

绪 论

通过翻阅大量国内外有关卡巴列夫斯基的文献资料,发现前人对于卡巴列夫斯基的研究,更多的是从如下方面来分析探讨的:首先是对他的社会生活和成长背景的介绍和阐述;其次是对其所有音乐体裁作品的风格特征和创作特点进行分析与总结;最后以某一特定作品为例,阐述其钢琴音乐作品的风格和特征。在这些列出的文献中,更多的是介绍性的文章。

笔者通过对国内外既有资料和文献的整理归纳,最终选取以卡巴列夫斯基的《儿童钢琴曲集 op. 27》作为代表进行研究。原因有以下几点:第一,国内外对于卡巴列夫斯基相关文献资料或专门著作并不很多,有待我们去研究与探掘;第二,笔者认为卡巴列夫斯基的儿童钢琴作品音乐性与技术性兼备,创作手法富有个性,很值得研究;第三,前人对于卡巴列夫斯基的《儿童钢琴曲集 op. 27》的研究,更多的是深究其音乐教育理念,验证其理念的实践及关联性。而笔者欲从独特视角出发,把卡巴列夫斯基的《儿童钢琴曲集 Op. 27》与儿童音乐心理生理特点相结合来分析,探索出教材特色;第四,卡巴列夫斯基作为苏联当代享誉盛名的作曲家,对他作品的把握也有利于人们对近现代钢琴音乐作品的了解。

因此,本文尝试从卡巴列夫斯基《儿童钢琴曲集 Op. 27》这本钢琴基础教材的特点出发,来说明这本教材在儿童钢琴学习过程中对于旋律的表现,节奏的掌握,音色的讲究以及音乐形象的把握上有着重

要的帮助与作用，深化人们对《儿童钢琴曲集 Op. 27》的认识与理解，进一步掌握卡巴列夫斯基钢琴作品的演奏诠释风格与内涵，教会学生对每首钢琴作品进行全面的分析，从而更好地表现音乐形象，掌握作品的风格，揭示作品的内涵。

卡巴列夫斯基 (Dmitry Kabalevsky, 1904——1987)，苏联近代颇具盛名的钢琴家、作曲家、音乐教育理论家和社会活动者，1904年12月3日出生在彼得堡。在当时的俄国，群众性革命运动重新兴起，国内矛盾集聚，政党互斗，社会不安。卡巴列夫斯基即出生在这种动荡的社会大背景下。卡巴列夫斯基的家庭是一个充满文化涵养的中产阶级家庭，父亲是保险公司的会计师，母亲是一名公司职工。他从小就接受音乐、绘画、经济等各门课程的学习，这都为他以后创作音乐作品的多样性起着重要的作用。卡巴列夫斯基童年时学习音乐有一段曲折的经历。大革命前，他正值读小学，因酷爱音乐报考了学校的合唱团，但因当时唱歌跑调而被学校合唱团拒之门外。长大后，发现自己有绝对音感，但唱与听不同，自己能够听得正确却唱得南苑北调。后来他开始学习钢琴，但由于当时那种枯燥乏味的固定教学模式无法满足他对即兴演奏的追求和兴趣，有一段时期他甚至放弃了音乐的学习，转而攻读经济和绘画。虽然这两门课程都取得了较好的成绩，但是出于对音乐的强烈的热爱，使他在14岁时又重新开始学习音乐，后来考入莫斯科音乐学院作曲班和钢琴班，作曲师从于米亚斯科夫斯基，钢琴师从戈利坚韦泽尔。1929年，他以优异的成绩毕业，并发表毕业作品《第一号钢琴协奏曲》，这首用地方民谣作为乐曲主题创

作素材的协奏曲在苏联一举成名，卡巴列夫斯基因其杰出的创作能力留校执教。随后，他在莫斯科音乐学院担任重要学科的教学工作，工作态度勤勤恳恳，教学成果丰硕。进入 30 年代，卡巴列夫斯基进入创作的高峰时期，不仅发表音乐作品，也积极加入苏联作曲家协会工作，其他像教学，撰写苏联音乐与儿童问题相关文章，为剧院做各式各样的戏剧配乐和电影音乐，尝试歌剧、清唱剧和交响曲的创作，都显示出他非常全面的才能。1939 年，卡巴列夫斯基担任教授，并于 1940 年成为苏共第七和第八届最高委员会的代表；1940——1946 年担任《苏联音乐》杂志主编；1949——1957 年任苏联艺术历史研究所音乐部主任，苏联文化部委员会成员；1952 年起任苏联作曲家协会书记；1962 年领导青少年音乐美育教育委员会；1969 年任苏联教育科学最高科学院直属美育科学委员会主席，1972 年获列宁奖金。1981 年起，任苏联《音乐教师》季刊主编。

1950 年以后，卡巴列夫斯基逐渐减少了音乐创作，但还是会在期刊、报纸及电视媒体上发表他对法国、英国的音乐表现观点。他把全部精力更多的放在了儿童音乐教育这一块领域。尤其到晚年，除转变作曲风格，他将生活重心全力转至儿童音乐教育领域。因为卡巴列夫斯基在儿童时期学习音乐时遇到的一些不开心的往事，促使他产生了为儿童创作的想法，帮助孩子们接近音乐，使他们从内心深处喜爱音乐。为达到这个目的，就要改变那种乏味、僵化、保守的教育方式。他认为：“教师为使孩子们喜欢音乐，首先就要使他们接近音乐，这是非常重要的事。一开始不要强制儿童做一些会让他们远离音乐的练

习。”^①因此，当卡巴列夫斯基还在学生时代求学时，就立志去小学任教，有着和孩子们一起上课的念头。从那时起，他就开始为孩子们创作，直至老年，一直不断地为之写作。卡巴列夫斯基最初做这件事的目的，只不过是想让那些勉强学习音乐的孩子们，至少能够引起他们对音乐的兴趣。后来，随着时间的推移和不断地实践，他感到，仅靠一个人的努力对某一班级和个人来说，即使实施了再完善的音乐教育，也仅限在少数人中，而对广大的孩子们来说，这只是“大海中的一滴水”，是远远不够的。那么，如果要使所有的孩子们喜爱音乐，在音乐中成长，途径只有一条，那就是以全国的孩子们都能就读的义务教育制普通小学为对象来实验，改革现行音乐教育中陈旧、落后、保守的部分，创建符合时代要求，反映当代科学最新成果的新的教学大纲。

为创建普通小学音乐教育的新课程，卡巴列夫斯基在1973年70岁高龄时，毅然辞去莫斯科音乐学院教授的职务，到莫斯科第209小学这样一所普通的小学任音乐课教师，并与一些志同道合的年轻教师一起创办了“音乐实验室”。他从教一年级开始，一直教到八年级，花了八年的时间，创建出不同以往的具有新观念的音乐教学大纲，引起了国际音乐教育界的普遍关注。

卡巴列夫斯基是一位享誉中外的音乐艺术家，他在诸多领域都具有很深的造诣，是当代世界乐坛的领军人物之一，是创作现代教学曲目的苏联第一批作曲家，为音乐学校的学生创作了诸多不同形式、体裁和风格的作品，他还创作五部歌剧、六部清唱剧、四部交响曲以及

^① 寺原伸夫. 访卡巴列夫斯基[J]. 中国音乐, 1987, (81)

多首室内乐曲，其中一些作品在世界范围内有着重要影响。他的创作题材以苏联的现实生活为依据，突出抒情性，因此音乐具有明朗而淡雅的色彩。音乐语汇与俄罗斯的革命歌曲及群众歌曲的音调、民间民歌、节奏有着密切的联系。苏联青少年那蓬勃朝气的形象和丰富多彩的生活是他创作的主题之一。他也擅长创作戏剧性、悲剧性的作品。与此同时，卡巴列夫斯基还创作了大量的钢琴音乐作品，在这些优秀的钢琴作品中虽然有着精致的技巧练习和音乐意识，但是都没有过分偏重技巧的炫耀。他作有 3 首奏鸣曲、2 首小奏鸣曲、4 首变奏曲、儿童钢琴小曲集，儿童简易小曲集等等。大部分作品都以小品为主，这些小品内容富于变化，明快易懂，谱面浅易，风格简朴，十分适合儿童学习。他创作的钢琴小品，具有节奏明快、动机短小单纯、乐句利落、歌谣性风格突出的特点；他的音乐摆脱了功能和声的束缚，虽具有基本调性，但其他调性混入较多，故而色彩丰富多变。作为音乐教育家，他以毕生精力投入到音乐教育事业中，在音乐教育、特别是普通音乐教育领域中，创造出了令世人所瞩目的成果。他在音乐教育理论的研究方面也给人们留下了一笔宝贵的财富，如《音乐科的基本理论》、《三只鲸鱼与音乐的对话》、《苏联音乐教育的思想基础》、《智慧和心灵的培养》等。作为音乐社会活动家，卡巴列夫斯基所从事的各项活动虽以音乐教育事业为出发点，但其活动的范围及意义却远远超过了音乐教育本身。他的工作加强了苏联党和政府以及全社会对音乐教育的关心、支持的力度，其结果是带来了苏联整体文化素质的提高和整个社会精神文明的发展。正因如此，他赢得了全苏联人民的爱

戴和尊重，国际音乐教育协会荣誉主席法兰克·科威尔对卡巴列夫斯基的描述为“他对工作职位的热忱很快的在社会上起了效用，透过他所参与的一连串会议，他成为音乐教育界家喻户晓且备受尊崇的人物。”^①

^① 魏焯，侯锦虹. 苏联学校音乐教育——卡巴列夫斯基音乐教育体系·儿童音乐学校[M]. 上海：上海教育出版社，2011，（78）

第一章 教材介绍及儿童钢琴学习中的心理生理特征

1.1 《儿童钢琴曲集 op. 27》的介绍

卡巴列夫斯基生长的年代，苏联缺乏给琴童弹奏的钢琴初级教材，他希望通过简单的音乐素材来帮助学生解决技术上的困难，培养儿童的音乐感受。在卡巴列夫斯基被出版的二百五十三首作品中，就约有一半是为孩子们所写。他的最大理想就是为儿童创作出更多更好的钢琴曲。1937——1938年，卡巴列夫斯基就计划为儿童写一套30首钢琴小曲作练习教材，并作为初级与中级程度的钢琴教学曲目。他先写了15首为作品第27号第一集。由于他要担任莫斯科音乐学院作曲系的日常教学工作，要完成电影和戏剧的配乐，还有交响乐等大型作品有待完成，工作非常繁忙。于是，他就只写了10首技术性的小曲，为作品第27号第二集。直到1957年，他在第一集里增加了3首，成为18首。卡巴列夫斯基的儿童钢琴作品在全球有各种不同语言的说明及版本。在我国，通常能见到的即是1957年的版本，即18首儿童钢琴曲集。这部作品是他第一部指名为儿童所写的钢琴作品集，作品由带有标题的十八首钢琴小品构成，在创作中卡巴列夫斯基针对儿童的生理心理特点，使作品在音乐内容和演奏技术上都能够为儿童所接受和理解。大家在考级曲目中或平常经常能听到的是第1、9、10、17等几首。从这些钢琴小曲中可见，他为了使孩子们易于接受，将曲式结构简单化，仅是基本技巧的运用，让音乐听起来明快且易于

