

钢琴艺术教育理论与实践

吉林人民出版社

作者简介

云南师范大学艺术学院讲师、中国教育学会音乐教育分会会员、云南省音乐家协会钢琴学会理事、国际艺术家联合会认证注册中级钢琴教师（ILAST）、国际艺术家联合会认证（中国）评审委员。2003年本科毕业于四川音乐学院钢琴系，师从李秀美教授。2007年获高额奖学金考入英国皇家苏格兰音乐学院攻读硕士学位。师从世界著名钢琴家格拉夫曼的弟子、英国皇家苏格兰音乐学院钢琴系主任、英国著名钢琴家 Aaron Shorr 教授。留英期间通过选拔进入国际著名钢琴家 Steven Osborne、Rolf Hind、Anto Pett、Leslie Howard、Adriano Ambrosoni 等大师班。苏格兰第一报社“The Hreald”称：“赵珺兰极富乐感的生动演奏不仅为她赢得了多项国际国内钢琴比赛的奖项，而且深得听众的喜爱和赞赏”。2008年以“最高荣誉毕业生”殊荣获得硕士学位。2009年起作为同声翻译协助英国皇家苏格兰音乐学院在中国区的招生。2010年进入云南师范大学艺术学院工作，期间多次参加校内外演出活动，并担任云南省各项重大音乐及钢琴比赛评委。2007年获苏格兰皇家音乐学院古典协奏曲比赛第一名。2008年1月受邀与英国苏格兰皇家音乐学院交响乐团及英国著名指挥家现任苏格兰皇家国家交响乐团指挥 David Danzmayr 合作演出贝多芬第五“皇帝”钢琴协奏曲；4月受邀与皇家苏格兰音乐学院交响乐队合作首演英国现代著名作曲家阿拉斯德第一钢琴协奏曲；6月获英国飞利浦霍斯特钢琴大赛第一名。2015年10月获海伦钢琴第三届全国高校音乐学{教师教育}钢琴专业教师演奏邀请赛双钢琴B组二等奖。2015年10月获海伦钢琴第五届全国高校音乐学教师教育钢琴专业教师演奏邀请赛独奏B组二等奖。

前言

钢琴的理论与实践结合特征决定钢琴教育体系要兼顾理论知识构建和实践技巧提升，钢琴教育的宏观性特征决定钢琴教育要以钢琴专业人才培养为目标，钢琴教育的综合性决定不仅要注重学校钢琴教育还要关注社会钢琴教育，而这些正是目前钢琴教育研究所缺乏的地方，没有全面性的对钢琴教育进行研究。基于理论与实践结合视角，对钢琴教育内涵、原则、要素、功能等进行了阐述，并对我国钢琴教育史作了概述，结合钢琴人才基本素质及能力要求，对学校钢琴教育和社会钢琴教育现状进行了分析，并提出了钢琴教育发展多元化的策略。

目 录

第一章	钢琴艺术教育的基础理论	1
第一节	钢琴艺术教育的内涵	2
第二节	钢琴艺术教育的要素	4
第三节	钢琴艺术教育的原则	25
第二章	钢琴艺术教育的基本功能	45
第一节	教育功能	46
第二节	人才塑造功能	52
第三节	文化传播功能	53
第四节	艺术创新功能	57
第三章	钢琴艺术教育的发展历程	61
第一节	明清时期的钢琴艺术教育	61
第二节	五四时期的钢琴艺术教育	65
第二节	战争时期的钢琴艺术教育	72
第三节	新中国成立初期的钢琴艺术教育	75
第四节	禁锢时期的钢琴艺术教育	82
第五节	改革开放时期的钢琴艺术教育	86
第六节	21 世纪的钢琴艺术教育	92

第四章	钢琴艺术教育的现状问题	100
第一节	学校钢琴艺术教育现状	100
第二节	社会钢琴艺术教育现状	113
第五章	钢琴艺术教育的发展策略	127
第一节	钢琴艺术教育发展的综合化	127
第二节	钢琴艺术教育发展的民族化	139
第三节	钢琴艺术教育发展的网络化	178
	参考文献	187

