
高校钢琴音乐教学、比较音乐教学、民族音乐教学、音乐教学观念、
音乐哲学观念、音乐审美教育

高校音乐教学探究

GaoXiao YinYue JiaoXue TanJiu

陈思◎著

光明日报出版社

高校钢琴音乐教学、比较音乐教学、民族音乐教学、音乐教学观念、
音乐哲学观念、音乐审美教育

高校音乐教学探究

GaoXiao YinYue JiaoXue TanJiu

陈思◎著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高校音乐教学探究 / 陈思著. -- 北京: 光明日报出版社,
2013. 6

ISBN 978-7-5112-4824-4

I. ①高… II. ①陈… III. ①高等学校—音乐教育—
教学研究—中国 IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 127078 号

高校音乐教学探究

著 者: 陈 思

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 孙献涛

责任编辑: 祝 菲

责任校对: 张明明

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078248 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn zhufei@gmw.cn

法律顾问: 北京市洪范广住律师事务所徐波律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000 毫米 1/16

字 数: 326 千字

印 张: 23. 5

版 次: 2013 年 6 月第 1 版

印 次: 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-4824-4

定 价: 65.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

以“中国当代音乐教育探究”作为书名，其目的就是总结本人十几年来在钢琴艺术、比较音乐、民族音乐学、音乐教育、音乐哲学、音乐美学六个当代音乐教育领域中的研究体验，回顾自己的学术历程。书名中的“当代”并非历史学科意义上的概念，是对近十几年模糊时间概念的一种称谓。在知识爆炸和学科分支化的今天，从多领域、多层次的角度去审视中国音乐教育，应该说是有利于本人学术发展的。笔者在2000年初期的学术研究起步阶段，只选择了钢琴艺术的理论研究，以此专题目标作为本人学术的切入点。随着学术修养的不断成长和研究领域的逐步扩展，自然而然地拓宽了学术视角，突破了单一的学术研究范围，扩大到对比较音乐、民族音乐学、音乐教育、音乐哲学、音乐美学的涉猎。笔者认为，选择多个研究目标，多学科知识的相辅相成、融会贯通是获得专精深入学术成果的基础。当然，一些同仁坚持初选的钢琴艺术专题既定目标，作不断地深入研究也是无可厚非的。

笔者是浙江省温州大学音乐学院副教授，钢琴教研室主任。1975年生在安徽省一个音乐教育家庭，父亲音乐理论老师，母亲琵琶演奏老师。四岁时开始学习钢琴，师从布达佩斯国际青年钢琴比赛银奖获得者王昶老师，起初正规的幼教培养为一生钢琴艺术的发展奠定了良好而扎实的功底。1996年毕业于在安徽师范大学音乐系，师从钢琴教授卞善仪。2001年以来一直跟随德国钢琴家、比利时皇家音乐学院教授 Alex-

ander Bildau 研究学习钢琴艺术，其间曾赴上海攻读硕士研究生课程、钢琴师资培训班和国际钢琴大师班，师从毕业于美国曼哈顿音乐学院的高宗林教授，上海音乐学院钢琴系教授、上海钢琴协会会长著名钢琴家唐哲博士学习。从而从不同角度、不同层次较深刻地认识和掌握了历时和共时的许多钢琴作品。并以娴熟的技巧和独到的钢琴表演理念在浙江、广东举办了五场钢琴音乐会。其间还参与了国家哲学社会科学课题《中国乐律史概论》、国家教育科学十五规划课题《面对基础音乐教育改革形势下的高师音乐教学改革》、浙江省教育科学规划课题《高师音乐教学中的民族音乐传承研究》等课题研究，积极投入钢琴即兴伴奏精品课程、作曲理论课程群等音乐教改项目的建设。并在《中国音乐》、《人民音乐》、《艺术教育》、《天籁》《ICEA2011》等多种全国核心期刊上发表了论文，论文涉及钢琴艺术研究、比较音乐研究、民族音乐研究、中国音乐教育四个方面。在多年的钢琴学习、教学、演奏和研究中不但对古典钢琴音乐有了深刻的认识和个性化的表现，对许多近现代作品也有了自己独到的理解，这在其个人音乐会中得到充分表现，使历时、共时和多层面的钢琴作品得到了新的诠释，使听众耳目一新，获得了让人欣慰的掌声和好评。为了拓宽音乐专业口径，夯实音乐专业基础，使音乐教学研究更加深入，积极涉猎了非钢琴的其他音乐领域的研究。对于陈思来说，进入这些非钢琴的未知领域，从“不知”到“知之”不知经历了多少艰难的探索过程，虽然当下在这些领域已有一些成绩，但与自己既定目标还相差甚远。

