同合唱中的各个声部进行，要突出和声感觉。同时要保持各声部独立性，层次清晰，声音宁静安详，仿佛在教堂中回荡。左手的主持续音有行进和永不停息的感觉，沉稳、庄重。

②线式低音持续进行

所谓线式是指持续音表现为较长时值的，常常跨数个小节的表现形态。如《法国古歌》（见谱例 27）

谱例 27

乐曲开始的六小节低音出于主音的持续进行，很好地渲染了安静平和的情绪，同时与上方声部造成和弦与不和谐的对比，成为乐曲前进的动力。在演奏的过程中，要注意

左手五指保持住，利用手掌和手腕的配合将重心保留在五指上，手臂下沉，保证主持持续音上方旋律的均匀进行。如《手风琴师之歌》（见谱例 28）

谱例 28

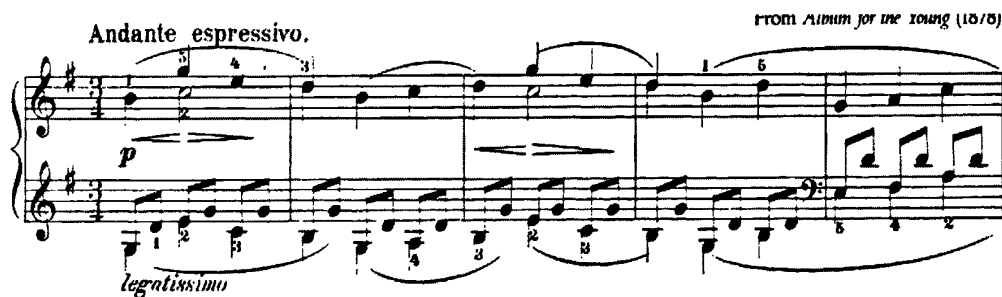

低音的进行很好地模拟了手风琴在演奏过程中音箱的运用特点，富有回响的，丰富而饱满的音响。低音进行在这里加强了钢琴演奏中的回响效果，使音乐丰满起来，这种回响和空旷的感觉带有一丝悲凉，仿佛在空无一人的夜晚，手风琴艺人苍凉的演奏。在演奏中不要忽视低音的延音的效果，同样要强调重心落在弹奏持续音的手指上，手指支撑住，使得持续音上方的声部时能够自如地弹奏出来。

6. 旋律的凸显

旋律是音乐中最富于表现力的部分。《儿童钢琴曲集》这部作品是一部主调音乐为主的作品，因此旋律性较为突出。在弹奏的过程中，要找到旋律的动向、形态，划分好乐句。但划分好乐句，了解作品的发展动向，只是表现好旋律的一部分，同时还要根据音乐情绪的理解来更为深入地把握。如《妈妈》（见谱例 29）

谱例 29

这首乐曲的 1-12 小节由很多连线划分开来，但一个连线的结束并不代表句子的结束，连线的结束要断开，从而使音乐得到平稳的呼吸，但要与后面的音形成“声断气不断”的感觉。这里不断重复的节奏和音型好似母亲温柔的絮叨，弹奏起来应该是连绵不断地，而不要因为连线的结束就将乐句的感觉中段了，使情绪中段，要将气息从一开始就平稳地坚持到最后，完成这一乐句。如小骑士（见谱例 30）

谱例 30

乐曲一开始两小节以三个一组的音型为动机,而后这个动机不规则地进行模进进行。在这里因为双音的出现,使得旋律线条似乎不那么清晰了,在弹奏练习中,可以采用先单独奏出高声部单音旋律的方法,对这一旋律进行掌握了解后,再结合双音一起弹奏,左手一样,可以采用这个方法练习。如《波尔卡舞曲》中,旋律在高低声部之间转换。(见谱例 31)

谱例 31

第十小节,旋律装换到低声部,要适当将右手力度控制到较弱,在连接的地方要提前做好准备,使旋律自然地进行不同音区的及时的连接。如《甜梦》(见谱例 32)