明白；不急进地加入其民族性旋律片段，内容丰富，节奏鲜明，具有歌谣性风格等特点，是非常适合儿童的基础钢琴音乐作品，在钢琴初级教学实践中具有十分重要的作用，是钢琴教师使用现代乐曲入门的极佳教材。

卡巴列夫斯基的音乐总让人觉得平易近人，容易被人接受，作品以鲜明的形象，振奋而有力的，强健的精神，充分的幻想力，获得广大听众的热爱。他的音乐的最大特色即节奏利落、旋律明朗。卡巴列夫斯基最优秀的钢琴作品都是为青年而写，这些作品有着高度而全面的钢琴技巧，但并没有过分的渲染技巧。对青年和少年来说，许多人对他的作品有着强烈的爱。许多弹过卡巴列夫斯基钢琴作品的青少年朋友，他们反映：卡巴列夫斯基的钢琴作品写到他们心里去了。特别是在苏联和在西欧，许多的朋友们表示：“卡巴列夫斯基的作品写出了我们的喜，写出了我们的怒，写出了我们的忧伤，写出了我们的烦恼。我们的心跟他的心紧紧地连在一起。”^①

卡巴列夫斯基用最精练的音乐语言勾勒出了这部《儿童钢琴曲集 op. 27》，每听一首小曲都让人想象得到一幅色彩斑斓的儿童天真愉悦的画面。作品中简洁的线条、多变的情绪、生动质朴、一目了然。这是欢快、思念、天真、悲伤、童趣、诙谐、好奇等等内心情绪的集结，这也正是这部作品吸引人、打动人的地方，是儿童钢琴作品中的典范。

① 卡巴列夫斯基. 卡巴列夫斯基钢琴曲集 op. 27. 有声资料, 上海音乐出版社, 1957

1.2 儿童钢琴学习中的心理生理特征

1.2.1 儿童钢琴学习中心理的特征

教师在钢琴教学中，不仅要正确掌握钢琴基础教学的各种技术和方法，更需要了解儿童的心理特征，使钢琴基础教学与儿童所处的理解能力和心理特征相适应，把所要教授的知识转化成适合于儿童的理解能力的语言。

儿童是指正处在学龄前和小学阶段，年龄比较幼小，但具备基本认知能力的未成年人。该群体的心理特点以直观形象为主，同时向抽象思维发展，想象活跃，思维丰富，求知探索欲望强烈。他们的心理活动具有被动性，比较容易接受感染力强，画面感丰富的音乐内容，从而去捕捉音乐形象。在卡巴列夫斯基的这套《儿童钢琴曲集 op. 27》中，每一首小乐曲都有一幅生动的音乐画面，教师稍稍讲解，儿童们便能通过自己丰富的思维能力去发展想象的空间，诠释他们心中的音乐世界。

儿童的思维缺乏灵敏性，认知水平有限，知识层面比较狭窄，不会独立地去思考音乐情感表达等问题，对于那些情感思想、曲谱意境高深抽象的曲目不易理解。而《儿童钢琴曲集 op. 27》中的小曲，所表现的都是儿童生活中所经历的一些故事片段，容易被儿童理解和接受，加深他们弹奏的兴趣。

对于儿童钢琴学习中心理特征的特殊性，教师要采取合适的教学方法，最大限度的发挥儿童的主观能动性，让其积极、主动的接受知识。初级程度的琴童能辨认四度、五度音程，音乐记忆能力发展迅速，

练习几遍即可完整的演奏简单乐曲，有一定的音乐想象能力，在钢琴练习时，能表现出自己的音乐想法和意识。这本教材的篇幅基本上都控制在一到两个版面，适合于儿童的背谱弹奏，不会让学生看到复杂长篇的谱面，就产生畏惧心理。

由于成长环境、家庭背景和性格爱好方面的不同，儿童音乐心理特征有着很大的差异。有的儿童音乐心理特征表现明显，有着很强的音乐天赋。但也有一些儿童在音乐活动中反应比较迟缓。对于不同的个性特征，是需要研究者分别处理和对待的。

1.2.2 儿童钢琴学习中生理的特征

儿童正处在生长发育的阶段，生理的条件特征与成人有着很大的差异：个子矮、手臂短、手小，手腕、手掌及手指的骨骼组织硬度小，关节和肌肉等比较软弱，力气不大，但模仿能力强。较大年龄的钢琴初学者在弹奏中所能处理的问题，对于儿童来说，可能并不那么容易做到。

儿童的手臂比较短，如果弹奏的乐曲音域过宽，孩子的手够不到音，感觉会很吃力，导致儿童边弹边在钢琴凳上左右挪动，影响到弹奏的效果，而且还妨碍了上半身对于演奏的适应性。有的儿童在弹奏某些乐曲时，为了能弹到较远距离的琴键，身体不自觉的歪扭，腰部塌陷，甚至脚也抬起来了，找不到身体的重心位置，失去了人体在弹奏中的某些重要支撑点。因此在为儿童选取钢琴教材时，要注意儿童力所能及的音域范围。这本《儿童钢琴曲集 op. 27》中的音阶基本控制在两个八度以内，且和弦跨度也不大，手指跨度在八度以下，既练

习了儿童的手指伸张能力，也考虑到其生理特点。教材中，卡巴列夫斯基对手指伸张训练的练习的乐曲安排得比较适宜，没有大量的强化训练，避免儿童的手指运动疲劳而造成不必要的生理创伤。儿童在发育过程中，肌肉骨骼正均衡成长。在钢琴弹奏中，切忌连续长时间的训练，要以尊重儿童身体发育的自然规律为基础，断不能操之过急以至拔苗助长。而这本教材中，18首乐曲每首都比较简短，形式简洁，乐曲篇幅短小且有趣味性，大多只有一到两版面，配合学生的有限专注时间，不会有长达十几分钟的乐曲弹奏，谨遵儿童的生理特点，使儿童们能更好地学习与弹奏。

各个孩子由于年龄不一，生理条件又因人而异，学琴时间也有差别，所以教师对每个人的要求不可能完全一样，这时，钢琴教师需灵活对待。儿童的生理发展水平制约着儿童的学习方法，因此把握住儿童的生理特征，也就是把握了儿童钢琴音乐学习中的物质条件。

1.2.3 儿童注意力发展特点

在钢琴教学中，儿童经常注意力不够集中，这种现象也时常发生在儿童的学习生活中。因为对于儿童来说，他们对时间观念的认识较薄弱，不知道上一节课需要认真地坐多久，也不清楚需要保持多长时间的注意力集中。而通过笔者自身钢琴教学的经验来看，绝大多数儿童注意力保持仅在7—15分钟左右。儿童注意力不够专注，且抑制能力不强，教师在钢琴教学活动中，应尽量采用儿童形象思维的方式来启发和教育学生。比如可以结合儿童喜闻乐见的动画片、童话故事创设情境，让学生融入到情境中学习，充分调动学生积极性。这就要求

教师的教学语言和教学行为要尽可能的带有童趣，吸引学生的注意力。

学习、掌握儿童心理学和生理学，抓住关键期教育，取得事半功倍的效果。作为施教者，要认真学习儿童心理学和生理学，根据关键期理论，制定阶段性学习目标。抓住时机，实施适当的教育，会收到意想不到的效果。比如孩童在婴幼儿期，尚无行走及语言表达能力。但她已有视觉、听觉、指点及抓拿物品的能力。此时家长开始教孩子认字。比如说大人用手指着字，引导孩子看，同时发出正确的读音让孩子反复听。这样，一方面锻炼她的视觉、听觉，培养她有意观察的能力，另一方面促进了听、看、记忆的相互作用。数次之后，家长说出字来让孩子指点，询问她：“XX 字在哪儿？”她就会寻找，就会指点、触摸。既认了字，又锻炼了器官感觉，促进了身心发展，一举多得。这样的教师非家长莫属。孩子对家长熟悉，有亲切感、依赖感，学习时能专心致志，易于奏效。另外依据生理特征，何时是数学、文学开发关键期，何时开发音乐、美术才能，何种年龄段，采取什么方式锻炼身体，都要有根据、有计划地进行，否则会弄巧成拙，事与愿违。要根据儿童心理、生理特征，采取适当的教育方法，灵活机动，因势利导，才能收到良好的效果。

卡巴列夫斯基的这套 18 首《儿童钢琴曲集》很好的符合了儿童钢琴学习中心理生理的特征，它充分激发了琴童对音乐的喜爱，并发挥了儿童学习音乐的积极性和创造性，促使儿童音乐才能的充分发掘和在音乐素质上得到全面的发展。

第二章 《儿童钢琴曲集 OP. 27》作为教材的特点

2.1 18 首乐曲的具体分析

卡巴列夫斯基个人非常喜欢儿童，他曾说过：“孩子们——那是人类当中最天真，最善良的一群。与孩子们交流，可以获得精神上最丰富的财富。孩子们是创作动力的源泉，他们虽然不能妨碍我们年龄的增长，但却不会让我们变得暮气沉沉，他们是我们创造灵感的无尽源头。对于我而言，音乐和生命中不能没有孩子。没有了他们，我的生活和音乐都将变了调，我的作曲和写作都是为了他们。”^①

卡巴列夫斯基在创作中习惯使用半音及大小调音阶的自然音阶交织的相互作用。他喜欢大小调混用，喜欢使用半音阶，引起突然变调的感觉，也喜欢使用改变拍子的重音，平行手法，及三全音持续音型等作曲手法。卡巴列夫斯基这位 20 世纪的作曲家，在和声运用方面，不仅具有 20 世纪音乐创作的新特点，而且还保留了对古典主义时期音乐的继承和发展。

而这部包括 18 首乐曲的作品，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能力，使儿童在弹奏技术和音乐感知范围内都能接受，具有很强的趣味性。

