

新时代背景下钢琴教育研究与践行

云凯玲 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

新时代背景下 钢琴教育研究与践行

云凯玲 著

贵州师范学院内部使用

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

《新时代背景下钢琴教育研究与践行》是一本关于钢琴教育在新时代背景下的研究著作。本书内容详细,做到了理论与实践相结合,使人们对新时代背景下的钢琴教育理论和实践应用有了一定的理解。

本书主要涵盖了绪论,文化视角下的中西钢琴物语、西方钢琴音乐文化中心主义历史审视、“中国风格”钢琴音乐文化的自信构建、中西钢琴音乐教育对比研究、科学思维视域下的钢琴教学内容改革、集体课视域下的钢琴教学践行、基于就业导向下的钢琴教学践行、舞台表演型人才视域下的钢琴教学践行等内容。

本书结构合理,内容详细、全面,逻辑清晰,是一本可读性很强的理论著作,适合研究钢琴教育的工作者使用和阅读。

图书在版编目(CIP)数据

新时代背景下钢琴教育研究与践行 / 云凯玲著. —
北京:中国水利水电出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5170-7643-8

I. ①新… II. ①云… 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 (2019) 第 079546 号

书 名	新时代背景下钢琴教育研究与践行 XINSHIDAI BEIJING XIA GANGQIN JIAOYU YANJIU YU JIANXING
作 者	云凯玲 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市华晨印务有限公司
规 格	170mm × 240mm 16 开本 18.5 印张 332 千字
版 次	2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	91.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

钢琴的出现,从最初的古钢琴算起,已经有几百年的历史,在这段漫长的发展进程中,虽然经历了时代的变迁和钢琴演奏技法的变换,但钢琴音乐一直都是世界人民所喜爱的一种艺术形式,为世界乐器大家庭增添了新的成员。钢琴来到中国的时间很长,在明朝时期就已经出现,但是钢琴音乐在中国的真正大规模传播是在近现代时期,至今不过短短百余年的时间。但是,就在这百余年的时间内,中国钢琴音乐的发展已经达到了很高的水平,并且进一步发展出了民族化的钢琴音乐类型。

进入 21 世纪之后,中国的钢琴音乐艺术发展不断和外界交流、吸收,融合了国外的一些新技术和新风格,并在此基础上形成了中国典型的钢琴艺术形式。

随着党的十九大召开,我国已经走进了社会主义新时代。在新形势下,中国的钢琴音乐教育和实践也面临着新的发展趋势和发展形势。但是,钢琴作为一件外来的乐器,需要我们在进行钢琴教育和实践中明白钢琴如何传到中国、西方钢琴的发展史、西方钢琴音乐不同时期的特点、中西方钢琴音乐的融合等内容。为此,作者撰写了这本《新时代背景下钢琴教育研究与践行》,全面详细地论述了中西方钢琴音乐的发展情况。

《新时代背景下钢琴教育研究与践行》一书内容包括绪论、第一章文化视角下的中西钢琴物语、第二章西方钢琴音乐文化中心主义历史审视、第三章“中国风格”钢琴音乐文化的自信构建、第四章中西钢琴音乐教育对比研究、第五章科学思维视域下的钢琴教学内容改革、第六章集体课视域下的钢琴教学践行、第七章基于就业导向下的钢琴教学践行、第八章舞台表演型人才视域下的钢琴教学践行。

本书在撰写过程中力求突出以下优点:首先,内容详实,书中对知识点的论述依次展开,详细、严谨;其次,本书结构布局合理,层层展开有关钢琴音乐的历史传承以及钢琴教育相关内容;最后,本书理论逻辑严密、有序,并且在最后一章中对中西方钢琴音乐作品进行了诠释,做到了理论与实践相结合。

