

以孙鹏杰钢琴启蒙教程为例谈钢琴启蒙教学

纪 娴

韩山师范学院, 中国·广东 潮州 521041

【摘要】钢琴作为乐器之王,音域宽广,有很高的音乐表现力。钢琴可以对很多其他乐器进行模仿,音色变化多样。于是为钢琴而作的曲目琳琅满目,风格也各不相同。在古典音乐发展的长河中,钢琴也占有着至关重要的地位,且不可撼动。顶着这“乐器之王”皇冠的钢琴,成为了音乐启蒙乐器的不二之选。

【关键词】钢琴启蒙; 阶段性分析; 教程运用

Take Sun Pengjie Piano Enlightenment Course as an Example to Talk About Piano Enlightenment Teaching

Ji Xian

Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong, China 521041

[Abstract] As the king of Musical Instruments, the piano has a wide vocal range and a very high musical expression. The piano can imitate many other instruments and vary in timbre. There are so many songs written for the piano and in different styles. In the long river of classical music development, the piano also plays a vital position, and is unshakable. The piano with the crown of the "king of Musical Instruments" has become the only choice for musical enlightenment instruments.

[Key words] Piano enlightenment; periodic analysis; tutorial application

1 钢琴启蒙

那什么是钢琴启蒙呢?仅仅是摆摆手型,唱唱音符,打打节奏,弹弹琴这几步吗?其实真正接触下来就会发现并不是这么简单的。在启蒙阶段,当然是会学习接触到前文所提到的这些步骤。但还不止如此。笔者认为,钢琴启蒙,更是综合性的一种学习和感知,是带领孩子从零开始,通过眼耳口手脚这些器官的感知,配合,运用,去打开对音乐世界的一种学习。是建立自身与音乐表达的连接,从而让孩子通过演奏来表达内心对音乐的感知。也就是说孩子是借来钢琴作为媒介来传递音乐,表现音乐。

钢琴启蒙什么时候开始比较适合?这个问题算是老生常谈问题了。一般来说,笔者都是建议4周岁开始较为稳妥。当然现在在很多艺术类课外培训班,由3周岁就开始器乐音乐启蒙的课程。这些课程多为小班集体授课,上课模式也类似一些幼儿早教内容也是穿插在游戏中进行。对键盘的实践操作都还较少。本文只针对一对一钢琴教学的启蒙阶段进行分析。关于开始的年龄,也不是绝对要4周岁的,有条件的家庭,例如音乐家庭,父母是从事钢琴教学相关的,或是孩子诉求很明确,且手部条件良好的可以是当体早接触钢琴的学习。

关于启蒙开始的时间,现在有总体越来越提前的趋势。一个是各机构的营销手段影响,让家长有了焦虑感,另外也是受小学入学六周岁适龄的影响,家长大多都想在小学前孩子就已经进入启蒙这个阶段,进入钢琴稳步学习,但启蒙的年龄并不是想早就可以早的。根据《音乐发展心理学》一书关于《各年龄阶段音乐发展的主要特征归纳》中提到:3-4岁,“能感知旋律轮廓”。如此的开始学习某种乐器的演奏,可以培养绝对音高感。到4-5岁,能辨识音高、音区,能重复简单的节奏。在《音乐发展心理学》一书中,穆格(Moog)通过大规模的摸查得出,在三岁以前,动作与音乐的协调能力逐渐提高,到三至四岁,边唱歌边做出呵护歌曲内容的表情肌简单的动作(歌表演)方面有所发展。学龄前阶段的后期,四五岁左右,孩子对音乐的身体上的反应减少了。他们有意识的坐在那里听音乐的可能性增加了。也就是增加了思想上对音乐的反应,并且会在更广泛得活动方面利用这些反应,

如带有想象力的表演。所以说,综合孩子的音乐发展能力与自身手指条件,肌肉协调与各方面认知的情况,不早于4周岁,能进行钢琴启蒙的学习,还是相对科学的。

2 孙鹏杰钢琴启蒙教程的雏形与发展完善

对于上世纪中叶的中国,钢琴对于普通家庭而言,还是相当高端大气上档次的稀罕物,如今钢琴早就走进千家万户,更成为学音乐艺术的不二之选。钢琴启蒙的教材虽不能说是百花齐放,但也是层出不穷,各有特色。传统教学中,总是离不开这几样启蒙教程,有汤普森系列,巴斯蒂安系列教程,菲伯尔系列教程等。

在2021年年底,笔者有幸于汕头听了著名美籍华裔钢琴家,雅马哈国际签约艺术家、国际比赛获奖者、星海音乐学院附中钢琴学科主任、副教授孙鹏杰老师的讲座,内容是《孙鹏杰钢琴启蒙教程-PRIMO》,重点是讲授如何通过这套教程学习,轻松横穿学琴的第一年。

