

高校艺术研究成果丛书
Series of College Research Results in Arts

钢琴教学 理论与实践研究

许 珊 著

Gangqin Jiaoxue Lilun yu Shijian Yanjiu

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究成果丛书

Series of College Research Results in Arts

钢琴教学 理论与实践研究

许 珊 著

Gangqin Jiaoxue Liliun yu Shijian Yanjiu

中国书籍出版社

China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

钢琴教学理论与实践研究/许珊著. --北京:中

国书籍出版社, 2013. 7

ISBN 978-7-5068-3655-5

I. ①钢… II. ①许… III. ①钢琴课教学—教学研究

IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 166895 号

钢琴教学理论与实践研究

许珊著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 刘国秀 成晓春

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京市登峰印刷厂

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 9.5

字 数 170 千字

版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-3655-5

定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

随着我国人们生活水平和音乐素养的提高,钢琴这一拥有丰富表现力的乐器也越来越受到人们的关注和喜爱。钢琴艺术已经融入到寻常百姓的家里,钢琴教育也进行得如火如荼。但钢琴教学在经历了一股热潮之后,也暴露了诸多的问题,如教学理论的滞后,教学模式和教学方法的单一等。《钢琴教学理论与实践研究》的成书和出版对钢琴教学实践和理论研究都有重要的指导意义。

本书是作者多年来在钢琴教学领域潜心钻研的成果,既有基于扎实学术素养的理性认识,又有具体的实践经验。作者用独特的视角对钢琴教学的相关知识作了系统的归纳、梳理和总结,并提出了一些新颖的学术观点。著作中借鉴了很多其他学科的研究成果,有一些独特的视角,特别是从体育心理学、钢琴声学、运动医学等角度分析和研究了钢琴的演奏实践,这不仅汇集了相关学科的前沿成果,拓宽了钢琴教育者和演奏家们的视野,同时,也给我们的钢琴教学和研究带来很多新的东西。希望这部专著的出版,会对我国的钢琴教学有一个很好的促进作用。

本书开篇就明确了钢琴教学研究的目的是任务及钢琴教师应该具备的素质和能力。接着,对钢琴教学计划的研究制订及教学机制的发展创新两个方面进行了探讨和论述。然后,从织体技术、歌唱性技术和踏板技术这三点对重要的钢琴演奏技术的教学进行了细致的研究。再从钢琴弹奏方法的多样化和多声部音乐思维的研究入手,引发对钢琴教学理论的思考和研究,并通过钢琴教学研究的方法与实施、与其他学科理论的交叉融合、钢琴教学的理论架构与原则三方面内容对钢琴教学理论的发展方向进行了探讨。随后又结合实践,对演奏心理和情感的表现力及钢琴演奏之前的准备进行了指导。最后探究了钢琴音乐作品艺术处理的方法和独自处理作品的能力的培养。其中既有理论论述,亦有实例例证,简单明了、实用性强。

本书是一部专门研究钢琴教学与实践的理论著作。不仅论述严谨、细致,学术性强,从理论到实践都有很详细的阐述,而且语言流畅、比喻生动,

既可以作为钢琴教学的指导用书,亦是了解钢琴演奏与钢琴教学的前沿性著作。但一部研究型专著在诞生之初不可能是完美无瑕的,书中不足之处,还望各位专家、学者批评指正。

作 者
2013 年 5 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 钢琴教学研究的目的地意义	1
第二节 钢琴教学的主要任务	4
第三节 钢琴教师的素质和能力要求	8
第二章 钢琴教学计划和机制的探索创新	15
第一节 钢琴教学计划的研究制订	15
第二节 钢琴教学机制的发展创新	22
第三章 重要钢琴演奏技术的教学研究	35
第一节 织体技术的学习和指导	35
第二节 歌唱性技术的教学研究	44
第三节 踏板技术的探索和实践	50
第四章 弹奏方法多样化与多声部思维	54
第一节 钢琴弹奏方法的多样化	54
第二节 多声部音乐思维的研究	59
第五章 钢琴教学理论的研究方法及建构	76
第一节 钢琴教学研究的方法与实施	76
第二节 与其他学科理论的交叉融合	87
第三节 钢琴教学的理论架构与原则	91
第六章 钢琴演奏的实践指导	94
第一节 演奏心理与情感表现力研究	94
第二节 钢琴演奏之前的准备与指导	111