笔者长期从事音乐教育第一线的教学工作，教学工作量十分繁重。在教学中她兢兢业业、诲人不倦、教书育人，受到各届学生的一致好评。多年来培养了大批优秀学生，这些优秀生在广东和浙江举办了多场钢琴音乐会，在社会上造成很好的影响。并有众多学生在省级以上的国内外钢琴比赛中获奖。其中获全国钢琴比赛金、银奖各一项，获省级以上钢琴比赛金奖三项，银奖十项，这些教学成绩获得了同行和学生们的普遍赞誉。为此，笔者多次获得教书育人先进工作者、优秀辅导奖、优

秀导师奖、教坛新秀奖，以及德国欧米勒钢琴公开赛优秀指导教师奖等。

笔者钢琴艺术研究是2002年起步的，起初主要是从对钢琴教学上的演奏技术问题探讨开始的，发表了《钢琴慢速练习初探试》、《论钢琴演奏中的呼吸》等文章。其后由于跟随德国籍钢琴家、比利时皇家音乐学院 Alexander Bildau 教授、毕业于美国曼哈顿音乐学院的高宗林教授、上海音乐学院钢琴系教授、上海钢琴协会会长唐哲博士等国内外知名钢琴演奏家学习和研究钢琴艺术，无论是钢琴表演技术，还是对钢琴艺术的理解均有了新的更深刻的领悟，大大拓宽了审视钢琴艺术的视域，也增加了认识的维度。发表了《试论钢琴教学的“天人合一”》、《论钢琴教学科学化与艺术化的平衡》、《论钢琴艺术的情感体验》、《试论钢琴演奏中的“心器相应”》等文章。笔者音乐教育研究也是2002年开始的。此年笔者参加了国家教育科学十五规划课题《面对基础音乐教育改革形势下的高师音乐教学改革》、《作曲理论课程群建设》、《钢琴即兴伴奏精品课程》等课题的研究工作，对我国的音乐教育，尤其是高师音乐教育有了更深层次的认识，为此笔者发表了《高师人本音乐教育初探》、《新形势下我国高校音乐教育的转型》、《比较、人本治学观下的后学反思》、《对器乐教学科学化思维的思考》等文章。笔者民族音乐研究是从2005年起正式开始的。由于笔者参与了国家哲学社会科学课题《中国乐律史概论》、浙江省教育科学规划课题《高师音乐教学中的民族音乐传承研究》的研究，对民族音乐的发展有了更深刻的了解，为此笔者发表了《中国民族音乐的色彩回归》、《民族音乐教育视野下的天籁、地籁、人籁》、《中华礼乐当代意义下的理智反思》、《中国民族管弦乐当代意义上的理智反思》等文章。笔者比较音乐教学研究是2006年开始的。在研究中，笔者认识了中国民族音乐与西方音乐是迥异的两种音乐体系，其文化价值是相对的，不是不及之不同，而是不同之不同。为此发表了《中西比较在音乐教学上的应用》、《同题材中西名曲评鹭》等文章。笔者音乐审美研究是2006年开始的。

在研究中笔者发表了《试论青少年音乐美感的建立》、《音乐教学与审美教育》、《试论我国音乐教学的和谐审美》等文章。笔者音乐哲学研究是2011年开始的。在研究中笔者发表了《音乐教育哲学与高校音乐教育改革》、《孔子乐教与音乐教育哲学比较研究》等文章。

在《中国当代音乐教育探究》付梓之际，笔者是有些激动的，因为重新阅读这些带着时代烙印的文稿，真切地看到自己的学术成长过程，既有深思、感怀，也有欣慰。从文稿中既看到了步履蹒跚的艰辛，也看到了有激情满怀的感慨，更看到了创造灵感的激动。整理这些文稿带来的这些回味和思考将激励笔者继续努力，取得更大的成绩。由于笔者是从事音乐表演起步的，每天均需要大量的时间在钢琴表演的技术表现、情感处理、理性认识上下工夫，相对从事纯理论的老师来说笔者望尘莫及，无论理论水平，逻辑能力，还是认识深度都有欠缺，都存在差距。所以文稿中的问题自然是很多的，还请师长、同行和同道学人不吝指教。