孙鹏杰三岁随父母从台湾移居美国,在那里完成了小学、中学、大学和研究生课程,曾获布什总统荣誉奖和克林顿总统全额奖学金等奖项。2005年,他以最优秀的成绩毕业于美国休斯敦大学,同时获得钢琴演奏硕士学位和电脑科学学位。他曾在戈普斯·基利斯提国际钢琴比赛、金斯韦尔国际演奏家大赛等多个国际钢琴比赛中获奖。对于孙鹏杰老师的师资培训课程,相信很多的一线钢琴教师是并不陌生的,此次他整理出版的这套教程也是他钢琴教学经验的总结。

这套启蒙教程是在2020年初开始整理编写的,据孙鹏杰老师在讲座中提到,正值疫情爆发的时候,社会各行各业都进入了停课的状态,受出版社邀约,他决定将在美国求学时期,任教于美国私立学校的钢琴启蒙以及进阶集体课程整理出来,集中出版。孙老师当时接触钢琴启蒙课程初期也是使用了汤普森以及巴斯蒂安教程、菲尔德教程的。据他自己回忆说,也是将学生分为几个组别,使用不同教程进行教学,在教学中发现这些教程中的优缺点,结合美国孩子的情况和自身的教学经验,慢慢专研出这套《PRIMO孙鹏杰钢琴启蒙教程》的雏形,并投入到当时的教学中,在实践教学优化教程,才有了今天出版面世的这套教程版本。

严格来说,目前这套教程还没有投入到市场,运用这套教程的老师和孩子也不多,但通过很多平台上的推广,例如微信公众号,小红书,线上线下的钢琴教师师资培训课程等这些途径宣传,相信钢琴老师们对这套新教材也都不陌生,甚至有一小部分学生已经是用上了这套教程进行学习。笔者在教程学习、教学实践中,总结出此套教程的特点。

3 《PRIMO 孙鹏杰钢琴启蒙教程》特色与新思维

3.1 课程设置明确以单元为单位,全套为五册,每册分为若干单元

一册共有10单元(1-10单元)2册共有10单元(11-20单元),3册共有11单元(21-31单元),4册共有12单元(32-43单元),5册共有13单元(44-56单元)。每个单元都有既定的目标,并且在显眼位置标明课程内容,让老师、家长可以一目了然。

3.2 童趣风格,接受度高

本套教材是彩页印刷,每一页都有舒心的颜色搭配,彩色印刷,并不是首例了,在汤普森彩色版,菲伯尔,巴斯蒂安这些系列都有彩色版本,在孙鹏杰的教程中,首先给七个音名设计了七种不同的卡通形象,这些卡通形象颇有来头,是根据音高色彩以及高级的个性设计出来的。例如do时一只萌宠狗的形象,以灰色为主色调,re是一直长耳朵的灰色小兔,mi是红色的长尾巴小猫等,这些卡通形象富有童真童趣,贯穿于这五册书里,让小孩子能够时刻通过卡通形象,复习到之前学过的相关知识。另一个有趣的地方是本套系列的“吉祥物”,是一只名叫作“步步”的勤劳小蜜蜂,步步为营,扎实“学步”是学习钢琴的基本态度。这只“吉祥物”有个非常重要的角色,就是每当看到它,就是提醒学生们要背一次练琴的五个小步骤(这五个步骤在后面会展开阐述),来提高孩子们的学琴效率,再难的曲目,通过五个步骤的学习,会变得轻而易举,颇有成效。这只可爱的小蜜蜂会隐藏在任一角落中,在教学中,老师、家长可以引导学生去找到“步步”,还可以一起复习练习五个步骤,不断深化巩固学琴步骤,有助于养成良好的读谱习惯。

3.3 课程设置中的新思维

(1)“步步”练琴。孙鹏杰老师提出的五个步骤,第一步:打拍;第二步:拍唱;第三步:弹数;第四步:弹唱;第五步:弹弹。这五个步骤对于启蒙孩子而言,都是容易上手的环节,采用了层层递进的学习模式,由简至繁,解决年龄小,协调性较弱的问题。例如,第一步打拍,看到四分音符做拍手的动作,并同时说“1”,二分音符时,拍手说“1”,往下甩并说“2”,简单的动作,实则训练到大肌肉的协调问题。第二步在手部协调好的基础上,加入唱音名,手既打好节奏,嘴巴也要唱对音名,逐步加深,巩固打拍。第三步在唱谱已经熟练的情况下,由唱转为弹,弹的时候配合数拍子,这个步骤笔者认为是这几步中较难的一点,因为需要更多的注意力和协调性更好,在这一步骤时需要多练习几次。第四步是弹唱,边弹边唱音名,有了前几步的积累,到这一步相对就轻松了。最后第五步才是完整演奏。整体来看,开口唱谱,手打拍子是这几步的核心。可以看出在启蒙阶段,孙鹏杰老师认为最重要的就是唱谱,配合打拍,这一概念也是欧美钢琴教学启蒙阶段中提倡的,同时多唱谱这一法则,在近些年的钢琴教学中越来越多老师看到和提倡。