第一章 钢琴艺术教育的基础理论

美国著名的音乐教育心理学家詹姆士·莫塞尔曾说过“器乐教学可以说是通往更好体验音乐的桥梁，事实上它本身就是一个广泛的音乐学习领域。在这一领域内，它为我们音乐教学提供了独特而令人高兴的音乐教育价值、效果的可能性。儿童们充满着喜悦的心情，在教师的指导下，一定能将这种可能性逐渐变成自己的东西。”这精辟的论述，道出了器乐教学的宝贵价值与意义。其实，世界各国非常重视普通器乐教育，将之视为培养国民音乐素质的极好手段，如美国、朝鲜、日本、欧洲、港澳及东南亚很多国家和地区都是如此。在我国，随着音乐教育改革深入发展，器乐教育已逐渐普及，并被国家教委正式列入普通学校《音乐教学大纲》，成为普通学校音乐教育的重要内容。钢琴艺术作为音乐的一部分闪现出夺目的光彩，而音乐又是艺术的一部分。绘画、雕塑、舞蹈与音乐组成了艺术的万花筒。文化艺术的发展代表了一个国家、一个民族的灵魂，文化艺术的修养给不同的人以品位和涵养。正确的艺术教育能够开发人的聪明才智。由此，钢琴艺术教育是音乐艺术教育不可或缺的组成部分。

第一节 钢琴艺术教育的内涵

研究钢琴艺术教育，首先需要追问的是钢琴艺术教育的内涵。钢琴艺术教育的含义，决定了我们考察、分析现象的范围。

在很长一段时间内，对于钢琴艺术教育，人们往往会想到教师在课堂内宣讲，而学生则在下面努力理解、记住教师所讲的有关钢琴艺术的内容，教师向学生传授专业的知识或技能，或者反过来说，学生从教师那里获得钢琴专业知识或技能。总而言之，传统的钢琴艺术教育就是在特定场所内进行的教师向学生传授钢琴知识及技能的特殊活动。

或许，这种看法早已经不符合现代教育发展的现实。但事实上，这种对钢琴艺术教育的狭义理解，仍然潜在的限制着人们的观察视角，这种视角使人们对钢琴艺术教育的关注焦点往往只在于学校钢琴艺术教育中的课堂教学活动，只在于学生通过这些课堂教学获得钢琴技能或知识。

笔者认为，广义的钢琴艺术教育观点对于认识钢琴艺术教育的现状并推动其发展是至关重要的。所谓广义的钢琴艺术教育观，就钢琴艺术教育而言，意味着教育活动的场所不仅仅是课堂，而且包括课外及社会的活动，这些活动可能是在校园范围内进行的，也可能是在整个社会范围内进行的在教育活动中，有教师的传授，但也有学生的自我学习，也有其他讲座、观摩等各种方式。还例如，钢琴比赛、钢琴表演等，都是非常有意义的。学习者通过钢琴艺术教育，获得的不仅仅是钢琴专业知识与技能，还包括兴趣、审美、个人品质、

生活方式、认识与对待世界的态度等等。总而言之，钢琴艺术教育从广义的角度来看，就是学习者在利用教育者所创造的机会、条件、环境等从而获得包括钢琴知识、技能、审美、生活态度等在内的个人的全面发展与自我实现，教育者所提供的不仅仅只是在课堂上向学习者传输钢琴专业的知识与技能，还包括通过创造一定的条件、环境等，激发学生的兴趣、激发学生对于知识的追求与欲望、激发学生对于美的渴望，并使他们获得这些知识，获得其实现个人发展与人生价值的能力。当然，在学习者个人得到发展与自我实现的过程中，钢琴艺术教育也实现了其对于社会的各项功能。需要注意的，广义的钢琴艺术教育观，是把钢琴艺术教育放在整个社会生活的背景下来考察的，钢琴艺术教育既是在社会活动的环境、条件、背景下发生，又是社会活动本身。因此，钢琴艺术教育还需要与整个社会活动与环境的互动、配合。那么，这种广义的钢琴艺术教育观对于钢琴艺术教育又意味着什么呢？