目 录

CONTENTS

第一章 高校钢琴音乐教学探究.....	1
第一节 钢琴教学的科学化与艺术化的平衡 / 1	
一、科学化的当代钢琴教学 / 2	
二、艺术化的当代钢琴教学 / 3	
三、当代钢琴教学科学化与艺术化的平衡 / 6	
第二节 钢琴表演艺术的情感体验 / 7	
一、钢琴艺术如何“化技为情” / 8	
二、钢琴艺术如何“观察积情” / 9	
三、钢琴艺术如何“感物动情” / 10	
四、钢琴艺术如何“自作移情” / 11	
五、钢琴艺术如何“得法生情” / 12	
第三节 钢琴教学中“放松”概念解读 / 14	
一、“放松”不是一个“根”概念 / 14	
二、钢琴教学“放松”的生理机制 / 16	
三、“放松”与“紧张”的辩证关系 / 17	
四、“放松”与“紧张”的力、速调节关系 / 18	

- 五、钢琴教学“放松”的心理机制 / 20
- 第四节 钢琴教学中的“心器相应” / 23
 - 一、“器”服从于“心”的器乐教学传统 / 23
 - 二、情先得于心，而外应于器 / 24
 - 三、“即兴教学法”是实现“心器相应”的途径 / 25
 - 四、“口传心授”是实现“心器相应”的途径 / 27
- 第五节 中国钢琴曲“梅花三弄”的演奏心得 / 28
 - 一、“梅花三弄”的民族色调追求 / 29
 - 二、“梅花三弄”演奏技巧上的“心器相应” / 30
 - 三、“梅花三弄”音乐表现上的“心器相应” / 36
 - 四、“梅花三弄”在“心、器”的蕴积与转换 / 39
- 第六节 钢琴教学中的“技、艺”关系研究 / 41
 - 一、钢琴技演奏巧是钢琴教学的基础 / 41
 - 二、音色处理是钢琴教学中的艺术化目标 / 44
 - 三、艺术表现是钢琴教学的灵魂 / 47
 - 四、钢琴教学应该“艺成而上，技成而下” / 51
 - 五、“以人为本”是“技、艺”结合的关键 / 53
- 第七节 钢琴教学中的“天人合一” / 56
 - 一、“天教”是钢琴教学之基 / 56
 - 二、“人教”是钢琴教学之本 / 58
 - 三、“天人合一”是钢琴教学之宗 / 61
- 第八节 钢琴读谱中的心理因素和认知意识 / 63
 - 一、钢琴读谱的心理分析 / 65
 - 二、钢琴读谱中智力因素的心理作用 / 67
 - 三、钢琴读谱中非智力因素的心理作用 / 70
 - 四、钢琴读谱中的结构意识 / 75