第七章 钢琴作品的教学指导.....	116
第一节 音乐作品艺术处理的方法.....	116
第二节 培养独自处理作品的能力.....	136
参考文献.....	141
后记.....	143
索引.....	144

第一章 绪 论

第一节 钢琴教学研究的目 的及意义

钢琴教学研究的是钢琴教学的全过程,它扎根于钢琴演奏和钢琴教学实践,又推动了钢琴演奏和钢琴演奏与教学实践的发展,目的在于揭示培养多层次的、全面发展的钢琴演奏人才和钢琴教师队伍的内在规律。研究和建立钢琴教学的理论体系,既是我国音乐事业发展的趋势,也是音乐教育发展形势的需要,反映了全社会对于提高钢琴演奏教学质量,培养新型高素质钢琴工作者的迫切需求,具有重要的现实意义。

一、钢琴教学研究的目 的

(一)重视素质教育 and 培养能力

通常,我们把能力分为一般能力和特殊能力两大类。一般能力是指人在一切活动中所必须具备的基本能力,例如感觉、记忆、想象和思维等方面的能力,而特殊能力是指人在某种专业活动中所表现出来的并具有高效率的能力,例如钢琴演奏方面的能力。这两种能力是彼此有机地联系着的,一般能力越是发展就越为特殊能力的发展提供了有利的内部条件;反之,特殊能力的发展也积极地影响一般能力的发展。一般能力的某一方面得到突出发展后就有可能成为某种特殊能力。

钢琴演奏能力是在先天素质基础上通过后天的学习、训练和实践形成的。人的先天素质主要指生来具有的气质、生理方面的特点,它表现在感觉器官和运动器官、神经系统和大脑发育的特点等方面,它是演奏能力形成和发展的生理基础。若先天素质良好,如富有节奏感、手的条件好,但是后天条件的限制或训练不得法,例如在启蒙阶段缺少合适的教师或在学习训练中没有形成正确良好的弹奏方法或是主观上不够努力,那么演奏能力也不

会有很好的发展。

钢琴演奏教学并不是单纯地教会学生弹奏一些钢琴作品,而是积极地培养学生的演奏能力,也就是把相应的音乐知识、演奏技能、演奏经验和思考能力、审美体验通过钢琴演奏这一载体充分地、综合地体现出来。但长期以来,钢琴演奏教学一直偏重于对钢琴演奏曲目的学习和演奏技巧的训练,往往忽略了对演奏能力的培养,使得学生成为盲目的演奏匠,一旦脱离教师的指导,便不能独立处理音乐作品或是开拓新曲目,或是在面对教学工作及具有一定水平的学生时,感到手足无措。钢琴教学研究的目的是从理论上为钢琴演奏教学实践提供具体的纲领挈要的指导原则,使每一个学生潜在的能力得到发挥,使他们在走上工作岗位和面对实际教学工作时能够独当一面,做到胸中有数,而不至于要依靠在长期的工作实践摸索中才逐渐培养起独立工作的能力,造成人才资源的浪费。

(二)构建系统完善的教学方法

教学内容的选择是教学方法的有机构成,教学方法的选择又是教学过程中不可或缺的基本环节,两者有着内在的关联性和统一性。钢琴教学的核心问题是钢琴课堂教学的具体内容,传统的钢琴教学法偏重于对钢琴文献和钢琴演奏的具体指导,往往忽略了对其总体原则的归纳和总结,使得学生不能够在整体上进行把握和灵活运用。

钢琴教学的理论构建的目的就是归纳和总结钢琴教学中的共同规律和特殊规律,全面研究钢琴教学过程中的普遍问题和各个阶段的特殊问题,通过实践掌握一般来指导特殊,以解决各阶段的具体任务来完成整个教学过程的全部任务。根据教学目标调整课程学习的内容,使钢琴教学的内容不再局限于一般的学科知识,而是上升到对钢琴演奏和教学的总体原则的归纳和总结。钢琴教学研究的方向就是适应学生的个性发展和社会的需求,力求以实事求是的科学态度寻找钢琴教学的真谛,用系统论的方法从整体到部分、从部分到整体地对教学现象作多维度的静态分析。