首先，这意味着钢琴艺术教育不仅包括钢琴艺术教育课堂上的各种教学活动，还有更广泛的内容，教育部门也逐渐意识到一点。在《学校艺术教育工作规程》就明确指出“学校艺术教育工作包括艺术类课程教学，课外、校外艺术教育活动，校园文化艺术环境建设。”因此，钢琴艺术教育不仅仅需要开设一定数量的钢琴专业课程，还需要开展各种各样、丰富的课外、校外钢琴艺术教育教育活动。只有这样，才能为学习者接触、体验、学习并参与钢琴艺术方面的活动，创造多种多样的场合、机会、环境，这些场合、机会、环境将远比单纯的课堂知识与技能灌输更好地引导学习者欣赏、

体验音乐活动等所带来的快乐、审美体验、心智启发、对生活与文化的感悟、体验以及音乐素质的提高。其次，广义钢琴艺术教育观，意味着钢琴艺术教育的目的不仅仅是向学习者传授专业知识与技能，其关注点还在于促进具有社会完整人格个人的成长，以及由此体现在其中的文化传承与发展。对于钢琴艺术教育目的的看法，将决定着我们将为学生提供什么学习内容，也决定着将采取何种形式向学生传授这些东西。第三，广义的钢琴艺术教育观突破课堂的限制，突破单纯的教师传授与学生学习的关系，意味着我们对于钢琴艺术教育还需要采取不同的途径与方法。

第二节 钢琴艺术教育的要素

一、教育者

从广义概念来理解，钢琴艺术教育者即传授钢琴知识与技能的人，狭义的概念为钢琴艺术教育教师，也是钢琴艺术教育者的主体，笔者的研究主要集中于钢琴艺术教育教师。

（一）钢琴教师应具备的基本素质

从事钢琴艺术教育的教师要具备很多基本素质，这是由于钢琴艺术教育的特殊性而决定的。作为钢琴艺术教育教师，除了应该具备钢琴教师所必需的专业知识和教授水平，还要具备语言表达、沟通、组织，以及针对不同层次的教学活动和各种突发情况开展应急应变等综合能力。

1. 理论素质方面

理论素质是钢琴教师作为教师这一职业的基础素质，也就是说，要首先具备教师应有的理论素养，才可被称之为教师。参考师范类学校的课程安排和国家教师资格执业标准，我们认为钢琴教师应具备的理论素质，主要包括了教育教学理论和音乐理论两种。二者之间，教育教学理论是执业的基础，音乐理论则是从业的关键，作为钢琴教师来说缺一不可，相辅相成。

(1) 掌握教育教学理论。教育教学理论是做好教育工作的前提和基础，也是在教学实践中有效开展活动的正确指针，只有熟练掌握“教育学”“心理学”“教学法”等基础理论，才能为做一名合格的钢琴教师奠定坚实的基础。要掌握教育教学理论，需要掌握以下方面的内容：一是教育理论基础，这就是我们所提到的教育基础理论学习功底。主要包括教育学、教育心理学、教育法规、教师职业道德等基础科目，教育学是研究教育现象、揭示教育规律的一门科学；心理学是研究心理现象及其规律的科学，心理现象又称心理活动，它包括：心理过程、个性心理，教育心理学的具体研究范畴是围绕学与教相互作用过程展开的，学与教相互作用过程是一个系统过程，该系统包含学生、教师、教学内容、教学媒体和教学环境等五种要素；由学习过程、教学过程和评价与反思过程这三种活动过程交织在一起。教师职业道德包含以下几方面的内容：第一，道德。是由一定社会的经济关系所决定的特殊意识形态，是以善恶评价为标准，依靠社会舆论、传统习惯和内心意念所维持的，调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范的总和。第二，道德