第一首：圆舞曲风

^① 卡巴列夫斯基. 卡巴列夫斯基钢琴曲集 op. 27. 有声资料, 上海音乐出版社, 1957

这首圆舞曲曲子虽然小，但是非常的飘逸，具有灵性。它的旋律的美使人的心灵受到了的震动，给人一种想舞动的感觉。

这是单三部曲式的小曲，3/8拍子，G大调。A段G大调，1—16小节为两个乐句，结束转到升g小调上；B段升g小调，17—24小节两个乐句，运用模进的写作手法；A1原样再现。这首如圆舞曲般的曲子结构单纯，音型相同。旋律中的小连线，要注意利用手腕带动手指作“落、提”的动作，手腕放松，弹这两个音就像是玩“跷跷板”的感觉一样。另外，二音圆滑的后半音为两拍，时值要弹满，不可只弹一拍就把手提起。这首由弱起小节开始的轻巧、活泼的三拍子圆舞曲，弹奏时需注意左右手的旋律衔接，就如同是一只手弹奏的音色般；在第13—24小节，低声部旋律为二度级进的音阶，需要突出，弹奏出三拍子的舞动感。【谱例2—1】

全曲从头到尾都是用小连线写成，左手也都是小连线。在旋律方面，要注意它的抑扬顿挫，千万不要平板。右手中，每一个小连线的第二个音偏重点，造成圆舞曲特有的节奏。另外它的分句，我们一定要分得恰如其分。手一定要适当的提起来带腕。小连线弹奏中，左右手是交织的，一般来讲，连线的第一个音往下沉，第二个音往上拉，左手往下落的时候，正是右手往上拉的时候，两个手的动作是反的，交错的。对学生两个手的配合是非常重要的。另外它的织体非常统一，

由于旋律、和声的变化，渐强、减弱一定要做得非常自然。要注意圆舞曲的节奏感，也要注意结构感。虽然这首曲子是一首简短的乐曲，但是结构要非常的清楚。这一点，从小就要培养学生有这么一个概念。

第二首：悲伤的故事

根据标题，毫无疑问的是这首曲子的旋律是悲伤的，这种悲哀的气氛，左手起了很重要的渲染作用。左手像一声一声的叹息，为大家娓娓道来那悲伤的故事情节。

此曲为单二部曲式，2/4拍，f小调，整首曲子的高声部旋律具有民谣的风格。用小调和mp的音响更好地诠释了主题旋律，营造出一种悲伤的气氛，最后以弱音皮喀弟三和弦结束全曲。

乐曲的音型首先从上往下走，接着又往上走，然后又比较长线条的往下走。最让人印象深刻、震动人心弦的是在左手每第一拍的柱式和弦的冠音：降A-降G-降F-降E-降D-降C-降B-A。弹奏时注意突出左手1指的冠音，让听众感觉到心在一步一步往下沉，揪心的悲痛。音乐是一种语言，是国际的语言，也就是说不分肤色、不分年龄、不分宗教信仰、不分国度，你都能听懂。它就像在说话，所以我们在训练学生弹琴的时候，从小让他懂得去理解音乐语言，表达音乐语言，让他从他内心深处去说他想说的话，而且去理解卡巴列夫斯基想说的话。这里，卡巴列夫斯基的话，不能用文字来表达，就比如著名的大诗人海涅说的话一样，他给音乐下了个定义：“当文字停止的时候，音乐开始。”^①音乐是一种语言，但这种语言跟文字的语言是不一样的，你

^① 卡巴列夫斯基. 卡巴列夫斯基钢琴曲集 op. 27. 有声资料, 上海音乐出版社, 1957

不能用文字的语言去解释，虽然你的心可以清楚、透彻、明确的了解它，感受它。你的心弦受到了共鸣，可是不见得能用文字来说明。

第三首：练习曲

卡巴列夫斯基的这首练习曲的写作，性格是那样的鲜明，那样的朝气，蓬勃，一种向上、勇往直前的精神，而又不乏充分的想象力，所以深受琴童的喜欢。

带再现的单三部曲式，4/4 拍，A 段伊奥利亚^①调式；由三个乐句构成，第二乐句是第一乐句的反复；B 段为利底亚^②调式；A1 为变化再现，旋律推向高潮结束，使用那波里六和弦为结束和弦。整曲为十六分音符组合的音阶练习与第六小节高声部的切分节奏形成对比练习，全曲左手二音圆滑，右手为圆滑大乐句，双手弹奏时，不要互相影响，注意音乐的表现。

这首练习曲，是很有效果的。但是也给我们带来了相当不容易的技术课题。弹奏时不但要注意练习抬高手指，快速的下键，左手二音连线突出“落一提”的感觉，音色上的渐强、减弱表现到位。

第四首：夜晚河畔

这首曲子讲了两个情景，夜晚和河畔：在初秋的傍晚，河畔上一片寂静，落日的余晖照映在湖面上，那么柔和，那么美丽，那么舒心，

① 以首调唱名 do 为主音的调式，叫伊奥尼亚调式 (Ionian)。它的音阶关系是：全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音。表面上看，它与自然大调式、中国七声清乐宫调式的音阶结构完全相同，因此属于大调类调式。

② 以首调唱名 fa 为主音的调式，叫利底亚调式 (Lydian)。它的音阶关系是：全音、全音、全音、半音、全音、全音、半音。这个调式的特点是：与自然大调相比，主音上方有一个增四度，叫做利底亚四度。

让人陶醉在这一幅画面感十足的景象中。

整首曲子为简单的一段体，3/4 拍，爱奥尼亚调式。由三个乐句构成，a 与 a' 乐句的衔接上有“重叠”，第 7 小节的升 F 音，既是 a 乐句的结束音，也是 a' 乐句的开始音。让音乐的发展有种紧凑感。

【谱例 2—2】

全曲内声部有多处的平行三度进行，左手低声部和声多处由空心五度与级进音阶所组成，呈现出河畔上空旷寂静的一面。

第五首：球戏

这是首轻快活泼的甚快板乐曲，旋律非常生动，相似的节奏音型以高低八度音程呈现，像在做乐句的对唱呼应。为我们展现出一幅音乐画面：调皮的小男孩拿着皮球与同伴在一起互相追逐嬉戏，玩得不亦乐乎。

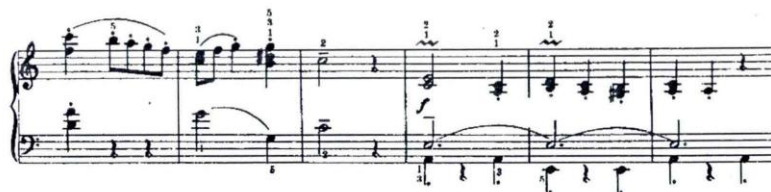
这是单三部曲式的小曲，3/8 拍，A 段为 D 大调，1—8 小节为第一乐句，9—16 小节为第二乐句，转到 d 小调；B 段为 F 大调，共三个乐句；A1 段原样再现回到 D 大调。乐曲一开始是右手同音换指的

练习，到第 9 小节换成左手作相同的练习，弹奏时抬高手指，以指尖为接触点，强调音的颗粒性与清晰度。当右手三个同音反复后，左手衔接的双音跳音，要注意触键的音色，与前面的三个音相同，才不会导致乐句断层的现象。

第六首：古舞曲

这首古舞曲要强调的是典雅、朴素，朴素中又带着优美，所以要弹得非常清晰，弹奏中，要注意弹得调皮、轻巧、帅气而有弹性。

单三部曲式，3/4 拍，a 小调，A、B、A1 乐段中均有两乐句构成。A 段有两个乐句，自然与和声音阶并用，第二乐句 a1 以 V7-I 的正格终止作为 A 乐段的结束。B 段的最低声部不断反复呈现主属音，【谱例 2—3】

A1 乐段运用 A 乐段的旋律加上三度音程，织体加厚，增加了音响的丰富性。这是这部儿童钢琴曲集中唯一的一首带有装饰音练习的舞曲，简单的装饰音练习，让儿童学习与认识到不一样的演奏技巧。乐曲以法国增六和弦结束，高声部的升 G 音解决到 A 音，低声部的降 B 音也应该解决到 A 音上，但却解决到低八度的 A 音上，在和声音响上有另外一种感觉。

第七首：摇篮曲

世界上，许多伟大的作曲家都写过摇篮曲。而每一个人的摇篮曲都有共性，又有自己的特性。共性是有一个明确的主题，在摇篮，在催眠，在让孩子睡觉。一个母亲守着自己的孩子，她用无限的爱关注着自己的孩子，她们在推着摇篮，在轻轻地唱摇篮的歌。她们希望孩子早早入睡，但是又盼着孩子早早成长。这里倾注了母亲对孩子的巨大的爱，也让大家了解：母爱是世界上最伟大的爱。

此曲为单二部曲式，2/4拍，第1—2小节为前奏，弗里吉亚调式，^①以三度下行分解和弦作为引子，为全曲的固定伴奏音型；A段有三个乐句，第二乐句转调在多利亚调式；B段三个乐句，以三度音程为主旋律持续在低声部，第二乐句转调回到原来调式，34—37小节是B材料上的尾奏，在主音E上结束。

在这首曲子里，我们能清楚地感到，这个摇篮的律动。这首乐曲有许多微妙的层次变化，右手的旋律线条就好像是母亲的歌唱，她唱得很轻，充满着慈爱、温暖、关注，但是并没有放声歌唱，因为母亲怕吵醒自己的孩子。接着力度一点点的渐强，也就是说这个母亲的歌唱更热情了，她心里的热情进一步地被焕发出来。再看两手之间的配合。一开始，虽然是很轻的，但是我们两个手的色彩是不同的。当左手双音为旋律的时候，右手弹奏不要过强，用细腻的音色来表达母亲此时望着熟睡的孩子的深情。能恰到好处的表现出这种幸福、温馨的音乐形象，对于诠释此曲非常重要。在教学中就是要教导学生用这些

^① 以首调唱名mi为主音的调式，叫弗里吉亚调式(Phrygian)。它的音阶关系是：半音、全音、全音、全音、半音、全音、全音。这个调式的特点是：与自然小调相比，主音上方有一个小二度，叫做弗里吉亚二度。

已知的内容，通过各种技术手段把演奏变成具有可以表达清晰的思维，强烈的情感，严密的逻辑和诗意想象的音乐语言。

第八首：诙谐曲

这首《诙谐曲》又名《小丑》，是《儿童钢琴曲集》中很特别的一首，戏剧性与音乐性兼备，传递一种幽默的情趣。

单二部曲式，6/8 拍，A 段 F 大调，有三个乐句，以短短长的乐句形式组成。B 段四个乐句，第 3 乐句转到 F 大调的关系小调 d 小调，41—48 小节为尾奏，模进到 f 小调。这首乐曲用到了同主音大小调对置^①的写作手法，这是卡巴列夫斯基非常喜欢且经常使用的手法。这首小曲全曲基本上都是 F 大调和 f 小调的对置。【谱例 2—4】：