五、钢琴读谱中注意力的分配意识 / 79

第九节 钢琴演奏中的呼吸 / 84

一、情感波动状态下, 钢琴演奏者变化的呼吸形态 / 85

二、乐句的划分与演奏呼吸的关系 / 85

三、演奏速度与呼吸的关系 / 88

第十节 钢琴演奏中的慢速练习 / 89

一、为什么要慢速练习 / 90

二、慢速练习的类型和注意点 / 91

三、慢速练习中的各种技巧 / 94

第十一节 钢琴即兴伴奏教学探究 / 96

一、钢琴即兴伴奏教学的步骤和意义 / 96

二、钢琴即兴伴奏运动思维解读 / 98

三、钢琴即兴伴奏技能的蕴积 / 99

四、钢琴即兴伴奏中的三觉合一 / 101

五、钢琴伴奏即兴想象力的培养 / 104

六、钢琴即兴伴奏的研习途径 / 105

第十二节 高校钢琴教学内容改革探索 / 108

一、高校钢琴教学内容改革的方向 / 109

二、高校钢琴教学内容的改革方案 / 110

三、高校钢琴演奏技能的教学内容改革 / 112

四、高校钢琴教学的授课模式改革 / 117

第十三节 “文革”时期钢琴音乐的创作特点 / 122

一、另辟蹊径的钢琴改编曲创作特点 / 123

二、以《黄河钢琴协奏曲》为代表的革命内容 / 126

三、“文革”钢琴曲民族化的创作途径 / 127

四、钢琴为戏曲伴奏的创作特色 / 134

五、“文革”钢琴音乐创作的主要代表人物 / 144

第十四节 德彪西钢琴音色解读 / 147

一、印象主义钢琴音乐的色彩观 / 148

二、调式色彩的创新运用 / 149

三、和声色彩的大胆革新 / 151

四、织体中多层次音色的构建 / 152

五、对自然音响色彩的模仿 / 153

六、对钢琴音色层次的挖掘 / 154

七、奇妙的触键法带来的音色魅力 / 155

八、踏板音色的新探索 / 157

第二章 高校比较音乐教研探究..... 161

第一节 中西比较研究在当代音乐教学上的应用 / 161

一、音乐结构原则上的中西比较 / 162

二、律制上的中西比较 / 163

三、音乐表现体制上的中西比较 / 165

四、音高组织上的中西比较 / 166

五、记谱法上的中西比较 / 167

六、中西音乐在和谐结构上的比较 / 168

七、中西音乐在基本音感观念上的比较 / 169

八、中西音乐在乐思审美上的比较 / 170

九、中西音乐在旋法样式上的比较 / 172

十、中西音乐在时值上的比较 / 172

第二节 同题材中西名曲的比较研究 / 174

一、同题材中西名曲音乐形象的评鹭 / 175

二、同题材中西名曲乐思构成的评鹭 / 178

三、中西音乐表现体制的不同 / 181

第三章 高校民族音乐教研探究..... 182

第一节 中国民族音乐的色彩回归 / 182

一、多线并进的乐色回归 / 183

二、带腔的声色回归 / 185

三、五声变化的调色回归 / 186

四、千色斑斓的器色回归 / 188

五、走民族色彩之路不是梦 / 189

第二节 中国民族管弦乐当代意义上的理智反思 / 191

一、和谐化进程的理智反思 / 192

二、色彩性弱化的理智反思 / 195

三、走和谐与色彩平衡的发展道路 / 198

第三节 民族音乐教育视野下的天籁、地籁、人籁 / 201

一、“天籁”——音乐教育之基 / 202

二、“地籁”——音乐教育之色 / 205

三、“人籁”——音乐教育之本 / 208

四、三位一体——音乐教育之宗 / 212

第四节 中华礼乐当代意义下的反思与重构 / 213

一、巫术礼乐当代意义下的反思与重构 / 214

二、治国礼乐当代意义下的反思与重构 / 218

三、儒家礼乐当代意义下的反思与重构 / 221

第四章 高校音乐教研观念探究..... 227

第一节 新形势下我国高校音乐教育的转型 / 227

一、知识技能教育向情感教育转型 / 227

二、从西化教学模式向多元并举方向转型 / 230

三、从匠化教学方式向艺文并举的方向转型 / 231

四、从分科递进的课程体系向整合化方向转型 / 233

五、从共性化教学观念向个性化方向转型 / 236

六、从“艺教”目的向“人教”方向转型 / 238

第二节 对高校器乐科学化教学的思考 / 241

一、科学化是器乐教学发展基础的思考 / 241

二、对高校器乐教学科学化的反思 / 242

三、高校器乐教学艺术本质的回归 / 244

第三节 在唯物、比较、人本治学观下的后学反思 / 247

一、唯物治学观下的后学反思 / 248

二、比较治学观下的后学反思 / 251

三、人本治学观下的后学反思 / 254

第四节 当代高校音乐教学的科学化 / 257

一、音乐理论教学的科学基础 / 257

二、声乐教学的科学内涵 / 262

三、器乐教学的科学化 / 263

四、科学化与艺术化的平衡 / 264

第五节 音乐教育的本质探析 / 266

一、音乐教育的人本化 / 267

二、音乐教育的审美化 / 269

三、音乐教育的情感化 / 271

四、音乐教育的个性化 / 272

五、音乐教育的艺术化 / 273

