

舒曼童年情景音乐分析融入钢琴教学实践研究

王语嫣

郑州大学

DOI:10.32629/er.v9i8.7332

[摘要] 舒曼《童年情景》以其独特的浪漫主义风格和细腻的情感表达，在钢琴教学中具有重要价值。本文通过对《童年情景》的音乐结构、和声织体及演奏技法的深入分析，探讨如何将音乐分析成果有效转化为教学实践。研究发现，该作品的标题性特征、适中的技术难度以及丰富的音乐表现空间，使其成为培养中级程度学习者音乐理解力和表现力的理想教材。文章结合具体教学案例，提出了基于音乐分析的分层教学策略，针对学生在情感表达、技术处理和音色控制等方面的常见问题给出了解决方案。实践表明，将作品分析融入教学过程能够帮助学生建立技术与音乐的内在联系，提升演奏的完整性与艺术感染力。

[关键词] 舒曼；童年情景；音乐分析；钢琴教学；教学实践

中图分类号：J624.1 文献标识码：A

A Practical Research on Integrating Musical Analysis of Schumann's Kinderszenen into Piano Teaching

Yuyan Wang

Zhengzhou University

Abstract: With its unique romantic style and delicate emotional expression, Schumann's Kinderszenen possesses great teaching value in piano instruction. Through an in-depth analysis of the work's musical structure, harmonic texture and performing techniques, this paper explores effective approaches to transforming musical analysis results into piano teaching practice. The research finds that the work's descriptive thematic features, moderate technical difficulty and diverse expressive space make it an ideal teaching material for cultivating intermediate piano learners' musical understanding and expressive ability. Combined with specific teaching cases, this paper proposes hierarchical teaching strategies based on musical analysis and offers targeted solutions to common student problems in emotional expression, technical processing and timbre control. Teaching practice proves that integrating in-depth musical analysis into piano teaching can help students build an internal connection between technical skills and musical expression, and effectively improve the completeness and artistic appeal of piano performance.

Keywords: Schumann; Kinderszenen; musical analysis; piano teaching; teaching practice

引言

《童年情景》创作于1838年，是舒曼浪漫主义钢琴作品中最具代表性的套曲之一。作品由十三首短小精致的乐曲组成，每一首都以简洁的标题勾勒出童年生活的片段场景。舒曼本人曾说这些曲子是“成年人对童年的回忆”，因此作品在天真烂漫的表象下蕴含着成熟的情感体验和精妙的作曲技法。从教学角度看，《童年情景》技术难度适中，音乐内涵丰富，既能训练学生的演奏技巧，又能培养其音乐感受力和表现力。然而在实际教学中，不少教师和学生往往停留在音符准确和速度达标的层面，对作品的音乐结构、和声色彩、情感逻辑缺乏深入理解，导致演奏流于表面。如何将作品的音乐分析有效融入教学过程，帮助学生从技术训练走向音乐表达，是当前钢琴教学需要解决的实际问题。

1 舒曼《童年情景》作品的音乐分析

1.1 《童年情景》的创作特征与艺术风格

《童年情景》创作于1838年，是舒曼钢琴创作成熟期的代表作品。全曲由十三首短小精致的乐曲组成，每首都带有简洁的标题，如“梦幻曲”“重要事件”“捉迷藏”等。舒曼本人说这些曲子是“成年人对童年的回忆”，因此作品在天真烂漫的表象下蕴含着复杂的情感体验。从音乐语言看，作品体现出典型的浪漫主义特征，频繁的离调转换、色彩性和声的运用以及不对称的乐句结构都是这一时期的常见手法。舒曼在织体安排上保持了古典主义的均衡感，旋律线条具有很强的歌唱性，伴奏声部也常常带有独立的音乐价值。和声处理尤为细腻，通过属七和弦的延迟解决、副属和弦的穿插以及调性游移营造出丰富的情感层次^[1]。整部作品技术

难度集中在中级水平，没有炫技性的段落，但对音乐理解力和细腻的触键控制要求较高。标题性是这部作品最突出的特点，每首小曲的标题不只是情绪提示，更构成了整体的叙事逻辑，从“异国他乡”的神秘感到“梦幻曲”的温馨宁静，再到“诗人如是说”的哲思回味，十三首乐曲在情绪递进中勾勒出记忆的不同层次。这种特质使《童年情景》成为连接技术训练与音乐表现的理想桥梁。