只有清晰教学系统各方面的本质特征,并对教学理论和实践作多视角的动态分析,深入钢琴教学现象的内部去探寻钢琴教学活动的内在动因和所需的外部条件,才能构建出一套对钢琴教学活动起着理论指导作用的、系统的、完善的钢琴教学理论和方法。

二、钢琴教学研究的现实意义

教育文化事业和社会经济的快速发展,对人才的要求也从以往的单一

性、专业性开始向多面性、综合性方向转变,而对人才素质的培养提高的关键是教育。有关教育的范畴不仅仅局限于某一学科、某一专业的单一性人才的培养,音乐作为美育的重要组成部分,正在受到越来越多的重视。钢琴演奏能力作为音乐教育的一个基本科目正在受到全社会的关注,越来越多的学生加入到学习钢琴演奏的队伍中来。对钢琴教学论的研究就是要通过这门新兴的、现代的钢琴演奏教学人才的教育理论,培养出能够适应教育形势,缩短培养周期和实践过程的具有专业音乐知识和演奏技能的新型的钢琴教学师资队伍。而为了达到提高教学质量,培养新型人才的目的,就必须进行钢琴教学的改革。

20 世纪,随着教学实践的不断发展和各新兴学科的诞生,教育学体系因此得到了很大的丰富和扩展。在教育学领域呈现学派林立、百家争鸣之势,各分支学科纷纷建立,形成了一个庞大的教育科学体系——大教育学。但是在音乐教育特别是演奏教育学方面,我国的理论研究还很滞后。其最根本的原因在于,长期以来音乐演奏教学方面忽视了对演奏现象和教学规律的深入研究与归纳总结,缺乏对教学理论的学习和研究。但是,社会的发展和音乐教育的繁荣又亟须对传统的演奏教学法进行革新和深化,钢琴教学理论的研究成果正是在这样的时代背景之下应运而生的。它为丰富当代的教育理论体系,拓宽教育研究的多学科交叉发展提供了新的研究领域^①。

虽然我国对钢琴教学理论的研究起步较晚,但是对钢琴教学问题的研究却一直没有停止过,它一直在广大的钢琴教育工作者当中进行着。如果在此基础上通过总结、概括和深入研究,能够建立一套系统的、全面的、对钢琴学科能够产生持久和深远的影响的钢琴教学理论,就能够促进人们在对钢琴演奏教学的研究和提高上有一个突破性进展,为钢琴教育事业和众多的有志于从事钢琴教学工作的学生提供一个教学实践的理论依据。

钢琴教学的理论构建,从认识论的角度来说,既体现了理论来源于实践又体现了理论接受了实践的检验;从逻辑思维方法来说,既体现了分析与综合的统一又体现了抽象与具体的统一。一方面,它有助于帮助学生有效地提高分析问题和解决问题的能力,为将来从事钢琴教学工作打下坚实的基础;另一方面,它对钢琴教学理论的阐述和钢琴教学实践的评介有助于推动钢琴教学的研究,为进一步提高钢琴教学效率,更好地培养钢琴教学人才,

^① 钢琴教学理论冲破了原有的学科界限,从纵向来说,使钢琴演奏教学与学前教育学、成人教育学、音乐教育学、教育心理学、学习心理学、儿童心理学、发展心理学、运动心理学互相渗透;从横向来说,它与教育学、心理学、美学、哲学、声学、运动医学等多学科交叉结合,形成一门崭新的边缘学科,大大丰富了教育理论的研究体系和范畴。

促进东西方文化交流,展示我国钢琴工作者在这个领域的研究成果,提供了一个良好的平台。

第二节 钢琴教学的主要任务

从事钢琴教学,除了要具备相当程度的演奏水准和比较丰富的音乐文化背景知识,还必须明确钢琴教学的基本任务。只有明确了这些,才能够在钢琴教学中有的放矢,并且通过不断的学习和积累经验,最终成为一名合格的钢琴教师。

