

从基层钢琴教学现状分析音乐表演专业钢琴教学的人才培养

周 宁

浙江音乐学院，浙江杭州

摘要：音乐表演专业人才培养强调在一定时间内，有计划地、系统地传授给学生一定的音乐知识、技能和技巧，使其掌握和运用这些知识和技巧，强化对作品内涵的艺术表达能力，达到专业层次的育人目的。由于钢琴的受众群体丰富，市场接受度高，钢琴教学一直是音乐表演专业的热门课程。基于此，概述了基层钢琴教学现状，提出了音乐表演专业钢琴教学的人才培养创新策略。

关键词：人才培养；钢琴教学；音乐表演；教学体系

中图分类号：G642

文献标志码：B

文章编号：2097-308X(2024)05-00151-03

虽然基层钢琴教学与音乐表演专业钢琴教学都是以培养学生的演奏能力和欣赏能力为目的，但是两者仍存在一定的区别。基层钢琴教学更注重培养学生的兴趣，激发他们持续学习的热情，同时关注对学生艺术创造力的培养，以契合市场的需求。音乐表演专业钢琴教学则主要是帮助学生系统学习不同风格、体裁、时期的音乐作品，准确表现其音乐形象，并通过艺术实践活动诠释和传递音乐作品所蕴含的思想内容和社会意义。在钢琴专业教学中，学员需要通过系统性的训练和大量的实践，掌握难度大的曲目，提升演奏技能和技巧。在现代社会的快节奏生活中，音乐表演专业人才必须具备创新意识和多维度的思维方式，全面理解和吸收与乐器相关的知识，从而为他们的未来发展奠定基础。

1 基层钢琴教学现状

从近年来国内外各地举办的学术讲座来看，基层教师对钢琴教学的反馈集中在基础弱、宣传差、提升慢三个方面。这不仅与基层教师自身的专业教学水平相关，还与市场反馈密不可分。

1.1 基础弱

音乐表演专业钢琴教学的人才培养，要求学生具备坚实的音乐理论基础和熟练的钢琴演奏技巧。然而，由于音乐教育在不同地区的普及程度和质量存在差异，许多学生在入学前缺乏基本的音乐知识和钢琴

弹奏能力。此外，音乐教育的资金投入不足，导致学生在入学后难以受到钢琴技能的系统培养。具体主要体现在以下三个方面。第一，音乐理论知识薄弱。部分新入学的学生在音乐理论方面的知识储备不足，对乐理、和声、曲式等基本概念的理解不深。这使得他们在学习钢琴作品时，难以快速分析乐谱和理解音乐结构。第二，缺乏系统的学习计划。部分学生在钢琴学习上缺乏系统的规划和目标，导致学习内容零散，效果不显著。他们可能没有明确的练习方法，难以在短时间内提升演奏水平。第三，教学资源 and 环境的限制。部分学生来自教育资源较为匮乏的地区，缺乏良好的师资和实践机会。这限制了他们在音乐技能和音乐素养的提升。

1.2 宣传差

创新音乐表演专业钢琴教学的人才培养策略，需要得到社会的广泛认可和支持。然而，由于音乐教育的宣传不足，社会对创新音乐人才培养策略的认识不足，从而对音乐人才培养的支持不足。此外，由于音乐教育的宣传方式和手段落后，音乐人才培养的宣传效果不佳。具体主要表现在以下两个方面。第一，缺乏专业的宣传渠道。部分音乐院校和教学机构未能有效利用现代媒体和社交平台进行钢琴教学的宣传，导致潜在学生和家长对课程内容、师资力量及教学成果的信息获取不足。第二，宣传内容单一。在宣传材料