(2)键盘的认识——一个意想不到的开始。汤普森系列中从中央C开启了键盘的学习,当然这是一个中间的位置,很多曲目也是经常使用,接触到这个音。但很难与低龄的学生解释清楚的是,这个中央C与马上接触到的五线谱,却没有关系,因为这个中央C不在五线谱上。每次讲到这个知识点,估计很多学生都难免困惑。在巴斯蒂安系列教程中,开始是从黑键手位了解键盘,不得不说这是一个良好手型的开始,也是一

个最自然、舒展的手型树立。当讲到五线谱认知环节,还是回到了中央C位置开始,也是没有很好解决初学者的提问。在孙鹏杰老师的教程中,是从re音做为认识的五线谱上第一个音,孙鹏杰老师是这样讲解的,①re音是在两个黑键为一组里的中间。这样在键盘上就不难找到若干组的两个黑键,并且唯一的一个答案就在其中——re音。②re音对应的五线谱位置(从小字1组d'为例),这个re音在五线谱一线的下方,这样对于低龄的学生是相对容易找到位置的。

(3)难易结合。每个单元除了有基本掌握的知识点以外,还有设置挑战曲目,这些曲目都来自孙鹏杰老师的精心编配,他表示一般学生可以完成单元内的曲目练习之余,能力较好的学生可以尝试挑战曲目,挑战曲目还是略带难度的,音乐性也越强。

(4)乐理、曲式、技巧全方位同步进行。在汤普森系列教程中,一册前言部分就有长篇幅的乐理知识,其中包含了节奏、节拍、时值,线谱内容等,不得不承认这是很基础的乐理知识,但对于年龄小的孩子来说,恐怕这是最枯燥无趣的“天书”了,并且对于老师、家长要让小孩子弄清、弄懂这些概念也不是容易的。在巴斯蒂安系列教程中,仔细将乐理、技巧等内容进行了分册,针对性训练,并且加上一些笔头作业,更为系统,也加强连贯性。这需要老师对于教材的运用安排更为科学,板块教学衔接要妥当。这对5周岁、6周岁启蒙的学生是可以的。对于更低一些年龄的孩子还是有些困难的,往往到和弦部分,低年龄的学生就慢慢跟不上笔头作业。在孙鹏杰老师的这个教程中,在简单明了树立坐姿,认识手指之后,就立即进行打拍练习,并且学习四分音符。很快就带领学生进入实践中,一是在课堂组织上可以好的抓住,保持低龄孩子的集中注意力,二是化抽象为具体,跳过解释什么是四分音符这些理论化的知识,进行打拍,在实践中把知识点贯穿进去,三是有助于孩子在进入键盘前有一个良好的节奏速度启蒙,这对树立稳定的节奏感特别重要。这也是孙鹏杰老师在一册前言中说的“一册最重要的任务是培养一个稳定的节奏感”。

(5)扎实前行,飞跃困难。对于低龄的孩子来说,前面三册的学习,应该来说时稳扎稳打的,“步步”的五个步骤确实是树立了良好的开端,手型的固定在前三册中也可以初见成效。在四、五册,学生将会迎来第一次飞跃,首先曲目篇幅更长了,说明演奏、学习的方法要更为科学以及高效。前言中提醒需分段练习,运用正确指法是尤为关键的两个“法宝”。四册中,加入八分音符、十六分音符,这两个音符加入后的“步步”第一步——打拍,显得格外热闹,一个四小节带十六分音符的节奏拍打,可是颇考验嘴皮子功夫的(详情可以参照第四册中52页的节奏拍打)。但不得不说,扎实把节奏唱明白、打明白后,来弹奏学习是容易许多的。

4 结语

钢琴启蒙课程是一个孩子进入“钢琴音乐世界”的第一扇窗,也是尤为重要的“琴生”第一步。前文提及的这些教程都是想更好为孩子们准备的一把梯子,帮助带领他们打开这一扇窗。综合来说,笔者是非常赞同孙鹏杰老师的设计理念,就是以唱带弹,以拍打节奏树立良好的节奏感,这是一个对学生百利而无一害的练习。这个“步步”练琴五步骤在后面学习的很大一段时间,还是可以延续进行的。科学运用指法,分段练习,分手练习,慢练又是中级阶段学习的关键,而这些学习方法的雏形来源一定还是启蒙阶段得打拍、唱打、唱弹这些基础手段。所以说孙鹏杰老师的这套启蒙教程,道出了一线启蒙钢琴教师的心声。

参考文献:

- [1]罗小平,黄虹.最新音乐心理学荟萃[M].中国文联出版社,1995.10.
- [2]刘金花.儿童发展心理学(第三版)[M].华东师范大学,2013.07.