在撰写本书时,得到一些国内外学者的支持与帮助,同时也参考借鉴

了一些国内外学者的相关理论、材料等,在这里对此一并表示感谢。由于本人水平所限,书中难免存在不妥之处,还望读者不吝批评指正。

作 者

2019 年 2 月

目 录

前 言

绪 论	1
-----	---

第一章 文化视角下的中西钢琴物语	22
------------------	----

第一节 钢琴的演变	22
-----------	----

第二节 钢琴构造与发音原理	28
---------------	----

第三节 中国钢琴音乐的引入	35
---------------	----

第四节 中西钢琴音乐比较研究	43
----------------	----

第二章 西方钢琴音乐文化中心主义历史审视	56
----------------------	----

第一节 西方早期键盘音乐	56
--------------	----

第二节 理性与严谨:巴洛克时期的古钢琴音乐	61
-----------------------	----

第三节 形式与美感:古典时期的钢琴音乐	69
---------------------	----

第四节 浪漫与诗意:浪漫时期的钢琴音乐	83
---------------------	----

第五节 民族化探索:民族乐派的钢琴音乐	87
---------------------	----

第六节 多元并存:20世纪的钢琴音乐	92
--------------------	----

第三章 “中国风格”钢琴音乐文化的自信构建	99
-----------------------	----

第一节 文化选择:20世纪初钢琴音乐在中国的传播	99
--------------------------	----

第二节 文化兼容:20世纪中期的“中国风格” 钢琴音乐创作	107
----------------------------------	-----

第三节 文化沙漠与多元:20世纪后期的“中国风格” 钢琴音乐创作	109
-------------------------------------	-----

第四节 文化推动:“中国风格”钢琴音乐形成的 文化底蕴及审美内核	111
-------------------------------------	-----

第四章 中西钢琴音乐教育对比研究	128
------------------	-----

第一节 西方钢琴音乐教育的发展	128
-----------------	-----

第二节 中国百年钢琴音乐教育的形成	135
-------------------	-----

第三节 中西钢琴音乐教育理念与实践对比分析	142
-----------------------	-----

第五章 科学思维视域下的钢琴教学内容改革·····	157
第一节 钢琴演奏的理性因素——作品结构	
分析对演奏的支撑作用·····	157
第二节 钢琴演奏的感性因素——感受、想象与创造 ·····	161
第六章 集体课视域下的钢琴教学践行·····	193
第一节 钢琴集体课的优势及开展意义·····	193
第二节 钢琴集体课中的视奏实践·····	205
第三节 钢琴集体课中的合奏实践·····	213
第七章 基于就业导向下的钢琴教学践行·····	227
第一节 钢琴教学的“专业”与“师范性”平衡 ·····	227
第二节 即兴伴奏汇报演出·····	231
第三节 钢琴弹唱汇报演出·····	241
第四节 校企结合实地实习实践·····	251
第八章 舞台表演型人才视域下的钢琴教学践行·····	255
第一节 中国钢琴音乐作品诠释·····	255
第二节 西方钢琴音乐作品诠释·····	269
参考文献·····	289

绪 论

一、研究的源起

(一) 全球化语境下对高等教育的影响

1. 全球化与多元化

全球化作为一种世界性的潮流已经呈现在我们的社会生活之中。全球化是一个复杂的、动态的过程,它涉及经济、政治、科技和文化等方面。如今,文化全球化已经逐渐凸显出来,并引起了学术界的广泛争论。

从广义上讲,文化纬度包含了人类所创造的物质文化和精神文化两方面的内容,指的是人类社会生活中所创造的一切,即人类经过劳动实践所创造的一切社会成果的全部内容。“凡是超越人的本能的的活动亦即人类有意识地作用于自然界和社会的所有的活动,都可以视为文化活动。”^①

有人认为,全球化在本质上应该专门指经济全球化这个特定的概念,并用“经济全球化”来否定“文化全球化”。我们认为,把文化孤立于经济之外显然是不可能的,因为这两者之间有着内在的关联性,而不能独立运行。恩格斯早就指出:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。”因此,我们认为,文化全球化是在经济运行策略的背景下不断进行整合,来实现“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”。

在文化全球化的进程中,全球化和本土化相互作用并得到认同。未来世界文化的发展在很大程度上取决于全球化和本土化两者之间的平等和互动,以避免文化趋同现象。如今,坚持文化多元化和本土化的特色已经成为广大学者的共识。

而“坚守本土化的人将面临两个维度上的‘撕裂’,既要面对外来文

^① 高福进.地球与人类文化编年:文明通史[M].上海:上海人民出版社,2004.