谱例 32

旋律在低声部由左手连贯地奏出，具有很强的抒情性，而后在第五小节之后，要注意声部的变化，这里高声部的加入形成了对低声部的附和，声部在这里更为丰富了，要演奏中要突出音乐中声部的层次性。

（三） 风格与情绪

1. 客观的

《儿童钢琴曲集》是一部为孩子而创作的钢琴作品，作品家以音乐创作的手法在钢琴上还原了一个孩子的情感世界，如《小骑士》、《妈妈》、《木偶兵进行曲》、《害病的洋娃娃》、《新的洋娃娃》、《侍俾的故事》、《女巫》、《甜梦》等，以孩子的玩具和孩子的生活景象为题材，绘画了一个个生动的故事，充满了孩子的幻想，是孩子的童话王国。而《晨祷》《冬晨》《手风琴之歌》《俄罗斯教堂》《手风琴所奏的音乐》等描述的都是大人的世界，为孩子讲述生活中的景象，是俄罗斯生活画面的写照。《玛祖卡舞曲》《俄罗斯舞曲》《意大利舞曲》《卡玛林斯卡亚舞曲》《波尔卡舞曲》《法国古歌》《德国歌曲》《那不勒斯歌曲》是孩子眼中的大人的曲调，这些民歌和舞曲都采用具有特点的欧洲音乐或者俄罗斯民族音乐，富有旋律性，风格突出，易于被儿童所接受。因为作曲家的创做，还带有个人的创作特点，是为俄罗斯人所接受的。在风格和情绪的把握上，要针对作品的背景和所描述的景物通过讲述，加强主观了解，从而从风格上从作品本身出发更为恰当、客观而准确地地表现音乐。

2. 主观的理解

对于一首乐曲的风格把握,除了客观的认识和把握外,还包括演奏者本人的理解。演奏者在客观把握的基础上,又根据个人的阅历的不同,因此有着不同的理解。针对儿童这一教学对象的特殊性,教师在这一过程中,要注意鼓励和发挥学生在音乐理解和表现上的独创性,尊重和保护学生的艺术个性和演奏风格,对于学生在风格把握上出现的偏差,不要简单地否定,更不能把教师本人的理解强加给学生。当然,这也要依靠学生的音乐鉴赏力来做出表现,这就需要教师在课外做好学生的奖赏能力的培养,通过听音乐,分析音乐处理以及讨论音乐来获得学生初步的审美能力,在这样一个基础上,教师和学生再从对于作品客观认识的角度出发,共同认识作品,从而使学生自己对自己的演奏进行自我评价,自己做出舍弃与保留,使学生不至于成为教师的克隆人,从而挖掘其个人的艺术个性和个人的演奏风格。

(三) 教学方法

在儿童钢琴教学中,考虑到儿童作为初学者的学习能力和儿童在认知等能力上的特殊性,如何采用有效地教学方式的教学就显得特别重要了。总体来说要注意到初学者的能力以及儿童的个体差异性,在教学方法的运用中更要强调对于学生自主以及音乐审美能力的培养。

1. 目的性原则

进行有目的的教学是提高教学效果的重要方法,如在对学生进行完连奏的教学内容后,在学生掌握了基本的弹奏方法后,为避免单纯练习曲的枯燥,可以为学生安排较为简单的《法国古歌》或《甜梦》、《妈妈》作为连奏的练习,这样就使得教学的目的性增强了,使学生从乐曲的学习中意识到连奏练习的实际意义,另外,考虑到初学的儿童在条件上的不同,如有的学生手指较细,手指支撑力较差,弹奏双音困难,可以根据学生的不同情况,有所侧重地进行重点练习,例如对于手指支撑力不强的学生,可以有目的的先安排固定五指位置的曲目如《小骑士》,重点在于五指手型固定,并使手指的支撑力得到锻炼;如在进行“落提”的教学内容后,学生掌握了小连线的弹奏技巧后,就可以安排具有代表性的《云雀之歌》,而后加入双音的“落提”如《冬晨》。总之,目的性教学方法在于有目的地进行教学训练,使教学更有针对性,更容易提高教学的效率。