现象。道德意识现象，道德规范现象，道德活动现象。第三，职业。人们由于特定的社会分工和生产内部的劳动分工而长期从事专门业务和特定职责，并以此作为主要社会生活来源的社会活动。教育法规基础知识：依法执教——当代教师应具备的基本法律素质，教育法律基本知识；二是用理论指导实践的能力，这就是教师有意识地将理解彻底的教育理论知识运用到教学实践的能力，能够为开展教学活动提供重要的思想启迪，是教师进行有效教学的根本保证。这方面素养的提高，基础是打好教育理论基础，这是迈向优秀教师的第一步，熟练地掌握理论知识，还要通过大量的教学实践和艰苦的思索，不断结合提升综合能力，逐渐一步步地走向熟练运用教育理论，将学用相结合，提升自身教育理论素养，促进教学水平的不断进步。

(2) 精通音乐理论。钢琴艺术教师，从事的是器乐教育，但绝不能仅是掌握弹奏技术的人。实际上钢琴教师是一名音乐工作者，通过钢琴这种表达方式提高音乐美育的修养。因此社会钢琴教师必须是精通乐理知识的，并且具备把乐理知识运用到具体的教学工作之中的能力。如果说教育理论是为人师表的基础，音乐理论则是钢琴教师的立身之本。笔者认为，钢琴教师要具备以下几方面的音乐理论素养：一是音乐基础理论，音乐基础理论，简称乐理，是从事艺术类专业工作人员的必修课。通过学习乐理知识，使你迈入音乐殿堂的大门。基础乐理主要包括了音的概念、音律的相关内容、记谱法、调式总论及各调式学习内容、音程、和弦、节奏节拍、速度力度、转调移调、装饰音、旋律其他知识等多种内容。作为钢琴教师，首先要有坚实的乐理基础，这是要必须掌握的部分；二是音乐

教育理论，音乐教育理论作为独特的美学教育，有着与其他教育理论截然不同的特点，以音乐教育学为例，作为新兴的复合学科，音乐教育学 20 世纪才初具规模，它是有关音乐教育的实践及其理论的科学。同时介于教育学与音乐学之间的边缘学科，涉及范围较广，广义的音乐教育指的是通过音乐影响人的思想情感、思维品质、增进知识技能的一切教育。作为专业教师，钢琴教师要熟练掌握音乐教育理论，调整自己的课程设置安排，有效地将教育学理论与音乐专业知识结合在一起，促进良好的教学效果；三是音乐表演理论。目前钢琴教育逐渐深度化，教授的科目设置也向市场需要发展，培养的方向也更加专业化，教学当中，钢琴教师要具备一定的音乐表演理论素养，从而在传授技术和技艺的过程中可以游刃有余的将钢琴知识的精髓通过表演传达给学生。也有利于检验学生在演奏钢琴时的神、情、技的有效结合程度。

2. 专业素质方面

钢琴教师要有扎实的专业知识。实践表明，基础理论扎实的教师，适应能力强，有利于解决教学、实践工作中出现的新问题，有利于自身的提高和发展。

(1) 牢固扎实的钢琴专业知识。钢琴教学是整个音乐教育中的一小部分，它是一门独立的学科，同时有着钢琴教学的一些规律和特征，当然钢琴教学在整个音乐教育中处在基础学科的地位，其教学的观念、理论也在不断更新和发展，到今天已经形成了一套非常完备的教学体系。那么，作为一名钢琴教师就应该不断地去学习，并严格地去遵循钢琴教学的基本规律，从而指导自己日常的

教学实践。钢琴专业知识是钢琴教师的本职工作基础，要做好本职工作，专业知识一定要牢固扎实，经得起实践检验，在教学过程中能够自如运用，作为一名合格的钢琴教师，应加强提升自己的文化修养、音乐理论水平，在基本乐理、视唱练耳、和声学、复调、曲式学、作品分析、中外音乐史、民族民间音乐等方面加强学习。这就要求平时在学习过程中，要有重点地去积累，去训练，才能获得扎实的专业知识基础。