1.2 《童年情景》各曲目的音乐结构与演奏要点

《童年情景》十三首小曲在结构上以简单二部曲式和三部曲式为主，但舒曼在处理中展现出灵活多变的创作思维。最著名的第七首《梦幻曲》采用带再现的单三部曲式，A段主题在F大调上呈现温暖柔和的音色，右手旋律与左手分解和弦形成对话，B段转入d小调，和声进行中频繁使用减七和弦，色彩变化明显。再现段回到F大调时织体有所加厚，情感更为浓郁。演奏这首作品的关键在于歌唱性旋律的处理，右手要保持连贯的呼吸感，触键柔和而有弹性，左手伴奏不能喧宾夺主但也要有层次，踏板需随和声变化及时更换。第六首《重要事件》采用进行曲风格，附点节奏带有孩童模仿成人的天真感，演奏难点在于节奏的准确性和力度的层次，附点音符要清晰有力但不能僵硬。从教学角度看，每首小曲都针对特定的演奏技术和音乐理解能力提出要求，既可以单独练习，也可以作为完整套曲演奏，为教学提供了灵活的选择空间。

2 《童年情景》的教学价值与应用策略

2.1 《童年情景》在钢琴教学中的适用性分析

《童年情景》适合已经掌握基本演奏技术、进入中级阶段的学习者。从技术层面看，作品不涉及大跨度音程跳跃、复杂复调织体或快速八度跑动，技术要求集中在清晰发音、均匀连奏以及灵活的触键变化上，这正是中级阶段需要强化的内容。从音乐理解角度，作品标题性特征明显，每首小曲都有具体的情景指向，学生容易建立音乐与画面的联想。同时作品的情感表达又不是简单直白的，需要体会“成年人回忆童年”的复杂心理，这种双重性能引导学生从表面化演奏走向更深层的音乐思考^[2]。对不同年龄段学习者，这部作品呈现出不同的教学价值。青少年学习者容易从自身经验出发理解童趣场景，但对情感深度的把握可能不足；成年学习者更能体会怀旧情绪和细腻情感，但有时会因过度理性失去音乐的自然流动。

2.2 基于音乐分析的教学设计原则

将《童年情景》的音乐分析转化为有效的教学方法，需要建立音乐结构认知与演奏技术训练之间的联系。教师应引导学生从曲式结构入手理解作品整体布局，而不是机械地练习音符。以《梦幻曲》为例，让学生先辨别出A-B-A'的三部

结构，明确每个部分的调性、主题特点和情绪变化，在此基础上确定不同段落的音色要求和力度层次，学生的演奏就有了音乐逻辑支撑。和声分析应该直接服务于演奏表现，当学生理解了某处和声的紧张度或色彩变化，就能更准确地控制触键力度和音响厚度，踏板使用也会变得有依据。节奏与织体分析要与具体技术训练方法相结合，《骑竹马》中的三连音律动需要手指均匀性和手腕放松，可以先让学生慢速练习体会律动感，再结合作品中模仿马蹄声的音乐形象找到合适的演奏状态^[3]。教学设计中还需注意分层施教，对技术较弱的学生先解决音符准确性和节奏稳定性，音乐表现力循序渐进培养；对技术较好但音乐理解力不足的学生，将重点放在音乐分析和情感体验上，通过对比聆听不同版本录音、分析演奏家处理方式等手段开阔音乐视野。最终目标是让学生明白技术服务于音乐表达，每个演奏细节都应与音乐内容相匹配。

2.3 《童年情景》教学中的常见问题与解决方案

在实际教学中，学生普遍存在几类典型问题。最常见的是音乐表达单一化，许多学生将《梦幻曲》处理得过于平缓，从头到尾保持同一力度和音色，缺少乐句间的呼吸和情感起伏。这种情况下需要引导学生分析旋律走向和和声变化，通过划分乐句、标记呼吸点、对比不同段落的情绪差异，让学生理解音乐的层次。可以让学生先用歌唱方式哼唱旋律，体会自然的语气变化，再将这种感觉转移到钢琴演奏中。第二类问题是技术与音乐脱节，表现为机械地完成音符但不知为何这样弹^[4]。解决关键在于将技术训练与音乐形象结合，教师可以通过讲故事、做比喻等方式帮助学生建立音乐联想，使技术练习具有明确的表现目的。踏板使用不当是第三类常见问题，不少学生要么完全不用踏板导致音响干涩，要么踏板踩得过长造成和声混浊。应该结合和声分析教授踏板使用原则，让学生明白踏板要随和声变化而更换，在和声保持不变时可以持续，和声转换时必须及时更换，同时学会使用半踏板等技巧丰富音响层次。