六、音乐教育的人文化 / 274

第六节 音乐教育的“天人合一” / 276

一、“人教”和“天教”的相辅相成 / 276

二、“人教”和“天教”不可失衡 / 277

三、音乐教育的“天人合一” / 278

四、互根性和排斥性 / 278

五、课程研制中的“天人合一” / 279

第七节 律学在音乐教学中的作用 / 281

一、律学在基础乐科教学中的作用 / 282

二、律学在器乐教学中的作用 / 285

三、律学在合唱教学中的作用 / 288

四、律学在民族音乐教学中的作用 / 290

第五章 高校音乐哲学观念探究 292

第一节 音乐教育哲学与高校音乐教育改革 / 292

一、音乐教育审美哲学与高校音乐教育改革 / 293

二、音乐教育文化哲学与高校音乐教育改革 / 298

三、音乐教育实践哲学与高校音乐教育改革 / 301

第二节 《乐记》音乐哲学观探究 / 307

一、审美意义上的音乐哲学观 / 308

二、音乐本源意义上的哲学观 / 313

三、社会功能意义上的音乐哲学观 / 316

四、“以道制欲”的音乐哲学观 / 319

五、德上艺下的音乐哲学观 / 320

六、“乐与政通”的音乐哲学观 / 324

七、阶级论的音乐哲学观 / 328

八、《乐记》音乐哲学观的渊源 / 333

九、《乐记》音乐哲学观的影响和地位 / 336

第六章 高校音乐审美教育探究..... 338

第一节 论音乐教学与审美教育 / 338

一、音乐教学是审美情感的理性升华 / 339

二、音乐教学内容的美感作用 / 341

三、音乐审美教学过程的多项思维 / 342

第二节 青少年音乐美感的建立 / 343

一、音乐欣赏中区划良莠 / 344

二、由浅入深扩大“耳界” / 346

三、在比较中提高鉴赏力 / 346

四、理论思维与分析能力 / 347

五、丰富音乐联想与想象力的培养 / 348

第三节 我国音乐教学的和谐审美 / 349

一、立体与线型的和谐审美 / 350

二、真实与虚拟的和谐审美 / 351

三、他律与自律的和谐审美 / 353

四、对比与统一的和谐审美 / 355

参考书目..... 358

第一章 高校钢琴音乐教学探究

自十二平均律成为全球音乐的规范标准后,以十二平均律为律高标准的键盘乐器——钢琴,以其音律的自由性、音域的宽广性、演奏形式的多样性成为当今世界最主要的乐器之一,名副其实的成为世界的乐器之王,自然而然地成为全球音乐教育的首选乐器。自上世纪初以来,钢琴在音乐教育中的地位逐步提升,无论基本乐理课、视唱练耳课等基础音乐课程,还是作曲理论、合唱指挥、音乐史论一类专业音乐课程一律以钢琴为课堂乐器,声乐、器乐等音乐表演课程更是离不开钢琴,钢琴早已成为全球各层次音乐教育和各年龄段艺术教育的必修乐器,各高校音乐学院更是将钢琴课列入课程之中。加之社会经济的发展,钢琴的普及率逐年增高,近十几年来钢琴已成为我国许多家庭中的乐器。我国也加入了全球“钢琴热”行列。我国这十几年的“钢琴热”正是笔者从事钢琴演奏和钢琴理论研究的时期,在钢琴教学和研究中笔者体会多多,本章中国当代钢琴音乐教学探究的内容便由此而出。

第一节 钢琴教学的科学化与艺术化的平衡

科学化的钢琴教学是对教学过程中发生的各种现象提出为什么?运用理性的科学方法、科学思维、科学法则和原理去总结规律、规范行

为、抽象本质、剖析现象，阐释钢琴艺术的科学基础。使钢琴教学更加理性化、规范化、专业化，更带有普遍意义。而艺术化的钢琴教学则是运用想象、联想、创新等艺术化思维组织教学，透视教学观念、行为和方法。更加关注教学过程中的艺术修养；更加注重“化技为艺”“化技为情”（A 这里指的“艺”是全面的艺术知识和修养，“技”单指音乐技术，主要指音乐的表演技能。是将艺术修养放在第一位，音乐知识技能放在第二位。）；更加着意于教学中“灵性与悟性”、“他娱与自娱”、“理性与生命”、“先验与即兴”的审美平衡。当下，我国钢琴教学中不同程度地存在着二者失衡的状况，如何促进钢琴教学中科学化和艺术化两种不同认识的平衡，早已是我国钢琴教学界共同关注、思考和探讨的问题，对此问题的重视将有利于推动钢琴教学在尊重艺术规律的前提下，讲科学、用科学，不断提高教学质量，提升教学水平。

一、科学化的当代钢琴教学

在科学成为人类最强劲文化的 21 世纪，我国钢琴教学自然地将科学实践和科学思维当成专业课程的立足之本，左右着我国各层次钢琴课的存在和发展，成为钢琴教学的内核，成为钢琴教学崇尚技巧规范、追求理性形式、重娱人宗旨的基础。科学化的钢琴教学追求钢琴演奏最大化的符合力学、音响学、生理学、心理学等科学原理。在科学化理念的指导下，产生了符合重力向下力学原理的钢琴高抬指演奏法；符合杠杆原理的快速触键法；符合力传导原理的指、腕、臂的重量弹奏法和指尖控制演奏法；符合音响对比原理的抚音、泛音、连奏、轮奏、跑动等演奏法；符合生理学、心理学的演奏呼吸、慢速练习、掌控张力和音色变化等等。科学化理念使当代钢琴教学有了突飞猛进的发展，有了符合用科学方法规范出的各种技术要领。为此，西方钢琴教学早已制定了衡量技术水平等级的练习曲，形成了以科学的技术规范为宗旨的钢琴教学的观念和行为。由此，把钢琴教学推上了科学的程序化轨道。即：剖析乐