化的拉拢,又要受到后发文明的推移,本土化将很难再依靠一种边界的封闭性、意识形态的纯洁性以及经济孤立的办法避开全球化。全球化与本土化作为一对矛盾是相互增长的,全球化的发展并不能消灭本土化的要求。……全球化与本土化仍会共存下去,它们之间的冲突也永远存在。”“全球化使今天的世界文明面临着两个矛盾的课题:一方面,积极寻求各种文明借以深层对话、沟通与理解的文化途径;另一方面,民族性的存在和坚持也同样比任何时候都重要和必要。矛盾着的现实形成两种文化思潮:‘文化全球一体化’与‘文化全球多样化’,由此文化价值的发展也陷入一种文化悖论之中。”

2. 全球化的交流与对话

文化全球化是不同民族、国家和地区之间文化交往、碰撞而产生的一种现象,如果没有不同民族文化之间的相互交流和交往,也就不存在文化全球化。

如今,全球化正在以不可阻挡的趋势逼近人类的社会生活,并且在不断地改变着我们的思维方式和以往的生活、生产方式。同时,全球化也直接影响到世界各民族、国家文化的发展和价值取向。

世界上任何一个民族、国家和任何一种民族文化都有着特定的价值取向和审美追求。因为每一种民族文化都是社会实践的产物,它的产生和发展无不受本土的制约,具有本土的规定性和独立性。而文化不仅是一个历史概念,同时也是一个动态概念,并且是一个不断发展和完善的过程。每一种民族文化的发展都是建立在与其他民族文化交往基础上的。如今,我国早已加入世界贸易组织,将自己正式融入世界大家庭之中,并自觉地遵守国际规约,主动与世界接轨,积极地参与国际间的竞争。这不仅意味着参加国际间经济和贸易的竞争,也包括政治、科技、文化艺术等方面的交流、互动和对话。

文化全球化的目的是在全球范围不同民族文化中寻求多样性的和谐与统一。通过平等交流、对话和沟通,相互欣赏对方的价值,尊重对方的选择,在此基础上获得共同的价值和认同。每一种民族文化都带有普遍性价值,不同民族文化之间的对话应当以尊重和承认对方的这种合理价值为起点,这也是彼此之间获得共同认同的基础。当然,交流和对话并不是表明人与人之间话语趋于完全一致,而是说明人与人话语的差异性而产生了沟通的必要性。对话就是每一个人带着自己的差异来展开对谈,在对谈中力求寻找沟通的可能性。即使达不成一致,彼此也形成一种民主协商的氛围。今天这个时代的分化是必然的,很难有一种最强音能越

过不同话语的地盘而寻求一致。^①

在未来国际间的交往中,文化全球化必然要受到不同民族、国家和地域文化的抵制,文化全球化的过程必然是不同民族文化互动的过程。在本土文化和异域文化之间,有时是你占上风,有时则是我占上风。我们认为,文化全球化只不过是一个相互碰撞和交流的平台,而不是走向趋同的一种文化模式。从根本上讲,它绝不是磨平不同民族文化特征的“利器”。

在我国近代史上,西方文化意识形态对中国文化的冲击、渗透和影响,鲜明地凸显出近现代中国文化发展的基本走向。伴随着历史的发展和现代化进程的不断推进,我们越来越意识到封闭自守是没有任何希望的。因此,紧紧抓住自我发展的机遇,自觉地迎接文化全球化的挑战已成为我们必然的选择。

面对西方文化,我们既不能盲目崇拜和全盘接受,也不能因为害怕被西方文化同质化而一味地抵制或拒斥。我们既要善于吸收、借鉴外来文化之长,又要向世界展示中国文化的优势和魅力。“以开放的心态和世界的眼光,把世界各国最先进、最优秀的文化成果吸取过来,为我所用,以丰富中华文化。”

在当今世界,无论是从综合国力,还是从科学技术发展水平来看,美国远远领先于其他西方国家。因而,美国也就代表着当今西方文明的最高发展水平。而“美国对包括中国在内的所有发展中国家来说,其影响要远远大于其他西方国家。

在中国,儒家文化历来有“和而不同”“己欲立而立人,己欲达而达人”“己所不欲,勿施于人”的思想观念。这些观念被称为人类社会伦理的“黄金法则”。所谓的“和而不同”,是要求在保持差异性的前提下达和谐一致,是多样性的统一。“己欲立而立人,己欲达而达人”和“己所不欲,勿施于人”,就是说,自己想要立得住,同时也要别人立得住,自己要想通达,同时也要让别人通达;自己不想做的事情,不可要求别人去做。

因此,我们既反对完全认同全球化的游戏规则,也不可一味地拒绝和否定全球化的合理因素。

在未来的发展中,文化艺术和其他人文学科一样,都将会经历难以想象的颠覆与重构。在全球化的进程中,促进文化多元化的发展,加强人与人、人与社会,以及不同民族之间通过对话来达到理解与宽容,也许是实现人类和平共处、共同发展和繁荣的希望所在。