作者简介 周宁，男，江西南昌人，硕士研究生，助理教师、专任教师，主要研究方向为钢琴演奏、室内乐演奏和钢琴教学法。

和活动中，往往侧重于课程介绍和招生信息，缺乏对学生成功案例、教学方法、课程特色和师生互动等方面的深入展示，导致宣传内容缺乏吸引力。

1.3 提升慢

音乐表演专业钢琴教学的人才培养需要通过系统的教学和实践，提高学生的创新能力和音乐技能水平。然而，由于音乐教育的师资力量和教学资源不足，学生创新能力和音乐技能水平的提高十分缓慢。具体主要表现在以下三个方面。第一，教学方法传统。部分音乐院校和培训机构仍然依赖于传统的教学方法，缺乏创新和灵活性。这导致学生在学习过程中容易感到枯燥，影响了学习效果。第二，师资力量不足。部分音乐院校和培训机构面临师资力量不足的问题。教师数量有限，且专业水平参差不齐，影响了教学质量。第三，缺乏系统性课程。部分音乐院校和培训机构的课程设置缺乏系统性，课程内容较为零散，缺少连贯的教学体系，使得学生在学习过程中难以构建完整的知识体系，进而影响了技能的提升。

2 音乐表演专业钢琴教学的人才培养创新策略

2.1 构建完善、丰富的课程教学体系

音乐表演专业钢琴教学课程教学体系的构建要注重理论与实践相结合，不仅教授学生钢琴演奏技巧，还强调对教师理论研究和教学能力的培养。学校要构建系统化的教学体系，使学生不仅掌握钢琴理论知识与专业技能，还具备创新精神和艺术品质，能够胜任独唱音乐会、钢琴独奏会、室内乐、钢琴伴奏等多种形式的演出。

在音乐表演专业钢琴教学过程中，教师应根据学生的年龄层次、音乐基础等，设计不同的教学内容，采用不同的教学方法。同时根据学生的学习能力，合理地安排教学进度，使学生得到全面发展。在课程安排上，除了保留传统教学模式中必须开设的钢琴艺术理论课程，还应在钢琴演奏技巧、视奏技巧、音乐作品分析等方面进行一定的拓展，以适应当代社会对学生综合素质和能力的要求。此外，还应重视教师在教学中的主导地位和学生在学习中的主体地位。

2.2 分类培养

在音乐表演专业钢琴教学人才培养模式的改革中，分类培养是一个重要的措施。教师要对学生的自

身条件特点、兴趣、职业发展目标进行研究和分析，将钢琴表演方向辐射至多样化的相关领域，并因材施教，让学生在接触相关领域的同时，不断对专业发展目标有更深刻的认识，掌握丰富的钢琴表演前沿内容。从钢琴作品蕴含的不同文化和语言背景出发，延伸发掘钢琴表演专业学生对掌握一门或多门外语的重要意义，这种针对性的分类课程不仅能帮助他们更深入地理解作品的文化内涵，还能在国际交流和合作中占据优势。例如，许多古典音乐作品来自德国和意大利，学习德语有助于学生直接阅读原版乐谱和文献；而意大利是歌剧的发源地，学习意大利语有助于学生理解声乐伴奏和歌剧作品。教师要实施专业教学改革与社会需求动态相吻合的分类培养教学模式，培养兼备高水平音乐表演能力和文化艺术修养的人才，为教育事业的发展提供创新思维。

2.3 课堂现代化

在音乐表演专业钢琴教学中，教师要采用不同的教学方式，利用多媒体课件等现代教育技术手段增强教学效果，从而丰富学生的学习体验，提高学生的专业水平。

（1）国际远程教学。此教学方式有三大优点。一是可以实现全球资源接入。学生能够通过远程教学接触到世界各地的顶级钢琴家和教育家，获取国际化的教学资源。二是学习时间非常灵活，不受地点和时间的限制。学生可以根据自己的时间安排参加在线课程，利用线上教育的灵活性，提高自己的学习效率和成绩。三是通过高清视频和音频技术，学生能够获得沉浸式体验，同时学习如何利用现代技术进行音乐创作和表演。

（2）翻转课堂。此教学模式是指学生在课前或课后观看教师的视频讲解，自主学习并展示，教师不再占用课堂时间讲授知识，课堂变成学生与学生之间进行互动的场所。学生在准备展示的过程中，需要深入理解、准确把握钢琴作品的内涵与风格，表现音乐作品的艺术真谛。营造一个互助和支持的学习环境，增进生生互动，可以提高他们的沟通和表达能力，增强团队合作意识。

（3）课外教学。此教学模式是指无论是在校内还是校外提供一些与真实职业环境相似的训练环境，

使学生能够在学习的过程中了解行业需求,提前适应未来的职业要求。课外教学不仅是理论知识的补充,更是全面提高学生职业技能和职业素质的关键。教师创设真实的职业情境,可以使學生將理论知识与钢琴表演技能相结合,有助于学生适应各种演出场合,从而获得宝贵的实践经验。