2. 启发性教学原则

在钢琴教学中,启发学生来进行弹奏时十分重要的,因为钢琴演奏不是技术专业,而是一个富有创造性的学习过程,一味的灌输式的教学只会造成一个弹琴匠。在教学中要注意培养学生的学习兴趣和求知欲,启发学生独立思考的思维能力和艺术想象力。如

在学习过程中，学生遇到技术困难时候，先由学生提出用何种方式进行练习，鼓励其动脑筋。特别是《儿童钢琴曲集》这部作品中，针对的对象是初学阶段的儿童，儿童的想象力是无穷的，通过鼓励他们多听，多看，激发想象，在艺术处理上，要重视学生的想法，并给予适当的引导。使学生意识到，在艺术处理中有自己的想法是很值得表扬的。如在《云雀的歌声》中，通过讲解和对于画面的想象的引导，学生很容易就同听过的鸟叫声联系起来，并在弹奏中自觉地追求明亮，清晰地音色。教师还可以在教学引导中加入一定得情景引导，如一开始富有旋律性引导学生说是云雀在唱歌，而中间段落出现的高声部跳音，同左手低声部的和弦形成一唱一和，可以引导学生想象，这里在表现什么，或许是两只云雀在一唱一和。在演奏的过程中，多提问，让其多思考。而对于学生没有看过的景象可以通过想象进行教学。在教学中，对于没有经历的学生，因为每一个学生的想象力都要受制于个体的人生阅历和情感经验，对于没有见过的教堂的学生，他或许很难体会教堂的肃穆和庄重，但是，教师可以通过启发，如《俄罗斯教堂》教师可以引导学生通过见过电视电影作品，引导学生想象一种肃穆，虔诚的场景。

综上所述，针对钢琴教学中，一对一的特点，还要具体到从每个学生的实际情况出发，根据每一个学生的年龄特点、性格特征、和个人生理条件来有的放矢教学。因材施教要落实到课堂的每一个环节，无论教学的进度和曲目的选择都要适合学生的接受能力和知识水平与演奏程度。在一定程度上要给学生的发展空间，尊重个性发展，给予学生一定的主动权。例如在可以选择的曲目之内，可以让学生通过自己的喜好来自己选择要演奏的曲目，在一定程度上激发学习的主动性。要注意教学的目的不单是教学生一些演奏的方法，最重要的是使学生自信，提高音乐审美能力和表现能力，提高学生音乐创造性和思考问题的能力，着重培养和发展学生的观察力、记忆力、空间想象力和分析问题、解决问题的能力。

结论

柴可夫斯基的钢琴作品《儿童钢琴曲集》由二十四首钢琴小品构成,包含了俄罗斯日常生活画面,儿童所喜爱的各种形象和故事,欧洲和俄罗斯民歌舞曲。是一部为儿童创作的钢琴曲集,音乐内容丰富,音乐语言具有很强的抒情性,是儿童钢琴作品的典范之作,同时,也是一部抒情钢琴小品集。本文通过对这部作品的艺术特征的分析而进行系统的教学研究,从而使这部教材在儿童教学中得到有效地使用,通过教学使学生的音乐审美能力、音乐表现力以及弹奏能力得到提高;通过对儿童初级钢琴教学曲目的研究而掌握一定的儿童教学要领,为儿童教学的开展提供方法上的借鉴。笔者在对这部钢琴曲集的教学研究过程中,针对儿童这一教学对象的特点,充分考虑儿童的认知和理解能力的特点,以作品的创作的艺术风格分析为基础,注重在教学过程中采取目的性教学方法和启发性原则,对整部作品进行系统的教学研究,充分体现这部作品的使用价值。对于钢琴教学中弹奏方法的运用是教学的重点,通过不同触键方式的归纳和总结,对整部作品进行系统研究。通过这部作品的教学研究,希望可以提高对作品的理论分析水平和教学研究水平,为我们进行其他曲目的教学提供借鉴。通过此研究,可以为儿童钢琴教学方法提供借鉴,在儿童的教学希望更多地考虑到儿童这一教学对象的特殊性,使儿童初级阶段的钢琴教学获得良好的教学效果。