钢琴教学中最基本的任务就是如何对学生进行培养、教育和训练。这三者之间是相辅相成且密切关联的。对学生的培养是教学任务中最为重要的内容之一。它包括培养学生在社会文化形态、艺术创作审美等方面的综合的全面的才能和审美水准,并且让学生通过对文化、科学、自然、艺术和艺术形象等诸多方面的学习和了解来充实自己的文化修养,开拓知识面,提高审美水准以及启发学生的智力和学习能力等。而这就需要通过教师系统的教学和对学生的长期训练来完成。从钢琴教师的角度来说,培养、教育和训练应该当作一个整体来看待,在传授知识的同时,还应注意学生的品德及音乐个性的培养。在钢琴教学训练时,教师要充分启发调动学生学习的主动性,使他们能够在实践中灵活地运用所学知识。而学生的智力、学习方法、工作效率、钢琴演奏技巧和音乐的分析能力及艺术感悟力都要通过长期的训练和培养才能逐渐形成。这些能力具体落实到钢琴教学的任务中,就是通过学生的眼、耳、手、足、口、脑、心各个方面来培养和训练其在阅读、听觉、动作技巧与协调性、综合分析和艺术审美等方面的能力。

一、读谱能力的培养

读谱是从事钢琴学习的最基本的能力,在钢琴教学中正确地读谱也被视为学习钢琴的最基本的条件之一。乐谱是音乐信息的载体,对钢琴演奏者来说几乎是唯一的直接认识对象。初学的学生大多以听觉为直接认识对象,但由于钢琴乐谱具有立体性、复杂性和规模性的特点,所以当再现篇幅较大或相对复杂的钢琴作品时,以声音作为直接认识对象的可能性就变得单薄了许多。在钢琴教学的工作中,很多教师只注重演奏技能的提高和音乐表现力的发展,而忽视了学生接受信息的过程和技能,忽视了学生对处理视觉符号的思维能力的训练。也因此造成不少学生很难将视觉符号组合成

心理时空,往往只能凭运动系统的被动记忆对音符作孤立的认知,出现许多不必要的读谱错误。

在钢琴教学中最常见的是缺少调性的感知力,在升降号上出现许多读谱错误以及没有正确的时间计算观念,造成很多节奏上的理解错误。这些错误如果没有从阅读能力上加以改善和提高,即使钢琴教师在课堂上再怎么纠正,也仍然会反复出现。正确的读谱是良好演奏的基础,如果读谱中有丝毫的错误,那么再好的演奏技巧也是无法弥补的。正确的读谱不仅需要具备良好的音乐基础理论知识,而且还要有丰富的音乐史论背景知识和一定的和声、曲式、复调方面的知识,最为重要的是,要让学生养成良好的读谱习惯,这也就需要钢琴教师在长期的教学过程中给予特别的关注与指导。

除了正确的读谱,读谱的速度也要跟上,它也是衡量学生阅读能力的一个重要标志。有时,学生的读谱能力和演奏水平并不匹配,比如很多学生虽然已经具备很好的演奏能力和演奏程度,但视奏速度依然很慢,这就大大地影响了他们的钢琴学习的进程,教师应当有意识地帮助学生培养他们的视奏能力。视奏能力的提高不仅仅要有大量的练习,这是因为运动记忆力的提高并不意味着视觉接受信息的能力也跟着提高。除了增加“浏览”^①作品的数量外,还要指导学生怎样快速地读谱。在钢琴视奏中最重要的是视奏思维的训练和提高,只有当视觉对音符有了正确认知,大脑才能对手指下达弹奏的指令^②。因此,视觉的思维活动必须在动作之前。如果你看到一个音才弹出它的话,视奏速度肯定会非常的缓慢,但是如果在视奏时眼睛对乐谱能够有一至两个小节的提前阅读量的话,视奏速度也会大大提高。当然,这还有赖于对键盘的熟悉程度和对各种和弦位置的下意识演奏能力的提高,但阅读的提前量是提高视奏水平的基本前提,教师在培养学生学会正确读谱的前提下还应尽可能地提高学生的视奏速度。

视奏速度的提高,除了在视觉提前量方面有意识地进行训练,还需要熟悉钢琴音乐的语言与音乐织体,因为只有熟悉掌握各种和弦的唱名以及它们在乐谱上的空间图形,熟悉各种不同的钢琴织体与发展模式,才有利于扩大视谱单位,也才有利于以和声进行和乐句进行为单位的视谱,而不是以单个的音符为视谱单位。在视奏时,要充分利用大脑原有储存的音乐信息,并把新获得的信息进行加工,以压缩简化的形式进行编码,向手指下达指令,缩短大脑对信息的处理时间,提高钢琴视奏的速度。