在文化全球化语境下的对话和竞争中,我们必须始终坚持以自己的

^① [美]成中英,从中西互释中挺立[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

独特方式积极参与国际新秩序的重构。如果说文化全球化是一个异质同构的过程,那么这一过程又必然是建立在平等对话基础上的。进行跨文明和跨文化语境对话的目的是在不同的民族文化之间建立一种平等关系和文化认同。所谓认同或求同,必须以存异为前提,因为人类文化的丰富性和多样性才符合文化全球化的发展趋势,才符合世界不同民族的共同利益,这也是全世界人民的共同期盼。

在全球化的进程中,我们需要具有一种国际视野和包容的胸襟,主动吸取和借鉴其他民族的文化营养,以积极态度介入国际文化的交流中来,加强沟通和对话。当然,这些都必须以自我民族文化的独立性为基础,以便在与他者文化进行交流和交往中发出自己的声音。我们与国际接轨是为了求得自我发展的机遇。文化全球化并不像经济全球化那样,使不同的民族国家走向单一化。不同的民族之间可以借助于文化全球化这一语境,使之朝着多样性和多元化的方向发展。总之,文化全球化的目的在于加强国际间交流、沟通和互补。

(二) 新时代背景下的钢琴教育改革

1. 建构主义理论下的钢琴教育师生观、合作观

建构主义的产生发展和科学有着密切的联系。实际上,自从哲学诞生以来,哲学和科学就处于一种互相关联的关系中。也就是说,作为对现实生活反思的哲学,它应该是不违反科学的。不过有时,同一科学事实会产生不同的哲学结论,从而引发哲学争论。

从知识社会学、科学社会学到科学知识社会学,越来越多的学者开始研究知识的社会属性。面对“客观性”危机,建构主义认为,即使不同意独立于观察者之外的客观性,科学的大厦也不会倒塌。其实,人对“客观实在”的认识是神经网络的“本征态”,认识主体的作用不仅仅表现在对外界信息的选择上,而且认识主体认识到的外界信息已经包含了神经系统的建构。

以往我国学者对马克思主义认识论进行解释的时候,往往停留在不以人的主观意志为转移的纯客观的知识层面上,而忽视了知识中包含的人类主体性的层面,把马克思主义实践认识论理解成一种机械反映论。这个观点不但长期出现在我国各级各类学校的哲学教科书中,也在某种程度上支撑了以课堂讲授、填鸭式训练为主的教学方法,造成了长期忽视学生在学习中的主体性的弊端。近20年我国的认识论研究终于把认识看作人作为主体以其内在的思维结构能动地有选择地掌握客体、建构知

识的活动,从而为教育界在反思了行为主义、信息加工理论后,引入建构主义学习理论提供了认识论依据。

(1) 师生观

钢琴教学在音乐教育中占有极为重要的地位,是音乐教育的基础。研究教与学、教师与学生是教学法的基点,而教师在教学中起着主导作用,因而教师的教学又是我们研究的中心。

① 为人师表

教师是教育者,学生常常自觉或不自觉地以教师作为自己的榜样。他们会从教师本人的思想品质、工作表现、对艺术的态度以及如何对待生活等方面学习到做人和治学的道理。如果教师本人不是严格地要求自己,不断进步,而是反其道而行之,学生将对教师的教育感到厌烦,甚至认为他们言行不一,从而失去教育的真正意义。

钢琴教师,特别是音乐学院或音乐专科学校中的钢琴主科教师,肩负的责任重大。这是由于学生一进入学校,就确定了以钢琴专业为主科。主科学习在学生的整个学习过程中乃至生活中,往往被安置在一个较为重要的位置上,学生在主科学习中所表现出来的问题也往往比较集中、真实,有时甚至尖锐。教师的一言一行、一举一动都会成为学生的榜样和力量,因此,为人师表是对一个钢琴教师的最基本的要求。

② 严师良友

教师对学生来说是严师良友。教师必须严格要求学生,同时,师生又必须成为最知心的朋友。不论是少年时期或青年时期的老师,对学生来说,都将留下最深刻的记忆。

作为一个教师,把一个天赋才能较为优良的学生培养成材,必须花费辛勤的劳动;而要帮助资质较为一般、困难较多的学生克服学习征途上的一个个难关,相对而言,需要耗费更多、更大的精力。作为一个专业教师,在一生的教学工作中,所碰到的学生总是后者远远多于前者,对后者不应嫌弃,而应因材施教,以最大的热情,尽最大的力量去帮助他们,充分发挥其潜力,使他们学有所得。