前 4 小节是 F 大调，5—8 小节为 f 小调，直接对置。这种写作手法，是发展乐思最常见的方法之一。既有音乐材料上的统一，又有调性上的对比，使音乐不断向前发展。全曲高低声部各自又都有着隐藏

^① 一段音乐在大调上出现以后，紧接着这段音乐又在同主音小调上出现，旋律、和声、织体等等一切都不变，所变化的仅仅是大调变成小调。

旋律,可由左手的隐藏旋律主导乐句的走向,会更具音乐性。弹奏中,将大调作强处理,小调作弱处理,像乐句问答般突出旋律的对比。

第九首:小托卡塔

这首曲子是苏联的年轻人那种血气方刚,热血奔鹏,这种豪迈的精神,这种刚健的劲头,给我们印象非常深刻。托卡塔是一种明快而清晰的器乐曲,尤其要弹出鲜明的节奏。

这首小曲为一段体,2/4拍,a小调,共有5个乐句,第2乐句调性游离,转到多利亚调式;第3乐句运用模进、反复的写作手法,以重复音型、低声部作半音进行来改变调性。

这首作品的旋律在左手部分,特点在于右手是以旋律为根音的六和弦,并以八分音符的形式滞后于旋律。整个音乐形成原位三和弦的平行进行,明快而跳跃。【谱例2—5】

这首曲子当中,手腕起着重要的作用,我们要非常注意手腕的灵活度,手掌的重量。但是绝不是说只是手腕在动,它的配合是整体的。cantando 左手旋律部分要歌唱的。在弹这种刚健的、彪悍、热血奔腾的曲子的时候,渐强和减弱是不容忽视的。曲子中,左手是旋律部分,右手为和弦伴奏,弹奏时每个音要清晰但不能盖过主旋律。

第十首:滑稽曲

《滑稽曲》又名《小笑话》，这首小曲特别的活泼轻快，让人感受到喧闹的孩子们嬉笑间的欢快气氛。听这首小曲我们可以想象出这样一副画面：一群天真无邪的孩童们载歌载舞着，争着表现自己的才能，大家围在一起说说笑笑，打打闹闹。最后累得舞步笨拙，显得有些滑稽。

此曲为单三部曲式，2/4 拍，A 段 C 大调，1—8 小节为第一乐句，结束在属上；9—16 小节为第二乐句，结束在主音上。B 段由模进关系的两个乐句构成，转调到 g 小调；A1 乐段以下行三度进入较低音域；尾奏是 B 段材料的引申，以完满终止结束在 C 大调的主音上。

乐曲一开始由弱起的三十二分音符音群延续到左手的五度跳音，右手三十二分音群的最后音，虽位于强拍，但不要弹得太重，太过响亮，以免乐句不连贯。弹奏时注意运用指尖弹奏，增加音的清晰度，就像是珍珠般一颗一颗落下的感觉。【谱例 2—6】

第十一首：谐谑曲

《谐谑曲》是 OP. 27 这部作品中最大众化、曲式结构最为简单的一首作品，这是由它明快的音乐风格所决定的。

曲式结构为一段体，3/4 拍，b 小调，A 段共有 6 个乐句，第 1—2 小节为乐曲的主题，经不断模仿、变化、发展构成此曲。第一乐

句每两个小节可以作为小乐句，在半音阶级进进行时，注意音乐走向需要有方向感与音乐流动性。

这首曲子因为连续的跳音，而且速度比较快，所以给钢琴教师、琴童，带来了很不容易的课题。但是，这些技术难点都是有办法来解决的，解决的办法主要在于手腕，胳膊要放松，手指不能没力量。如果僵硬着弹琴，或者只用手指，那是没有办法弹的。

第十二首：军人舞曲

这首舞曲充满了精力，充满了乐观向上的精神，充满了强健、刚毅的意志力，是一首充满童趣和想象力的小曲。卡巴列夫斯基用巧妙的音乐语言淋漓尽致地表现出了军人勇敢、威严的一面。

此曲为一段体，4/4 拍，f 小调，A 段共四个乐句。本曲的旋律是由单声部旋律、卡农式对唱旋律及三度同级音型旋律等三种型式构成。以呈现一种有力、快速如战舞般的紧凑感。

在弹奏中，我们要强调的并不是怎么用力，当然用力也是有方法技巧的。这首小曲更加注重的是一种精神面貌。如果没有这个精神面貌，再怎样谈用力，都没有效果。所以要记住我们培养的是艺术家，不是一个琴匠。所以在弹奏时，需要多酝酿情绪，感受音乐，心里像有一股火焰在燃烧似的。那么这样，我们的声音当然能够挺出来，表现出一种非常挺拔、乐观、刚毅的精神。

第十三首：童话

这首乐曲充满了宁静、安详、朦胧的意境，仿佛在讲述一个古老而又美丽的童话故事。

此小曲速度为如歌似的行板，单三部曲式，4/4拍。A段降E大调，两个乐句；B段四个乐句，第2乐句开始转到升c小调；A1段静止再现；33—37小节为尾奏，右手主旋律不断重复主、属音，以降E大调I级主和弦做此曲结束。

乐曲一开始，右手主旋律有如说童话故事般不紧不慢地道来，左手不断以级进下行的分解四六和弦作为伴奏，形成特殊风格的音响，不同以往单纯的分解四六和弦伴奏。但调性很不确定，这是为营造朦胧的气氛。弹奏时要突出主旋律，左手伴奏应弹得格外轻柔。在情感表现上不要有过分的装饰，弹得要自然、朴实、流畅，音色要通透、纯净、明亮。踏板在第一拍的抢拍上轻踩一下，根据力度要求，不要太深，只加强节奏感，不要使旋律和伴奏声音浑浊不清。29小节起以f的强力度把乐曲推向高潮，但是随着音域的降低，力度也逐渐减弱，仿佛听故事的孩子慢慢进入梦乡，安静地结束。

第十四首：练习曲

此曲是一首纯技术的琶音练习曲，旋律特别的明快、活泼而轻巧，可以从中感受到热情和欢乐的音乐情绪。

单三部曲式，4/4拍。A段为F大调，只有一个乐句；B段运用模进的手法，发展成4个乐句，转到F大调的关系小调d小调上；A1原样再现，前后呼应，两小节的尾奏起着延续的作用，更强调结束音响的肯定与稳重。

这首小曲表面上双手的节奏和音型几乎一个样，细辨之下，才能发现右手是琶音的进行，而左手却是音阶式的进行。音型虽然为同向

进行，但双手彼此不对称，让弹奏者不容易掌握。不过，曲子中间部分是双手相同的琶音进行，与前段形成对比。

标题为《练习曲》，是为练习者训练弹奏技巧的，弹奏时，手指要保持坚挺，不能有丝毫的软弱，触键速度要快，声音要清晰而坚定。但弹奏时仍需要表现出乐曲精神的一面，节奏轻快活泼，触键刚劲有力。

第十五首：新事曲

这首乐曲有种强烈的夜色，也有一定的舞蹈韵律节奏，好像人们聚集在一起，旁边有篝火，这个时候唱起了那么温暖、深情而热情的歌。

单三部曲式，6/8 拍，d 小调。A 段有两个乐句，左手以空心五度作为伴奏织体；B 段由 A 段材料发展而来，两个乐句，调性不稳定；A1 段变化再现，是 A 段第一乐句素材的变化，在最高声部加入和弦，织体加厚，产生厚重的和弦音响。

曲中，左手的背景是非常重要的，左手的颜色使我们感受到夜幕的降临，在夜色下，人们在篝火旁，或者有舞蹈的节奏，或者在侃侃而谈，总而言之，这个左手使整个颜色起了决定性的控制作用。而右手主旋律为安静、持续、绵延的优美音乐线条，前两小节不断反复的动机，就像是同伴们不断地把酒起舞。乐曲结尾音量逐渐减弱到 ppp，回到安静的氛围，篝火熄灭，大家依依不舍挥手再见。

演奏时，注意各个声部的旋律线条连贯清晰，右手的双音主旋律突出，讲究清晰、轻巧、圆润，流动感，手指贴键手腕柔软松弛，双

音弹奏中，高音一定要出来。练习时，先练高音，再练低声部，在一起练。

第十六首：练习曲

此曲在旋律和风格上与第 14 首练习曲有相似之处，是它的左右手换位练习，右手基本是音阶式进行，而左手则是琶音式的进行。音乐要突出行进的感觉，铿锵有力，一气呵成。

单三部曲式，2/4 拍，A 段为 A 大调，有四个乐句，第 4 乐句左手旋律在顽固低音的发展下，转调到 A 大调的关系小调升 f 小调上；B 段六个乐句，调性极不稳定，由 b 小调—C 大调—D 大调—C 大调—a 小调；A1 段为动力再现，在 A 大调的主和弦上结束。

弹奏此曲时注意要表现出精神饱满的进行曲风格，准确掌握节奏，由三连音、附点音符与四分音符带出的丰富节奏主题，弹奏者需肯定且自信地弹出，并随着紧密的节奏与渐强音量做出乐句起伏的变化，诠释好这首练习曲的演奏风格。

第十七首：舞曲

这是卡巴列夫斯基《儿童钢琴曲集》作品中的重要一首，是中央音乐学院钢琴考级三级作品中的乐曲，音乐有趣而活泼，节奏不快也不慢，很有律动感。右手双三度的弹跳音，使人的身体，情不自禁地也想舞动起来。

这首小曲为单三部曲式，2/4 拍，A 段 d 小调，三个乐句，自然小调与和声小调混用；B 段通过速度以及调性的转变，与 A 段产生对比，B 段中的第一乐句的模仿对唱旋律，像极了两个男女舞者间的对

话，生动形象；A1 段变化再现。

《舞曲》以三度双音的断奏呈现出愉快、轻松的曲调，弹奏时可以想象着这样的画面：年轻的男舞者们有礼貌的邀请女士与他们共舞，在舞池中大家踏着舞步感受旋律的优美。这首曲子全都是用跳音来写的，而且都是用双音的跳音写成，有一定的难度。这个曲子最重要的是要弹得很“活”，虽然要弹得活，但并不等于要非常快。太快反而听不清楚。双音要非常的整齐，形成一种不但调皮、活跃，而且轻松挺拔，这就是这首曲子所要求的风格和特点。所以在弹这种双音跳奏时，肩膀、手腕应在放松的状态下，提起手腕，通过腕关节的发力，力量集中于指间触键、反弹，再靠腕关节的上、下活动，完成手腕的跳音，发出短促集中、轻快透明的声音。左手的单音跳音，要像发出拨弦似的声音效果般，使高低声部旋律和谐。