① “浏览”,即通过对大量作品的视奏来提高视奏速度。

② 指令是原来时间压缩的信息,要用听觉反馈来控制还原本来的信息。

二、演奏听觉能力的培养

正确的读谱是良好演奏的基础,而良好的演奏需要敏锐的听觉来反馈。良好的听觉不能只依靠视唱练耳课的练习,并且要靠大量的音响资料的欣赏和聆听现场演奏的效果来积累的。听觉水平的训练和提高最经常最直接的方式就是倾听自己的演奏和钢琴教师的演奏示范。教师要在不断地倾听和比较中训练学生的听觉敏锐性和鉴赏水准,逐步提高学生的听觉想象空间、听觉色彩分辨能力和听觉审美能力等。只有具备高度敏锐的音乐听觉分辨能力和广阔的音色想象能力,才能为良好的钢琴演奏提供有利的支持与积极的反馈。

然而,对钢琴演奏的听觉能力的培养并不是一朝一夕的事情,在学习钢琴之初,教师就应当有意识地对学生的进行各种不同的和弦色彩的分辨和不同触键所带来的音色变化的听觉能力的培养和教学,而不是等学生已经具备相当的演奏程度时才开始这项工作。教师应当非常珍惜学生对音色和调性的敏感性,使他们从一开始就建立起对音色的分辨能力和想象空间,这对于日后提高他们的触键水平和音乐表现力会大有裨益。

三、动作技巧及协调性的培养

动作技巧及协调性的培养主要包括两个方面,一是对双手的动作技巧和弹奏能力及协调性的培养和训练,二是对双脚协调性的训练。

在钢琴学习过程中对手的训练是钢琴教学最为重要的。这里所指的对手的训练包含从指尖、手指、手腕、小臂、肘关节、大臂、肩关节乃至整个背部和腰部的从爆发力到耐力、从力量到速度、从紧张到放松、从柔韧度到稳定性等一系列的体能训练,这是从广义上来说的。如果缺少对手的表达能力和技术技巧的训练,所谓的钢琴教学和钢琴演奏也就只能是纸上谈兵。大量的基础技术训练科目和相关的练习曲都是为此而作的,如何在实践中将它们充分利用并达到提高演奏技术的目的,是钢琴教学中一项长期而艰巨的任务。

对脚的训练主要就是培养和训练学生如何正确地使用踏板。与双手比较起来,在钢琴教学中对双脚的训练是一个常常被忽视的问题,然而它却是钢琴演奏色彩中至关重要的一环,事关钢琴演奏的“灵魂”。如何将脚对踏板的运用和手在键盘上的弹奏这两者有机地协调统一起来,使它们更好地为音乐表现服务,是钢琴教学中一个不容忽视的重要课题。教师应当选择

一些单独的训练踏板的简单作品来帮助学生脚的灵活性加以训练。因此,在教学中一定要把对脚的训练也纳入到钢琴演奏教学的科目之中,使学生在演奏时能把双脚对踏板的应用很好地服务于音乐的演奏和表现。

四、综合分析能力的培养

在艺术表现中,大脑的分析能力和理性判断是所有训练科目中最为重要的一个方面。有种错误的观点认为,音乐艺术是感性的、直觉的反映,它与理性的思维能力无关。殊不知所有的艺术感受都是通过逻辑清晰、层次分明、充满思辨的艺术形式来体现的。任何的艺术表现形式都有其内在的缜密的逻辑发展规律,并且所有的艺术表现手法也都如此,它需要艺术家在全情投入的同时抽离自身的规定情境,以一个旁观者的角度审视“本我”的艺术表达,并对“本我”的艺术表现方式以理性的抉择作出相应的调整,以此来加强和完善艺术表现力及感染力。钢琴演奏家和普通演奏者的区别在于是否具备这种艺术鉴赏力和分析判断能力。这种对艺术表现的客观判断能力的培养和训练是长期而艰巨的,是学生在长期的学习、训练后亟须突破的瓶颈。因为音乐的综合分析能力的培养和训练决定了钢琴教学的基本方向和终极目标,是钢琴教学中综合性最强的也是最困难的一个任务。