3 《童年情景》融入钢琴教学的实践案例

3.1 教学实践的具体实施过程

本研究选取三名中级程度学习者作为教学对象，教学周期为十二周，每周一次课，通过学习五至六首作品提升学生对浪漫主义风格的理解能力和歌唱性旋律的演奏方法。课程分三个阶段实施。第一阶段（1-4周）以作品分析为主，选择《梦幻曲》《重要事件》两首风格对比鲜明的作品，每堂课前半段分析曲式结构、调性布局、和声特点，后半段将分析结果转化为具体演奏要求。这一阶段学生对作品理解更清晰，但将理解转化为实际演奏还有困难。第二阶段（5-8周）强化技术与音乐的结合训练，增加《骑竹马》《捉迷藏》《孩子入睡》三首作品，采用分段慢练、局部强化、对比聆听等方

法解决技术难点。例如针对《骑竹马》中三连音的均匀性设计专门的手指练习，针对《孩子入睡》的音色柔和度通过触键方式对比让学生体会不同音响效果。这一阶段学生演奏完成度明显提高，开始能较自如地运用技术手段表现音乐内容。第三阶段（9-12周）进入整体提升和演出准备期，学生增加《诗人如是说》或其他曲目形成四至六首的小套曲演奏，教学重点转向音乐整体把握和舞台表现力培养，最后两周安排三次模拟演出检验学习成果。

3.2 教学效果评估与经验总结

经过十二周学习，三名学生在演奏水平和音乐理解力方面都有明显进步。从演奏技术看，学生对触键的控制力增强，能根据音乐需要调整发力方式和触键深度，音色变化更丰富，踏板使用从随意转变为有意识配合和声变化，节奏的稳定性和律动感有所提升。从音乐表现力看，学生对作品的理解不再停留在表面，能够分析出乐曲的结构层次和情感逻辑，在演奏中有意识地通过力度、速度、音色变化体现音乐内容，乐句的歌唱性得到较好体现^[5]。教学实践中积累的成功经验主要有：将音乐分析作为演奏实践的前提确实有效，学生有了分析能力后面对新作品不再盲目；分阶段教学设计符合学生认知规律；技术训练与音乐形象结合后学生练习积极性和效果都明显提高；多次模拟演出对提升演奏稳定性和心理素质很有帮助。当然也存在不足：部分学生课后练习时仍容易回到机械重复状态，说明从理解到内化需要更长时间；对音乐感受力较弱的学生，仅靠技术训练和理性分析还不够，需要配合更多音乐欣赏；十二周对于完整掌握五六首作品略显紧张，部分细节处理还不够精致。

4 结语

本研究通过对舒曼《童年情景》的音乐分析和教学实践探索，验证了将音乐分析融入钢琴教学的可行性。《童年情

景》适中的技术难度、丰富的音乐内涵和鲜明的标题性特征，使其成为培养中级学习者音乐理解力和表现力的优质教材。当学生掌握了分析作品结构、和声、织体等要素的方法后，能够更有目的地进行技术训练，让演奏从机械的音符复现转变为有音乐逻辑支撑的艺术表达。教学实践中采用的“分析先行、技术跟进、整体提升”三阶段模式取得了较好效果，这一思路对其他浪漫主义作品乃至不同时期风格作品的教学也有借鉴意义。本研究的教学案例样本有限，教学周期相对较短，研究结论的普适性还需更多实践来检验。从根本上说，音乐分析是手段而非目的，最终目标是帮助学生建立自主学习音乐、理解音乐、表现音乐的能力，使技术训练与音乐表达真正融为一体。

[参考文献]

- [1]翟东宁.解读舒曼钢琴套曲《童年情景》op.15 的音乐内涵[J].河北画报,2025(1):109-111.
- [2]冯波.舒曼钢琴套曲《童年情景》的音乐风格与演奏探究[J].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2026(1):017-020.
- [3]胡诗晨.“诗性表达与理性隐喻”——舒曼钢琴套曲《童年情景》创作探析[J].中国文艺家,2023(1):54-56.
- [4]秦芳芳.从舒曼的《童年情景》看早期浪漫主义音乐[J].东方娱乐周刊,2022(10):0113-0115.
- [5]刘瑾瑾.具身认知视域下舒曼钢琴套曲《童年情景》的演奏行动分析及其实践意义[J].音乐鉴赏,2025(2):37-41.

作者简介：

王语嫣（2001.01-），女，汉族，河南南阳，硕士在读，郑州大学，研究方向：键盘乐器演奏（钢琴）。