第十八首：戏剧的片段

这首小曲不象其他乐曲那样平静朴实，它有很强的戏剧性形象，具有典型的俄罗斯悲情色彩。音乐就像舞台上的两个人在争辩，又像在表白。节奏要不慌不忙，把握好时值。

这首小曲为单三部曲式，2/4 拍，在织体上含有复调的因素，A 段 f 小调，有两个乐句；B 段由新材料组成，两个乐句，运用模进的手法，调性极不稳定，转到降 D 大调上；A1 段变化再现。

复附点八分音符与三十二分音符的节奏组合在这部《儿童钢琴曲集》中是第一次出现，复附点音必须精确的弹奏，开始练习时，把三十二分音符作为一个小单位，先念唱节拍，每一拍都数 8 个数，把拍

子时值弄清楚后再来弹奏，弹奏时，将手的力道重心放在复附点八分音符上，三十二分音符则用手指轻轻带过，不要太重触键，避免拖慢节拍。

卡巴列夫斯基以极为敏锐的感触和对儿童生活的细腻理解描绘了一个充满童真的美好世界。他特别喜爱孩子们，乐意与他们交流自己的音乐创作想法，倾听他们的观点，想让孩子们在学习钢琴的过程中能够得到更多的欢乐和满足。卡巴列夫斯基特别羡慕孩子们那自然的情感流露和天真无邪的性格，所以在《儿童钢琴曲集 op. 27》中创造了一个最深沉、真诚、纯洁的儿童世界，是一套非常适合儿童的钢琴基础曲集。

2.2 教材特点阐述

无论从手指训练到节奏、节拍、音型织体以及旋律的歌唱性上，卡巴列夫斯基的这套《儿童钢琴曲集 op. 27》都是极为出色的。其中部分作品本质上就是一首脍炙人口动人心扉的小乐曲，使练习者不由得心旷神怡，感受到足够的音乐美。读谱简单，背谱容易和目的性相对明确等长处，瞄准低程度基础技术中的手指力度，触键清晰，跑动流畅等方面。音乐中和声简练，充分体现了旋律的魅力，增强了音乐的表现力，更突出了曲调的优雅，将作品的主题与音型的技术有机的结合在一起。具有鲜明特征的《儿童钢琴曲集 op. 27》将时代性，音乐的内在性，技巧的多样性完美地融合起来，既有一定的技术难度，同时也具备一定的音乐内涵。每一首乐曲都有着丰富的形象，生动的

画面，作品包含了卡巴列夫斯基对儿童的喜爱之情，在我们面前展现了一个绚丽多彩的儿童世界，是儿童钢琴基础教材中不可多得的作品集。

18 首小曲集内容丰富、多样，在卡巴列夫斯基的精心创作下，都富有技巧练习价值，其中第一、二、三、六、八、十首适合于教学；第五、七、九、十三、十六、十八首适合音乐会弹奏；第十四、十五、十七首适合比赛演出。这便是卡巴列夫斯基《儿童钢琴曲集》的主要特点：短小、精干、多变、灵活、音乐素材丰富。笔者认为，这本教材简单却不失色彩。

在这本教材中，每首乐曲都比较简短，形式简练，技术课题非常集中，调式调性多种多样，调性分布比较广；乐曲篇幅短小，大多只有一到两版面，配合学生的有限的专注时间，便于学习与弹奏；乐曲结构简单，多以三段体为主，写作方法以反复与模进为主；乐曲中，音乐和弦的跨度主要在六度以内，在弹奏上符合琴童手掌幅度的大小；也显示出卡巴列夫斯基对于初级阶段琴童生理特征的了解，写作出他们喜欢的钢琴作品。Op. 27 的写作中，中古调式、大小调混用、和声与自然小音阶并用，或常使用模进产生调性的改变，使用调号多在两到三个升降记号以内，旋律中有着俄罗斯民间音乐的风格，形成听觉上的新鲜感；乐曲的标示速度范围很广，由极缓板到快板。没有标示速度的乐曲，可借由标题和风格提示判断其弹奏速度；曲集中标示的力度范围主要集中于 pp—mf；这些作品每首都会包含一到二项技巧学习，若有音阶与琶音，也都控制在三个八度以内，适合钢琴弹

奏技术尚在发展中的琴童。

在音乐比赛、钢琴考级中，卡巴列夫斯基的钢琴作品是常见的曲目。在中央音乐学院的考级曲目中，选自卡巴列夫斯基《儿童钢琴曲集 OP. 27》的有：第一首《圆舞曲风》、第九首《小托卡塔》、第十首《滑稽曲》、第十七首《舞曲》等。从这些作品来看，卡巴列夫斯基的作品在中国琴童的钢琴学习中有着一定的重要作用。

对儿童来说，卡巴列夫斯基的作品既活泼、幽默又具歌唱性，非常适合拿来作基础钢琴教学。他的作品大多符合手型，且可学得基本技巧及肢体自由度，为满足日后的技巧弹奏。对听众及弹奏者而言，他的作品也具有新奇感和娱乐性。

笔者从这套作品的标题类型、曲式结构、调式调性、速度范围、弹奏技术等五个方面对《儿童钢琴曲集 op. 27》的特点进行分析：

2.2.1 标题类型

卡巴列夫斯基作为杰出的钢琴音乐教育家，为了吸引学生喜欢音乐，在他的钢琴音乐创作中，有“歌曲”、“舞曲”、“练习曲”等诸多类型，尝试开创多样的曲风。

他的这套《儿童钢琴曲集 OP. 27》共 18 首，每首乐曲都有标题，标题类型多样化，富有想象特质。学生可以根据标题与音乐风格提示，培养他们对于音乐的想象空间。笔者通过研究认为这些标题可分为歌曲类、舞曲类、情景类和技巧类共四类。

其中“歌曲类”有 2 首，是音乐情绪和状态的描写，例如：第 7

首《摇篮曲》、第 15 首《新事曲》；“舞曲”类 5 首，内容比较丰富，以圆舞曲及民俗舞曲居多，如第 1 首《圆舞曲风》、第 6 首《古舞风》、第 11 首《谐谑曲》、第 12 首《军人舞曲》、第 17 首《舞曲》。而“情景”类标题，让学生通过乐曲的不同故事标题，了解该曲子的情绪，例如：第 2 首《悲伤的故事》、第 4 首《夜晚河畔》、第 5 首《球戏》、第 13 首《童话》、第 18 首《戏剧的片段》等，通过标题让孩童有着不同的想象空间，培养学生的音乐感受能力。第 8 首《诙谐曲》、第 10 首《滑稽曲》则是卡巴列夫斯基在音乐创作上的一种幽默，这类标题皆是单纯、简短、轻快的乐曲。卡巴列夫斯基以贴近生活的题材来吸引琴童学习音乐的兴趣，也正符合了“学习音乐便是感受生活中的美”^①这个想法。而“技巧”类标题有练习曲、小托卡塔等。其中练习曲有 4 首：第 3 首、第 9 首、第 14 首、第 16 首，各自有不同的练习技术问题，第 3 首以音阶练习为主，第 9 首断奏三和弦为主，第 14 首以琶音练习为主，第 16 首以双手齐奏三连音练习为主。

由这四个项目的数据统计，可得出《儿童钢琴曲集 op. 27》中舞曲和情境类最多，占 18 首乐曲的 27.8%。如统计表 1：

统计表 1：

分类	歌曲类	舞曲类	情景类	技术类	其他
首数	2	5	5	4	2
百分比	11.1%	27.8%	27.8%	22.2%	11.1%

卡巴列夫斯基的儿童钢琴曲集的各首标题，与儿童的日常生活经

^① 唐怡芳. 卡巴列夫斯基音乐教育理念与儿童钢琴作品实践之探讨[J]. 台南大学. 2006. p49

验息息相关，这样琴童能够更好的理解掌握乐曲情绪。标题的使用，既能有利于琴童的思考，又能培养他们的音乐想象力、创造力。题材选择的广泛性均符合儿童的心理世界，小曲的命名均为“夜晚河畔”、“球戏”、“军人舞曲”、“童话”等等一类。题材广泛，属于儿童熟悉易懂的，加之又冠以直观性极强的曲名，利于儿童将直观性与音乐形象相结合，进而感觉很“有趣”。

标题的多样化，给孩子们带来新鲜感，容易理解乐曲，而理解有助于激发趣味性。这套作品乐曲篇幅短小，大部分在 48 小节内结束。而以儿童的钢琴弹奏来说，若乐曲篇幅短小，不仅可以增加同时间内其他作品的练习，更可以让在儿童短暂的专注时间内，作有效的学习。儿童的注意力时间不长，也很容易被转移，因此，满足他们的好奇心，让他们感兴趣是非常重要的。

2.2.2 曲式结构

卡巴列夫斯基的这套儿童钢琴曲集的曲式结构以单二部曲式和单三部曲式为主，曲式结构较单纯，能让学生更容易掌握这些乐曲的结构形式。如统计表 2。学生除了了解基本的乐曲结构外，还能对曲式结构有广泛涉猎。虽然每首乐曲都很简短，但音乐性极强，素材丰富，每一乐首都有一個主题，旋律优美，短小而精致。

其中使用一段体的乐曲有 4 首，这些曲子的共同特点是乐曲简短，只有一个主题形象。使用二段体的乐曲有 3 首，共同特点为：全曲明确分为两个不同乐段，结构稍有变化。三段体曲式是这部作品中

运用得最多的，共 11 首，多为 A（呈示段）、B（中段）、A1（再现段）的图示结构。

示意图 2

	一段体	二段体	三段体
首	4	3	11
百分比	22.2%	16.7%	61.1%

2.2.3 调式调性

卡巴列夫斯基这套《儿童钢琴曲集》的调式调性部分，分为大调、小调及调式三类。其中有三首是调式音乐，其他以大小调写成。以调号来看，作品的调号几乎都在四个升降记号以内，如下图统计表 3。由简到繁逐步增强学生识谱与熟悉调式音乐的能力。

统计表 3:

类型	无升降 记号	一个升降 记号	二个升降 记号	三个升降 记号	四个升降 记号
首	6	4	3	2	3
百分比	33.3%	22.2%	16.7%	11.1%	16.7%