对学生的这种音乐作品的判断力和分析能力的培养和训练应当开始得越早越好,因为这种能力不是在长期的学习过程中自然形成的,而是通过对大量音乐作品的弹奏与演绎以及学生在长期的实践积累中获得的,它是从这些直观的、本能的判断力中累积的。但这种判断力并不总是正确的,很多时候学生只是知其然而不知其所以然,因此也妨碍了学生进一步提高这种判断力的可能性。如果从学琴伊始,教师在教学过程中就有意识地引导学生去判断和分析音乐作品的基本逻辑和发展走向,那么学生在这方面的能力就会很快地得到大幅度的提高。这不仅有助于他们更好地把握钢琴音乐作品的整体布局和段落层次,也有助于他们更深入地挖掘及表现作品的思想内涵及表现意义,使他们的演奏也更具有个人特点,并且能极大地提高他们的独立处理音乐作品的能力和视奏水平。

五、音乐审美能力的培养

音乐的审美能力是指心灵的艺术感悟力或音乐感觉,它常常被看作一种与生俱来的能力,它与学生的个性、气质、成长背景和生活环境的熏陶密切相关。人们把这看作是天生的,是可遇不可求的,也很难通过训练来获

得,但通过培养和训练后会得到一定的提高。从表面上看,对美的感受是直观的、本能的,但大量的研究指出,对美的感受并非无迹可循、无据可依。所有的艺术审美固然与审美主体先天的气质和敏感性有关,但审美客体的审美趣味和审美取向却是深受文化环境影响的。通常来说,要想改变一个愚钝木讷的心灵对美的敏感性几乎是不可能的,但可以通过一定的学习和训练提高一个人的鉴赏水准和审美情趣。如果加以适当的引导,能使他进入一个更为复杂的审美境界。这在钢琴教学中是个比较特殊的任务。

在钢琴教学过程中,音乐审美能力的培养要让学生通过自己的弹奏传达出自己心灵的感受,而不是简单地遵照老师的指导进行机械的表达强弱对比或对教师的演奏示范做简单的模仿。教师从一开始就应当注意启发学生对音乐的感受能力,而不是一味地灌输。有时,学生会因为缺乏复杂的情感体验或人生阅历而难以传达出作品应有的内涵,教师可以通过诱导来启发类似的经历或情绪让学生领悟到相似的情感。还有的学生受到外界的影响或是自身对音乐审美的偏好,在音乐审美趣味或审美取向上有些偏颇,这也需要钢琴教师通过各方面的引导来培养和提高学生的鉴赏水准和审美情趣,最大限度地改善学生的艺术感悟力和音乐审美能力,而不是通过强制的手段来试图改变或者纠正学生对音乐的审美,否则只会适得其反,并且可能使学生留下永久的审美创伤。

第三节 钢琴教师的素质和能力要求

一、具备一般的修养

(一)具有为人师表的人格特征

教师除了在学科方面具有认知能力,其思想品德和人格特征对教学效果也有很重要的影响。钢琴教师作为人类灵魂工程师的一员,应当具有为人民教育事业献身的思想;具有严以律己、不断进取的精神;具有热爱学生、诲人不倦的职业道德;具有对艺术精益求精、学无止境的品格;具有举止文明、为人表率的风范。可以说,思想品德修养的好坏是能否当好钢琴教师的关键。

尽管对一个教师能否有效地进行教学工作比对教师是否受学生欢迎爱戴更重要,但是大量的研究结果表明优秀教师的个人性格也许不尽相同,都

具有两个相同的特点:一是优秀的教师都具备热情和理解的品质,二是他善于激励和肯定学生的学习热情与学习成果。教师不可能由于职业的需要而改变自己固有的气质和性格,但是尽可能有效地利用自身已经具有的人格、品质,显然是一个现实而合理的办法。学生是很容易在情感上倾向于热情和善解人意的教师的,这样的教师可以满足学生的附属内驱力和富于同情心,并给予学生情绪上的支持,对学生的行为做出宽容的解释,并且对学生所取得的成绩给予更多的表扬和鼓励。

另外,教师对教学效果具有重要作用的人格特征是能够激发学生的内在学习动机和引发学生的创造激情,在有激励作用的、有想象力的、活跃的和热心于教学工作的钢琴教师的引导下,学生的领悟力和创造性都会有很大的提高,特别是教师对学生个人发展的关心程度,以及对教学工作的投入程度会直接影响教学效果的提高和发展。