(2) 灵活多样的钢琴教学方法。钢琴教育虽然是理论和技术的结合，但是因为学习对象的不同，教学的方法也相应不同，学生的进度、学习钢琴的积极性、手指的控制能力、基本功对音色的辨别能力、对音乐的理解能力、对作品的驾驭能力会有很大的不同。以不变应万变的永远是原理，但是方式方法要与时俱进，要因因人而异。因材施教的前提，是掌握多种灵活多样的教学方法。针对接受能力强的学生，钢琴教师要熟练的控制进度，提高精进；接受能力弱的学生，钢琴教师要循循善诱，正确引导寻找切入点；顽皮的学生要在控制其情绪的基础上不断寻找他的兴趣点；耐心差的学生要通过沟通寻找改进的方法。总之要控制教学的节奏和主动权，一定要通过学习、实践，完成教学方法灵活多样的积累。在实际教学过程中才不会手中无物，言语空洞苍白。

(3) 熟练流畅的钢琴弹奏技法。无论是作为学龄内学生的模仿能力，还是成人学生高标准的要求，都对钢琴教师的演奏能力有着很高的要求。这就要求钢琴教师能准确、熟练、高质量的演奏，这对学生的影响是非常良好的，在教学过程中教学严谨、基本功扎实，

有助于培养学生良好的艺德，为以后在学习过程中能较好地驾驭教材，打下坚实基础；有很多资深教授强调：在教学中要坚持给学生演奏，这样能督促学生练琴，熟练掌握教材，积累曲目，扩展视野。所以钢琴教师在有深厚的理论基础的同时，要有熟练流畅的弹奏技法傍身，并能够适时合理的将其运用到教学实践中，通过为学生示范性的弹奏，激发学生练琴的积极性和求知欲，从而有效的提升教学质量，达到良好效果。

（二）钢琴教师应具备的基本能力

1. 教育教学的能力

（1）因材施教的能力。因材施教顾名思义就是要根据学生不同的基础和特点，制定相应的教学计划来进行授课。要做到因材施教，除了前面提到的要具备多种灵活多样的教学方法以外，首先要要求钢琴教师具备辨别分析的能力。如，面对少年儿童和成年人这两类不同的教学对象，就要采取不同的教学方法。少年儿童初学钢琴，都是父母亲让他们学习的，所以他们学习钢琴没有明确的目的，也不认识和理解钢琴，学习上缺乏主动性和积极性。这时给他们上课，就不能马上教钢琴弹奏的技巧，而是激发他们的兴趣，把培养他们的兴趣作为前阶段的教学重点。还要建立良好的师生关系，加强沟通交流，消除学生的紧张情绪，使学生内心喜欢这个老师，接受老师的授课，为学好钢琴课打好基础。而对成年人则采取完全不同的方法，因为他们学习钢琴的目的非常明确，而且他们思想上成熟，理解能力强，又能很好地配合老师的教学，所以进入角色非常快。这时他们的韧带和骨骼基本硬化，学琴时往往力不从心，这就需要

老师有针对性地进行一些手指机能的训练，如《哈农》等手指的练习曲等。另外，成年人学习钢琴都有速成的愿望，所以选曲方面，给他们选一些旋律流畅，技巧不是很高，难易适中的作品，如《少女的祈祷》《献给爱丽丝》等，使他们获得成就感，从而更能激发学习兴趣，提高学习效率。

(2) 良好的语言表达能力。教师的语言表达能力是教师的基本功之一。语言表达能力表现为两个方面，一是授课讲解能力，二是与学生的沟通能力。作为钢琴教师一定要有很强的语言表达能力，例如讲课时，要针对不同的学生采用不同的表达方式讲解。加强与学生的沟通，了解他们学习中的困难，听一听他们的心声，多给他们关爱和理解，在彼此诚恳的交流中获得学生的信任与尊重。因此，教师语言表达能力的强弱关系到学生学习效果大小，作为钢琴教师务必要高度重视语言表达能力的提高。教师的语言表达能力除了具备一般语言的简洁、准确、生动、形象、得体等特点以外，还要具有教育性、科学性、针对性、规范性、口头性、启发性和可接受性，而且要准确熟练地使用说明性语言、叙述性语言、描述性语言、论证性语言、抒情性语言、评价性语言、演示性语言和概述性语言。从而达到通俗易懂、生动活泼，富于启发且条理清晰、层次分明、重点突出的要求，提高教学效果。