2.4 教学多元化

教学多元化是音乐表演专业钢琴教学人才创新培养的重要创新途径,教师可以通过多种方式实现教学多元化,不再限于传统的集体课和小型教学音乐会。

(1) 观摩。教师可以组织学生观摩高水平钢琴家的演奏,直观感受艺术的魅力,从而激发学生的表演欲望和艺术创造力;观察专业钢琴家的演奏技巧和舞台表现,学习实用的技巧和方法。此外,通过观看不同风格和时期的音乐作品,拓宽学生的视野,理解音乐文化的多样性,领略音乐发展历程中深厚的文化底蕴。

(2) 交流。音乐表演专业钢琴教学不仅涉及技巧的掌握,还包括对音乐理论和音乐历史的深入理解。在此过程中,教师要鼓励学生加强与同学、音乐家的交流,促进对钢琴知识的理解和对技能的掌握,增强学习效果。

(3) 比赛。比赛为学生提供了明确的目标和动力,是一种有效的动力激励和舞台实践。高校可以多组织比赛活动,鼓励学生集中精力提高自己的演奏水平。在比赛的过程中,学生不仅能够获得实践的机会,还能锻炼自己的心理素质和舞台表现力。此外,通过评委的评价和反馈,学生可以了解到自己的优点和不足,为后续的钢琴学习奠定基础。

2.5 实践多样化

通过参与重奏和室内乐的训练,团队成员能够提升艺术实践技能,转变当代钢琴专业教学服务于舞台表演的传统思维,积极走向社会与大众。组织多样化的艺术实践形式,丰富教学内容,通过专业展示,让音乐进入人们心灵深处。例如,教师和学生可以参与基层演出、支教活动,或在医院、机场等场所完成音乐表演,传播积极向上的社会观念。这些艺术实践不仅能推动基层钢琴教学的创新,还能为教师提供更广阔的发挥空间,增强社会传播力量和市场运作效果。

同时,学生作为实践的主体,要走出校园,接触不同的社会环境,运用所学服务社会。这不仅能为他们未来的职业生涯打下坚实基础,还能帮助他们积累宝贵的实践经验。

3 结束语

在深化教育教学改革的背景下,人们对钢琴教学和人才资源提出了更高的要求。音乐表演专业钢琴教学的人才培养创新策略应当从学生全面发展的需求出发,通过多种措施,培养具有核心素养、专业技能、创新精神和艺术品质的音乐人才,以满足社会对多元化、高素质音乐人才的需求。

参考文献:

- [1] 王晓我. 音乐表演专业钢琴教学的现状与改革研究[J]. 戏剧之家, 2023(23): 128-130.
- [2] 续萍. 高校音乐表演专业钢琴基础课程教学现状及改革措施[J]. 大众文艺, 2023(11): 118-120.
- [3] 罗珣. 三教改革背景下高职音乐表演专业钢琴教学与实践改革路径研究[J]. 艺术大观, 2023(10): 118-120.
- [4] 郭珊珊. “双高考”背景下中职音乐表演专业钢琴演奏课程教学改进策略[J]. 广西教育, 2023(5): 109-113.
- [5] 佟丽. 高校音乐表演专业钢琴基础课教学形式的改革与实践[J]. 黄河之声, 2021(4): 160-162.
- [6] 杨菡. 音乐表演专业钢琴基础课程的教学改革综合性分析[J]. 戏剧之家(上半月), 2012(11): 76.
- [7] 刘超. 普通高校音乐表演专业钢琴教学现状研究[J]. 商情(科学教育家), 2008(7): 172-173.
- [8] 罗一鸣. 音乐表演专业钢琴基础课程的教学改革综合性分析[J]. 新课程(中), 2014(7): 99.
- [9] 董婷婷. 高校基础钢琴弹奏课程的设计与教学[J]. 戏剧之家, 2018(9): 190.
- [10] 张晓军. 音乐表演专业声乐教学现状与改革思考[J]. 北方音乐, 2014(5): 137.
- [11] 孙会玲. 音乐表演专业声乐教学现状与改革思考[J]. 民族艺术研究, 2009(2): 81-84.