调性转换方式及转调手法部分，卡巴列夫斯基常使用远关系转调，大小调混用，引起突然变调的感觉，调性模糊且游移不定。卡巴列夫斯基的儿童钢琴作品中常见的写作手法是直接转调，在转调过程中，没有转调前的预备和弦。因此在弹奏他的作品时，常常会带来新鲜，惊奇的音乐感受。但卡巴列夫斯基的音乐仍在调性中，产生音乐上的对比。不像同样身为俄国现代作曲家的普罗科菲耶夫、哈恰图良，他们的儿童钢琴作品则难以由谱上标示

的调号来判断调性。

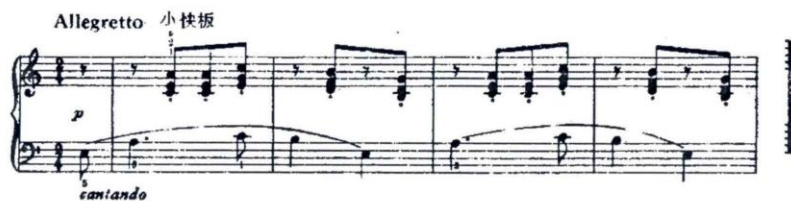
2.2.4 速度范围

儿童钢琴曲集作品中所标示的速度范围有 Grave、Andantino、Moderato、Allegretto、Allegro、Vivace 六种。最常使用的速度是 Allegretto，最少使用的是 Grave。由极缓板（Grave）至快板（Vivace），涵盖的幅度相当大，表明他并不对儿童弹奏速度的能力设限。这部作品除了标示速度外，还有明确的提示风格，例如：如歌的（cantabile）、轻快的（leggiero）、滑稽的（scherzando）、有力的（energico）等，若将提示风格配合标题名称作对照，可以引导初学儿童弹奏对音乐的感受与乐曲的行进速度，例如第 5 首《球戏》，提示风格为轻快的，弹奏者就可以想象到这个画面：一群孩童在嬉戏，弹奏速度应该是快板而非慢板。卡巴列夫斯基并不以速度标示来要求准确的速度弹奏，他所重视的是对音乐的感受和正确表现音乐的精神。而力度记号范围由最弱的 PPP 到 sf，还使用了 piuf、psubito、sf 等力度记号，但主要力度仍介于 pp—f。这部作品不仅使用的力度范围较广，而且每首乐曲使用的力度记号几乎都在三种以上，各曲的力度变化幅度与层次都较复杂。随着儿童手指控制能力与程度的提高，逐步增加力度记号种类，丰富音乐形象。既重视手指基本功训练，又具有很高的知识性和趣味性。

在这套儿童钢琴作品中，使用最多的拍号是 2/4，其次是

4/4, 拍号的使用比较简单。不同拍号的使用, 提示了音乐行进时的律动感以及不同类型的音乐风格。

值得注意的是, 卡巴列夫斯基“不完整弱起拍”^①的作曲手法, 也就是说弱起拍出现的第一小节与乐曲最后一小节, 拍数相加后并不符合拍号所要求的拍数。在这部作品中, 共有 4 首乐曲是弱起拍, 只有第一首《圆舞曲风》, 是完整的弱起拍, 其他 3 首都是不完整的弱起拍。例如, 乐曲《小托卡塔》为 2/4 拍, 乐曲开始的弱起拍是一个八分音符, 结束的最后一小节, 却是一个四分音符加上一个四分休止符, 形成两拍的满拍数。【谱例 2—9】

2.2.5 弹奏技术分析

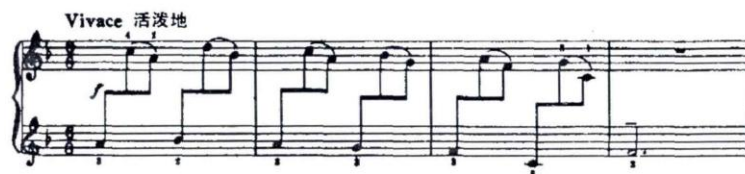
《儿童钢琴曲集 op. 27》是为儿童作的小品集, 因此并没有特别高难的技术, 没有过分拔高弹奏的难度, 但钢琴各项基本技术练习都有涉及到, 循序渐进的安排各种演奏技巧, 是初级程度钢琴学生音乐与技术的综合练习。

卡巴列夫斯基的《儿童钢琴曲集 op. 27》技术课题非常集中, 系统的包括了钢琴技术上的所有技术问题, 基本技巧有: 半音阶、三度

① 唐怡芳. 卡巴列夫斯基音乐教育理念与儿童钢琴作品实践之探讨[J]. 台南大学. 2006. p53

双音、分解和弦、琶音、连奏、断奏等，特殊技巧有：二音圆滑、左右手乐句衔接、大拇指穿越、装饰音、双音旋律、同音反复等。这本钢琴教材集中技术课题，更多地避免不必要的重复训练，保障了练习的质量，也有效的解决了钢琴弹奏上的技术难题。

在教材中，大拇指穿越是《儿童钢琴曲集 op. 27》弹奏过程中一个阶段的分界点之一。双手交叉、双手衔接旋律及旋律在左手为卡巴列夫斯基在初级阶段作品就要求的技术弹奏能力。如第八首《诙谐曲》，既要注意左右手乐句的衔接，又要注意到左手隐藏旋律的走向，表现出活泼的音乐美感。【谱例 2—10】

而双音弹奏、持续音及同音反复、装饰音弹奏，属于卡巴列夫斯基儿童钢琴作品中的中级程度的技巧练习。在 OP. 27 作品中，音阶和琶音的使用并不广泛，且多在两个八度内结束。如第十四首《练习曲》。

【谱例 2—11】

在和弦弹奏方面,和声音程与分解和弦的使用较多,且跨度不大。对于发育过程中的儿童,手指展开的幅度有限,弹奏跨度大的音程和弦会有困难,音程跨度小的乐曲,对于儿童弹奏不易造成负担。

卡巴列夫斯基就曾提出:为儿童创作音乐作品时,不要只考虑艺术性与技术性,而要以儿童的心理与生理的特质,及技巧程度发展为出发点,全面考量。

2.3 教材特点小结

《儿童钢琴曲集》有着不同的训练技术要点、标题内容,每一首都都有不同的、富有想象魅力的生动音乐形象,呈现出一个充满童趣的儿童音乐世界。儿童之所以容易接受并喜欢这本教材,是因为无论在音乐内容还是在风格上,都能激起他们的想象力,培养学习钢琴的兴趣,而不是枯燥乏味的诸如练习曲之类的技术练习,它提升了儿童钢琴练习中的积极性。

卡巴列夫斯基的《儿童钢琴曲集 op. 27》格外重视传统文化和民族音乐元素的渗透,有着浓郁的民族音乐气息表现手段特别新颖;调号、调式的运用别出心裁,一般的钢琴作品都以自然调式为主,在这运用了伊奥尼亚调式、弗里吉亚调式和多利亚调式等中古调式,让学生更早的接触到调式的概念;有必要的复调和多声训练;技术性和艺术性结合完美;曲目类型丰富,有交响乐片段、民歌改编曲、舞曲等,教材一些曲目在钢琴考级教材上出现,可见这部《儿童钢琴曲集 op. 27》的使用率和普及性都很高,学习目的贴近考级宗旨;很多乐

曲的标题都是按照乐曲的体裁来直接命名，如《谐谑曲》、《舞曲》、《练习曲》等等，可以扩大学生的音乐想象空间，激发他们学琴的兴趣，全面提升音乐素质与技能；这部《儿童钢琴曲集》技术训练全面，对双手有着较为均衡的训练，不象以往钢琴教材以右手训练为主，左手练习相对来说比较薄弱，op. 27 则非常注重左手的练习，低声部隐藏旋律，大多曲子左手低声部为主旋律；在创作过程中，不仅运用了复调手法，而且在调式调性、节奏、和声等方面还加入了现代作曲技法，使学生对现代音乐的风格面貌有一定程度的熟悉和了解；在作品中，教材的编排循序渐进，科学合理。以往有些儿童练习的钢琴教材在进度上过于缓慢，同一技术的重复练习经常出现，或者弹奏技巧难度跳跃过大，导致练习衔接不上，《儿童钢琴曲集 OP. 27》在进度练习和技术衔接方面安排得合理有序，儿童在学习这部《儿童钢琴曲集 op. 27》时，可以接触到新颖的音响，了解现代音乐思维，对以后的音乐学习有着长远意义；卡巴列夫斯基贴近儿童的生活体验，心系儿童，怀着一颗童心，为孩子们着想，融汇孩子们喜欢的音乐，以孩子们的视角认知、兴趣和眼光来创作儿童们喜欢的钢琴作品，使教材具有良好的趣味性。他试图通过音乐，作用于孩子们的情感世界，拓宽他们的视野，陶冶高尚的情操。《儿童钢琴曲集 op. 27》既是一套与传统相应又有别于传统的作品集，又是一部集技术性和音乐性为一体的优秀的儿童钢琴作品。卡巴列夫斯基曾说过：“我们不是只简单地教会儿童一种艺术技能，而是系统地发展感受能力及创作能力，使孩子们热爱世界上的一切真、善、美德东西，并且能动手美化这个世界。”

①这样，更好的发展了学生的思维，感受到音乐和生活的联系，更好地丰富了孩子们的审美意识。

当今社会上，在学生心目中有一定影响的钢琴教材——《汤普森》虽然注意到了学琴期间的知识性和趣味性，但手指基本功训练却显不足。而《拜厄》则偏重了手指基本功训练，缺少必要的趣味性和音乐性，而且教材前部分难易程度较适宜，到后部分特别是第 80 首以后，技术难度跳跃偏大，使多数儿童在技术上感到难驾驭，以至影响了弹奏质量。《汤普森》虽无明显的大跳格，但基本功训练的进度过于缓慢，技术难度跨越不大。