参考文献

- [1] [3]毛宇宽 《俄罗斯音乐之魂——柴科夫斯基》[M] 人民音乐出版社, 2003: 8
- [2]李怀东 《柴科夫斯基》[M] 辽海出版社 1998
- [4] [5] 樊禾心 《钢琴教学论》[M] 上海音乐出版社 2007
- [6] (苏)库宁 《柴科夫斯基传》[M] 海燕出版社 2001
- [7]吕昕 《柴科夫斯基》[M] 西苑出版社 1999
- [8]梁心如 《柴科夫斯基》[M] 人民音乐出版社 2005
- [9]柴科夫斯基 《少年钢琴曲集》[M] 人民音乐出版社 1955
- [10]C·波纹.《我的音乐生活——柴科夫斯基和梅克夫人通信集》[M] 人民音乐出版社, 1982
- [11]加·勃里别京纳 《柴科夫斯基传》[M] 人民音乐出版社 1986
- [12]赵晓生 钢琴演奏之道 [M] 上海音乐出版社, 2007
- [13] (苏)涅高兹 《论钢琴表演艺术》[M] 人民音乐出版社 1963
- [14] 尤·凯尔第什. 俄罗斯音乐史 [M] 人民音乐出版社 1985
- [15]杨儒怀 音乐的分析与创作 修订版 [M] 人民音乐出版社 2003
- [16] (美)克拉伦斯.格.汉密尔顿 钢琴演奏中的触键与表情 [M] 人民音乐出版社, 1995
- [17]郑曙星 《怎样弹好柴科夫斯基少年钢琴曲集》[CD] 南京音像出版社 1999
- [18] (苏)尤·克列姆辽夫.《柴科夫斯基的交响曲》[M] 人民音乐出版社, 1958
- [19]毛宇宽 《俄罗斯民族的心声——柴科夫斯基作品十五首浅释》[M] 人民音乐出版社 1980
- [20]吴铁英 孙明珠 《简明钢琴教学法》[M] 1997年11月华乐出版社
- [21]汪启璋, 顾连理, 吴佩华编译 《外国音乐辞典》[G] 上海音乐出版社 1996
- [22] [苏]塔.彼.克拉芙琴柯 《如何上好钢琴课》[J] 中央音乐学院学报社 1999
- [23]郁文武 谢嘉幸 《音乐教育与教学法》[M] 高等教育出版社 1999
- [24]但昭义 《少儿钢琴教学与辅导》[M] 华乐出版社 1999年
- [24]曹理、何工 《音乐学习与教学心理》[M] 上海音乐出版社 2000年
- [25]任光宣 《俄罗斯艺术史》[M] 北京大学出版社 2000
- [25]桑桐 《和声专题六讲》[J] 人民音乐出版社 1980

后 记（含致谢）

我的研究生学位论文终于完成了，这一刻无限的感慨突然涌上心头。回想研究生三年的学习，最大的收获就是我在专业的学习上进一步地完善了自己。同时，通过这个选题的研究，我也感到了学无止境，三年的研究生学习结束了，但对于专业的学习永远没有尽头，《柴科夫斯基钢琴作品〈儿童钢琴曲集〉的教学研究》只是一个开始，在专业领域里还有更多的知识要等待我学习，“活到老学到老”这就话是我应该时刻谨记的。

源于对儿童钢琴教学研究的一种特别的喜爱，我选择了这样一个选题内容的研究，在进行研究的过程中，也曾经面临困惑，所幸最后都能够得到解决，这得益于学院老师的指导和同学的帮助。特别感谢我的导师，三年中，我点滴的进步都离不开她孜孜不倦的教诲，自论文的选题开始，到整个论文完成都离不开老师对我的帮助和鼓励，她严谨治学的态度也无时无刻不鞭策着我，时刻不敢松懈。最后，让我对所有帮助过我的老师和同学真挚地道一句感谢！