(3) 运用多种教学方法的能力。教学方法是指教师和学生为了完成教学任务，实现教学目标而采取的共同活动方式，是教师引导学生掌握知识技能、获得身心发展而共同活动的方法，教学方法与教学效果有直接关系，作为钢琴教师，要掌握多种教学方法，努

力提高教学效果。

一是掌握运用体验性音乐教学法。以音乐感情体验为主，通过激发学生对音乐学习兴趣，感受鉴赏音乐美，外化情感体验为主，通过激发学生对音乐审美情趣和审美能力。具体方法有以下三种：首先是欣赏法。欣赏法是以欣赏活动为主的教学方法，在音乐教学中占有重要地位。钢琴教师组织学生欣赏一些钢琴作品，让学生在聆听、联想、想象、模仿比较、分析中形成对钢琴学习的浓厚兴趣与求知欲望。然后是演示法。演示法是教师在课堂上通过实际音响、示范、直观教具等方法，让学生获得感性认识，深化学习内容的方法。这种方法是钢琴教师重要的教学方法，通过演示法，可以激发学生学习钢琴的兴趣，吩咐感性认识，提高学习效率。最后是参观法。参观法是教师根据教学任务，组织学生通过对实际事务和现象的观察、研究而直接获得知识、感受、教育的方法。钢琴教师可以组织学生听钢琴音乐会，参观（可通过媒体）钢琴博物馆，钢琴制造厂等。

二是掌握运用实践性音乐教学方法。以音乐实践活动为主，通过在教师指导下学生亲身参与的各项音乐实践活动，形成与完善音乐技能技巧和发展音乐表现能力的方法。有以下几种具体方法：首先是练习法。练习法是学生在教师指导下，将知识运用于实际，将知识转化为技能技巧的一种方法。练习法是钢琴教师主要的教学方法。然后是律动教学法。律动是人体随着音乐做出各种有规律的动作。钢琴教师要指导学生在熟练弹奏钢琴作品的基础上，手臂及身体随着音乐要有适当的律动，以增强音乐表现力。最后是创作教学法。普通教育音乐创作教学法不同于一般音乐实践活动的音乐创作，而

是以培养、发展学生音乐创造性思维、创造精神和实践能力为目的的教学方法。具体有即兴创作，如节奏创作，旋律创作、乐曲创作等。三是掌握和运用语言性音乐教学法。语言性教学法主要有讲授法、谈话法、讨论法和读书指导法。钢琴教师要重点用好讲授法、谈话法、讨论法，使学生对所讲内容入脑入心。

(4) 较强的组织教学能力。钢琴教师要具备较强的组织教学能力。首先，根据学生的实际情况，精心备课，做到因材施教，突出针对性和实践性，合理安排新授课、巩固课、练习课和检查课，恰当地布置学生自学内容和家庭练习作业，保证教学效果。其次，把握好教学节奏和课堂气氛，使学生不会因枯燥和压力大而产生厌学情绪，保证学习的积极性和主动性。第三，钢琴教师还要对学生敢于管理和善于管理。就对调皮的学生束手无策，甚至是低声下气。作为一名教师，要敢于管理学生，更要善于管理学生，善于管理是指会管理，能管理，有一套管理学生的方式方法，要了解学生的个性特点和兴趣爱好，然后因人而异采取不同的管理方法，达到最佳效果，切不可使用简单粗暴的管理方式。

2. 发现问题和解决问题的能力

钢琴教师一定要具备发现问题、解决问题的能力。面对不同的学生，作为钢琴教师要认真指导，仔细观察，对学生的进步要肯定表扬，对出现的问题要马上给予纠正。例如，在教学中发现学生在弹奏时，胳膊和手腕都绷得很紧，或是狠敲猛砸，或是手指无力虚飘，更不会正确地弹奏断奏、连奏的情况，老师就要针对出现的问题，找出解决的方法，告诉学生，要解决以上问题，重点是要把掌关节