笔者认为《儿童钢琴曲集》较好的弥补了这些问题，是一本集音乐性与技术性结合非常完美的儿童钢琴基础教材，很适合于国内外钢琴初级阶段的儿童所适用。

① 魏焯、侯锦虹编著. 苏联学校音乐教育. 上海教育出版社: 2011.1, P73

第三章 《儿童钢琴曲集 OP. 27》的教学要点与对策

3.1 《儿童钢琴曲集 OP. 27》的教学要点

在这一节中，笔者将从风格的把握、旋律的表现、音色的讲究、节奏的要求、触键的控制和踏板的运用六个方面进行分析，来进一步指导教学。

3.1.1 风格的把握

钢琴教学，从纯表演的角度来看，是培养学生具有演奏各种不同风格的音乐作品的能力为宗旨的。一个优秀的钢琴老师，不仅要拥有丰富的音乐素养的知识，也应该掌握不同风格的钢琴音乐作品。已故的中央音乐学院朱工一教授曾经说过：“要把锻炼艺术风格的表现像训练技术一样对待，并且永远把两者结合起来。^①”如果没有正确的把握住作品的音乐风格，即使是拥有纯熟演奏技巧的学生，所弹奏出的音乐也是不能打动别人的内心的。

钢琴作品浩瀚、广博，不同地区，不同民族性格，不同音乐流派，都会在其钢琴音乐中表现出不同的风格。从巴洛克时期、古典乐派、浪漫乐派、印象主义到现代乐派，不仅各个乐派、各个时期的风格不同，而且每个作曲家的作品风格也各有特点。演奏西欧的音乐应自由潇洒，富于即兴性与灵气；而演奏法国作品则偏重于清新、雅致和轻巧。弹奏肖邦的钢琴作品，要求突出歌唱而细腻的线条，强调浪漫的

^① 吕小白. 钢琴教学中的几个辩证关系探析[J]. 乐府新声, 1997, P34

幻想和情感的发展；弹奏巴赫的作品时，要注意起伏呼应的声部关系、明亮清晰的音色、严谨的节奏；而拉赫玛尼诺夫的音乐则像巍峨的群山，俄罗斯深沉忧郁的音调，透着一层苦难和悲怆的色彩。现在很多学生为了能抓住作品的风格感觉，拿着钢琴家弹的某个作品的 CD，逐句模仿，以为能掌握住作品的风格，其实这种方法是不对的。就像是你要掌握海顿的风格，你就必须去了解海顿其他的作品，要听海顿的全部交响乐的唱片；要弹好德彪西的音乐，就应该多听听德彪西的歌剧音乐。接触一个作家的全部或主要作品，并经过自己的揣摩体会，才有可能真正掌握他的风格。而只有当你真正把握住了作曲家的风格后，音乐要传达的美妙才可能融进你自己的演奏中。

3.1.2 旋律的表现

旋律是最具有表现力的音乐因素。在欣赏音乐时，人们首先仔细聆听的就是旋律，并以对旋律表现的得当与否来作为对整体音乐效果的评价。在钢琴教学中，教师应对旋律线条有具体的要求，低声部、中声部的旋律线条更应注意，因为学生很容易忽视这两个声部线条。在教学中，可以要求学生在唱出高声部旋律时，自己来练习弹奏左手声部，这样的练习方式正体现了低音声部、中间声部的必要性。在弹奏中，首先要把旋律突出来，因为它是音乐的关键，是最重要的声部线条，随后是低音声部，它要深沉而有厚度，最后才是均匀而细腻的中声部和声。在巴赫、舒伯特等作曲家的音乐中，还常有许多分支声部，它们虽然不是扣人心弦的主旋律，但也是非常重要的，在某些情

况下特别强调一下,会使音乐显得更加丰富多彩。每一个人对旋律的感受是不会完全一样的,所以旋律的表现程度也会不一样。表现比技术更难,有时表现不是一下子就能找到的,这得有个反复推敲的过程。弹奏中要经常考虑到乐曲旋律的表现,有意识地探讨作曲家的意图,只有体验到作曲家的内心感受,弹出来的东西也不会冷冰冰了。如果表达不出感情,所弹奏出来的音乐就没有魅力,也就不能触动他人的心扉。

例如第二首乐曲《悲伤的故事》。乐曲在叙述一个悲伤的故事,音乐充满了伤感的气氛。这首乐曲的旋律非常有表现力,应注意和声弹出来不能有一个一个的重音,要根据旋律的进行,有重心有倾向地转移,落在旋律音上,旋律要表现得平静、安详。

3.1.3 音色的讲究

“音乐是通过声音来表现的,因此也可说是声音的艺术。”^①因此在钢琴演奏时,对声音的质量要求是极高的,因为它直接影响到音乐的完美呈现。

涅高兹在《论钢琴表演艺术》中指出:“声音的掌握是钢琴家应该解决的技术问题中最重要的一个……我毫不夸张,在我授课时,四分之三的劳动花在音色的探索上。可以说教学各环节的次序,它们之间的因果关系自然是这样排列的:首先是‘艺术形象’;其次是有时值的声音,亦即‘形象’的物质化、具体化;最后是整个技术……”

^① 方仁惠. 钢琴教学的几个要素[J]. 音乐研究, 1981, P84

由此可见音色对于钢琴演奏来说，是多么重要！^①弹钢琴就是在声音上下功夫，说得具体些就是练习声音，因为声音能最完美地表达出作品的内在内容。

在钢琴演奏中，音色的控制非常重要。瓦·吉泽金^②说：“声音美妙、富有表现力和发音修养的演奏，则是开辟艺术成功之路必须达到的目的。如果乐曲音色呆板暗淡，不论你解释乐曲多么详细、细致，音乐也苍白无力，不能感人。”^③在弹奏中，要认真地把握住丰富多彩的音色变化，才能使音乐形象在琴键上栩栩如生地表现出来。

怎样才能钢琴上弹出好听的音色呢？在学生的弹奏中，往往容易陷于就事论事地去应付各种识谱、节奏、速度、熟练、背谱等问题的解决之中，而没有考虑到音色的质量。音色的好坏与质量是决定其钢琴水平的一个重要标准，因此音色问题成为了钢琴教学的重点。

在弹奏乐曲时，为了获得最佳的音色，必须强调听觉的训练这一概念，在弹奏过程中，靠听觉来检查、调整所发出的声音。要学会听，懂得如何去鉴别声音的好坏、优劣，这个概念在一开始学琴时就应该建立起来。

3.1.4 节奏的要求

节奏是音乐中最重要要素，是音乐的脉搏，音乐的生命。按照音乐词典上的注释，节奏（rhythm）——音乐在时间上的组织。涅

① 童道锦、孙明珠编选.《钢琴教学与演奏艺术》.人民音乐出版社，2003年6月第1版，P159

② 瓦·吉泽金，Walter Gieseking（1895—1956），法国钢琴家，追求清淡的表演，是阐释德彪西与拉威尔的权威。

③ 童道锦、孙明珠编选.《钢琴教学与演奏艺术》.人民音乐出版社，2003年6月第1版，P160

高兹把“脉搏、呼吸、海潮、麦浪的起伏来比做节奏，节奏是以节拍为依据，将音符的疏密、止行组合构成音乐的抑、扬、缓、急。”^①

在每弹奏一首乐曲前，都要事先结合音乐的律动去感受节奏，很好地表现出音乐和节奏的特点，才能说有节奏感了。而要在弹奏中真正抓住人的节奏感，则是要在弹奏乐曲时，体现出音乐的进行感。节奏律动就是这样一种体现节奏规律并结合音乐进行感的脉动。节奏律动一定要发自内心，结合自身对音乐与节奏的共鸣与感受，把音乐中节奏轻重、强弱的内在规律安排体现出来，赋予节奏源源不断地生命力。以第十首《滑稽曲》为例，这是一首三十二分音符和八分音符的综合练习，弹奏时在保证节奏稳定、均匀的基础上，在每个三十二分音符音群的第一个音上加适当的重力，作为节奏的支点，随后的三个音均匀流动，配合左手跳跃的八分音符弹奏，给听者一种轻快活泼的欢快气氛。反之，如果我们不去体会节奏的律动，只是照本宣科地弹奏，音乐的表现力和形象性就会失去大半，让听众觉得索然无味。同时，有些节奏的弹性处理需要注意，不要完全的一板一眼的去弹，有时节奏稍微撑开一点，有时略紧凑一点，但是基本节奏还需认真把握住。

3.1.5 触键的控制

法国著名钢琴家瓦·吉泽金认为：“所谓‘触键’的综合动作，在钢琴演奏的发音中起着极重要的作用，因而是钢琴家最重要的研究

^① 巢志珏. 李翠贞的钢琴教学[J]. 音乐艺术, 1990, P26

对象之一。”^①

在钢琴弹奏中，音色是由指触的变化来控制决定的。指触就是要求手指触键时，根据不同声音的要求有不同的触觉，弹奏时需要注意到手指的力度、下键的高度和下键的速度等，如要求透明、轻快、颗粒性强的声音，指触速度就要求快，弹完后马上将力量松开，手指略弯曲，触键面可略小；而想要发出有爆发力的、饱满的声音，那么就要下键有力，反弹力强；如果要求歌唱性的、圆润而明亮的声音，除了使用手指力量外，手掌、手臂乃至身体的重量都要结合运用上去。一般来说，在弹奏深情如歌的旋律时触键速度可慢些，力量由一个手指向另一个手指移动，触键面可略大，手指可平些；如果需要很微弱的声音，就要全身放松，用尽量少的重量，触键时使手指非常有组织，并稍有向外提起的感觉。总之，在钢琴弹奏中想获得不同的声音，就要求运用不同的指触来演绎。

3.1.6 踏板的运用

“钢琴踏板是钢琴的灵魂”，俄罗斯钢琴家安东·鲁宾斯坦的这名言已成为当今钢琴演奏家、钢琴教师乃至钢琴学生的共识。在音乐的表达中，踏板能运用恰当就做到了演奏好一首曲子的四分之三。可见钢琴踏板的使用真是一门高深的艺术。

现代钢琴无论是三角琴还是立式琴，最常见的装置为三个踏板：左踏板、右踏板、中踏板。运用踏板不仅能掩盖住弹奏的声音缺陷，

^① 应诗真. 钢琴教学基础训练的几个问题[J]. 中央音乐学院学报, 1981, P86

使声音连贯，烘托气氛，更重要的是它能使声音的色彩更为迷人，使演奏充满感染力。

根据乐曲音乐色彩变化的要求，右踏板踩的时间与深浅也应相应作出变化。如要求旋律浑厚，气势磅礴时，要用到全踏板；在伴奏音型密集但又需要突出旋律音时，用到半踏板；在音阶跑动之类，要求类似微风飘拂的效果时，可用抖踏板；当音乐要表现出飘渺、朦胧的感觉时，可适当踩上左踏板；当需要保留低音而高音区又不间断变换和声时，可用中踏板配合弹奏……