(二)文化修养和教育理论的修养

钢琴艺术是一门历史悠久、文献浩瀚的艺术品种,与其他艺术门类以及文史地、数理化等各学科也都有着广泛的联系。无论是从钢琴教学的角度,还是从艺术审美的角度,都需要钢琴教师具备广博的文化修养和合理的知识结构。正像鲁迅先生所提倡的那样:“学理科的偏看看文学书,学文科的偏看看工科书,看看别人在那里研究的究竟是怎么一回事。”只有在深厚、坚实的文化基石上才能建筑起雄伟、高耸的艺术大厦。^①

钢琴教学属于音乐教育的一部分,作为教育工作者的钢琴教师必须懂得教育科学的基本理论,了解和熟悉国内外各种有代表性的教育思想和方法,并能将这些理论、思想和方法用以指导自己的教育工作。

二、具备良好的专业素质

(一)具有一定的钢琴演奏水平

具备一定的钢琴演奏水平是身为钢琴教师最基本的条件之一。不过通常对钢琴教师的教学能力的判断有一个很大的误区,那就是以教师的个人演奏水准来评判教师的教学能力。事实上,国内外大量的教学实践和对这方面的研究报告表明,直接影响教学效果的是教师的教学技能和对音乐作品的理解程度。同时,教师还要具有课堂组织能力,能否对教学内容做有条

^① 司徒壁春,陈朗秋. 钢琴教学法. 重庆:西南师范大学出版社,2007.

不紊的表述,能否深入地阐述教学理念和艺术观点,能否对学生的学习进程及时做出正确的反馈,并把自己的知识转化为一种适合于学生认知水平和演奏程度的形式,这些对教学效果有着直接的关系,而且非常的重要。

实际上对教学能力的影响,演奏水平只是作为一种有限的因素在起作用。从表面上看,教师的演奏水平似乎和教学能力高度相关,但大量的事实告诉我们,实际情况并非如此。为了有效地进行教学,某种程度的演奏水平显然是必不可少的,超过了这个临界点,教师的演奏能力或许就和学生的学习结果没有多少关联了。因此,要想大幅度地提高教师的教学质量,只提高教师自身的演奏水平是远远不够的。钢琴教师的基本任务也绝不能简单地这样理解。事实上,除了学生方面的个人因素,教师的人格因素和认知因素才是判断教学水平高下的决定因素。

(二)具备审美修养与科研素质

音乐教育从本质上讲是一种审美教育,而钢琴教学作为音乐教育的一部分当然也不例外。具有较高层次的音乐艺术审美修养是钢琴教师必须具备的专业素质之一。因此,钢琴教师在教学实践中最终要达到的目的是让学生创造出、表达出完美的音乐来。而钢琴教师所具备的对音乐艺术的审美修养会直接影响到学生在音乐艺术的审美方面的发展。

世界上任何事物都是在不停地发展、不断地前进的,而这种发展和前进有赖于对客观规律的发现和认知的,有赖于对历史和前人经验的不断总结,有赖于对该事物进行深入的科学研究。钢琴教师要想使教学不断地登上新的台阶,就必须具备对钢琴教学进行科学研究的素质。这种素质在钢琴艺术历史与现状的研究,钢琴教学理论与实践的研究,音乐美学的研究,钢琴教学改革与发展动向的研究,教育学、心理学的研究,以及与钢琴教学有关的其他学科的研究上都有体现。

(三)应有不断学习的能力和素质

作为钢琴教师只有不断提高本人的演奏水平,才能更好地为学生示范,才能不断地拓宽教学曲目,才能更深入地研究教材,这是不言而喻的。当谈及钢琴教师的进修与提高,人们立即想到的是要提高钢琴演奏水平。但仅仅想到钢琴演奏水平的进修与提高,那就太过片面和太局限了。钢琴教师必须不断地进修与提高是钢琴教师在钢琴教学中的地位 and 职责所要求的,其着眼点应该放在完善钢琴教师的修养与素质上。它包括的内容主要有以下几点:提高教育理论的水平;重视教学技能的提高,它包括教师本人演奏水平和教学语言艺术的提高;增加音乐美学的修养;提高教师科研能力而进