如何正确的使用踏板，决定于对乐曲作品的理解和演奏者本身的艺术涵养。音乐修养越高踏板就使用得越好。而在钢琴教学中，踏板的训练并不是去如何练习脚的功能，而是应重点培养学生的音乐修养与敏锐的听觉分析。而不是盲目地教导学生“这个音开始踩踏板，那个音收掉踏板，这小节切分踏板，那小节踏板保持”的方法去教。这样下去的话，学生永远不会正确使用踏板，不能理解到踏板的作用及美妙之处，更无法诠释好作品，使演奏达到完美。

卡巴列夫斯基在《儿童钢琴曲集 op. 27》中技巧的练习均有细致的编排，在这部作品中，中古调式因素的使用及渗透，使得音乐主题旋律风格更具有民族特色，因此在演奏这首乐曲时要注意到：

1. 深入了解掌握俄罗斯音乐的风格特点，尤其是中古调式的大量运用所产生极富特色的音响效果，更多的要在音色变化上去研究探索。

2. 左右手交替弹奏使演奏者需要控制好左右手及各声部的变化

与层次，演奏出最佳的效果。

3. 这套儿童钢琴作品中，舞曲性质的曲目众多，音乐曲风与舞蹈联系密切，所以此套曲目节奏特点十分鲜明，因此在弹奏时要悉心感受并且认真体会俄罗斯音乐中特有的节奏韵律感，更好地增强手指的爆发力。

这套 18 首钢琴小曲的曲集展示了一个充满幻想、色彩斑斓的儿童世界，包括舞蹈、故事情节和游戏，这些小乐曲串联在一起就是为了一个总的创作目的，那就是卡巴列夫斯基为了儿童而创作音乐，创作儿童心目中的音乐。

3.2 《儿童钢琴曲集 op. 27》教学中的对策

钢琴教材在教学中起着至关重要的作用。一本深受儿童喜欢的优秀钢琴教材，不仅能解决学生在弹奏过程中遇到的各种技术难题，而且能使他们从中领会到音乐的感官美、意境美、韵律美，培养音乐的感受能力，审美能力，为今后的学习打下良好基础。

3.2.1 激发兴趣性

“兴趣是最好的老师”，可见激发学生对钢琴音乐学习的兴趣是至关重要的。如果一名钢琴教师在教学中能够创造出良好的教学氛围，通过音乐的旋律美来吸引琴童的注意力，使孩子们在愉快美妙和生动活泼的环境中学习钢琴，表达自己的内心音乐情感，就会使孩子们今后永远热爱钢琴，热爱音乐，最终达到钢琴教学的目的。因此，教师在授课时，一定要激发起学生的兴趣，尊重他们的音乐想象，培

养其音乐感受力。

教学生时，特别要注意艺术形象，这个过程应与学习弹奏和识谱同时开始，学生的演奏有表情，演奏的效果也就符合了旋律的要求。在钢琴教学中，让学生在头脑中形成鲜明的音乐形象，抒发内心的情感。这样的学习，会受益很多，同时也提高了学生的兴趣。

笔者认为钢琴老师在为初中级程度学生挑选现代乐派的钢琴作品时，可以从卡巴列夫斯基的《儿童钢琴曲集 op. 27》这本教材开始，因为它曲式架构较为短小，技巧训练全面且循序渐进，音乐画面感丰富，可以使弹奏时的趣味性加强，提高学生在弹奏此教材的兴趣，将得到很好地收益。

3.2.2 倡导性

这套《儿童钢琴曲集 op. 27》虽然有第一首《圆舞曲风》、第九首《小托卡塔》、第十首《滑稽曲》、第十七首《舞曲》被列为考级曲目，但除此之外，其他的曲目甚少有钢琴教师与学生去碰触与了解，这本优秀的钢琴基础教材并没有在我国得到非常广泛的普及，没有得到它应有的重视。长期以来，我国一直不停的在引进国外优秀的钢琴教材，但在初级钢琴教材教学及曲目的选择情况上仍比较固定、保守，一般多限于《汤普森》、《拜厄》、《天天练练》、《车尔尼 599》等钢琴教材。

这些教材一直被钢琴学习者所选用，当然是有它值得肯定的地方，但钢琴教师不应固定在这些教材上，而应不断尝试选择新的钢琴

教程，一来可以补充长期以来大家选用的这些传统教材的不足之处，二来是让学生掌握更多不同音乐风格的钢琴曲目，提高学生学习钢琴的兴趣，更好地培养学生的音乐感受力。卡巴列夫斯基这套作品的每首小乐曲不论在技术性与艺术性上，都有着非常高的弹奏与练习价值，它是二十世纪音乐语汇的最佳入门教材。在本人自身的钢琴教学中发现，学生对《儿童钢琴曲集 op. 27》的特点很喜欢，所以本人认为在钢琴初级阶段的教学中，教师与学生可以不用只关注《汤普森》、《拜厄》这些固定的钢琴教材，尝试接触不同风格的钢琴教材，往往会让学生学得更全面，视野更广阔。卡巴列夫斯基常常在同一个音乐主题里加入不同调式因素，频繁地使用中古调式（伊奥尼亚、爱奥尼亚、弗利吉亚等），喜欢加入中古调式音阶的特征音级，以及降二级的和声大调、俄罗斯民间音乐调式，并由这些调式带来的奇特的和声效果，给人新的感官。因此他的音乐语言民族色彩浓郁，主题旋律的调式结构复杂。为了使钢琴初学者了解现代音乐乐汇，卡巴列夫斯基运用大量现代作曲技法，正确把握 20 世纪作品的音乐风格，他在《儿童钢琴曲集 op. 27》的创作中采用古典曲式的形态，同时将 20 世纪上半叶的各类风格和各种手法的概貌呈现出来（如调式调性、和声、复调、节奏等方面的新风貌），使学生通过弹奏《儿童钢琴曲集 op. 27》不仅能领悟到古典时期的音乐语汇，而且对现代音乐也有着清晰的理解，使学生成为一个真正懂得音乐的演奏者。

《儿童钢琴曲集 op. 27》这套教材体现了卡巴列夫斯基为本国青少年创作适合他们心理、生理特征的音乐作品以及创建民族音乐的构

想。这本曲集有着明确的技巧训练目的，真正富有教材性价值，使青少年学生能够熟谙俄罗斯民族的钢琴现代音乐，体会到其纯朴之美。

琴童在进入《布格缪勒》、《小奏鸣曲集》学习之时，想要接触海顿和莫扎特的钢琴音乐仍有一段距离，想要给这些孩子们学习跟以前不同风格的曲子，或想让儿童学习一些古典派或浪漫派以后的曲子，常常找不到合适的教材。卡巴列夫斯基的这套《儿童钢琴曲集 op. 27》正是一本适合于学生的钢琴现代曲入门的基础教材。

钢琴教师可以多倡导学生练习弹奏这本《儿童钢琴曲集 op. 27》。当今钢琴音乐教育日趋规模化，我们不能仅靠依赖《拜厄》、《汤普森》、《天天练》、《车尔尼 599》等国外固定的几本钢琴教材来发展我国的钢琴音乐教育了，而必须大量多接触其他优秀的，有其自身音乐特色的钢琴音乐作品，使我国的钢琴艺术和钢琴教育有新的跨越与高度，提升本民族的钢琴音乐文化水平，推动我国钢琴教育事业的进一步发展。

在学生成长的初期，使用二十世纪的音乐作品作教材，是一个很重要的观念。因此，希望琴童接受现代音乐作品，提早对现代音乐作品音响的认知与接触，成为钢琴教师不可忽视的关键问题。

在钢琴教育上，无论是在教材选择还是授课方式上，钢琴教师的个人经验是影响其教学方法的重要因素。从事钢琴教学的老师们，很容易以自身对于现代音乐的喜恶及个人偏见，认为现代音乐中不协和音响不适合琴童的学习。所以导致古典、浪漫时期的钢琴音乐作品成为学生永久不变的教材，致使许多学生没有机会学习到现代钢琴音乐

作品的特殊性。

任何一本钢琴教材都有其自身的特点及适用度，我们应该从多方面去权衡从而作出客观的评价，这样才能在钢琴教学中做到因材施教、取舍得当。在钢琴教学中，要明确采取启发式教学。有的教师以教具体手段为主，把自己对作品的处理、对音乐的感受一股脑儿地教给学生，而对怎样发展学生的音乐想象力，怎样诠释学生的音乐感受这个根本性问题重视不够，这种“填鸭式”的教学，很难起到作用。要强调学生明确弹奏钢琴的基本概念，使他们尽快具有独立学习的能力。对于一首乐曲的风格把握，根据演奏者个人的阅历不同，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，不要轻易的否定，更不能把教师本人的理解强加于学生。通过学生在弹奏过程中“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，使学生对于自己的演奏进行自我评价，使学生不至于成为教师的“演奏翻版”，有其自己的演奏风格和艺术个性。

作为一名钢琴教师，只有不断地改进教学方法，深刻透彻的研究教材，才能真正做到因材施教，有的放矢，才能培养出更多、更好的学生。

结束语

卡巴列夫斯基的《儿童钢琴曲集 op. 27》是一部很有音乐特色的钢琴基础教程，无论在钢琴演奏方面，还是从艺术价值方面来说，都是儿童钢琴音乐的优秀典范，是对世界钢琴艺术的宝贵贡献。学习并弹奏这本教材，不仅仅是为了使学生了解、掌握现代钢琴音乐的基本演奏技法，更加重要的是开扩学生的音乐视野，打开他们未知的音乐思维，培养琴童们对待现代钢琴音乐的开放思维和积极心态。而在教授《儿童钢琴曲集 op. 27》这套教材时，要求钢琴教师有着扎实的理论知识，独特的选材想法。这样才能针对各个学生的不同特点选择出适合其弹奏的作品，最大程度地发挥这本钢琴基础教材的独到之处，成为连接传统与现代的重要桥梁。

现在，很多人对这本教材还缺乏足够多的认识，在演奏中正确表达作曲家的创作意图还存在一定的困难。希望本文能为教授这部作品的教师们，以及演奏者提供一些参考。而且通过本文的研究，在我国钢琴基础教材的创作与选用上能带给钢琴教育界一些启迪。同时希望本文的研究能引起学生弹奏卡巴列夫斯基钢琴音乐作品的兴趣，认识到它那无与伦比的艺术价值，最终使学生真心了解和喜欢现代钢琴音乐。由于本人学识能力有限，深知对卡巴列夫斯基《儿童钢琴曲集 op. 27》的研究还有待更进一步的深入思考与挖掘，希望本文能吸引到更多的学者、钢琴爱好者来加入到研究卡巴列夫斯基及其钢琴音乐作品的队伍中来，探讨出更丰富的理论成果！