③ 因材施教

对于习琴者而言,教师的重要作用不言而喻。同样的教学大纲、音乐作品,根据教师的修养与素养的不同,各人处理会不尽相同,方法更是略有区别,效果更会有许多差异。做教师的耽误了工作,可能只是“误一时”,殊不知,对学生可就是“误一世”。因此,“不误人子弟”是师德的最底线。

由此可见,教师必须从学生的实际情况出发进行教学,尊重学生间的个性与知识差异,充分考虑学生的接受能力与弹奏实际水平的不同,来制

定授课计划。实践证明“教学有法、教无定法”,90%的学生不满足于只会弹几首曲目的教师。他们希望钢琴教师除优秀的示范演奏能力外,还能跳出本本框框,旁征博引,拓宽相关知识面。对学生中的具体问题,能综合吸收运用多学科知识因材施教。只有这样的教师,才能在学生心目中,既树有“为人师表”值得尊敬的形象,又能“平易近人”地实施教学及与钢琴艺术相关的各类活动,并在课堂教学和课外实践中,很好地启迪学生思维、营造愉快而积极的学习氛围,在因材施教中实践教学思想和教学计划。

④治学精神

钢琴演奏专业与其他专业一样,需要教师有渊博的知识,有全面的修养。钢琴演奏是演奏者一切知识的最终结晶,演奏者的学问、修养都将凝聚在演奏中。要演奏好一首作品,除了高超的技术以外,演奏者必须了解历史,了解作曲家,懂得作品的风格、内容以及作曲家是通过哪些形式和手段(曲式、和声、旋律、织体、调性等)来表现作品内容的。这些知识虽然学生可以在许多别的课程中学到,但是,将其融汇于钢琴演奏艺术之中,尚须钢琴教师的指点。

⑤自觉能力

一个钢琴主科教师还必须培养学生学习的自觉性、主动性以及独立工作的能力。要具有这种能力,绝不只是对音乐学院的学生或对中等音乐专业学校高年级学生而言。我认为只要开始学习钢琴,哪怕他们还是幼儿或少年,就必须培养他们这方面的能力。当然采取的方法和内容则因年龄、学识不同而有差异。

为了培养学生具有独立的学习能力,教师要做许多细致的工作。对刚进音乐学院的学生,主科老师要帮他们选好选修课,并安排一个合理的时间表使他们有计划、有系统、合理地去学习全面的知识。鼓励学生全面发展,开阔知识视野,提高学生全面的修养,并处理好正课学习与课外提高修养的关系。在校学习阶段,以完成课堂学习任务为主,专时专用,合理地、高效率地利用时间。要让他们学会科学地分配练琴时间,更好地完成老师在课堂上提出的任务和要求。

年龄较小的学生,在条件允许的情况下,每周可上两三次课。上课以外,也可以另有辅导。但是,上课和辅导毕竟是两项工作,有联系又有所区别。上课时,教师必须给学生提出明确的要求,教会他如何去完成这些要求,才能达到表现音乐的最终目的等。而辅导练琴时,则可以将上课的要求更具体化,更细致、耐心地帮助学生达到上课的要求,决不是替代学生思考。如果教师不能将上课和辅导学生练琴区分开,练琴也是上课,上

课也是练琴,那么,学生将永远学不会独立学习和工作。

随着年龄的不断增长,要教会学生去查乐谱上的音乐术语,并记住它们。要逐步让学生学会自己独立去处理乐曲,学会思考。

⑥循序渐进

钢琴教学是一个相当漫长的教与学的双边活动,学生在学习的过程中会不断遇到各种各样的难题,甚至是瓶颈,并周而复始。所以在教学中,教师应更加注重教学内容的客观性及科学性,运用恰当的教学手段及方式方法,有逻辑、有顺序、有计划地安排教学,使学生少走弯路,使钢琴教学的效率得以提升。

教学过程中,如发现学生各方面能力都比较强,那么就可以适当进行一些“跳进”的内容,但同时也应注意“级进”与“跳进”的有效结合与互动,不能一味地盲目拔高程度,在不断寻求“跳进”中忽略了对扎实基本功的训练,而应该在不断“级进”的过程中努力发现适合“跳进”的最佳时机,然后在更高一个层面的“跳进”中去巩固现有“级进”的基础。

钢琴课程具有很强的实践性,授课环节又多以传授与解决操作性技能与纯粹性技术为主。因此,在教学过程中要科学地掌握循序渐进原则,通过不同阶段对作品的旋律、节奏、和声、调式等各个要素进行分析与学习,使学生积淀不同演奏法;通过了解创作背景、创作特点与风格特色,帮助学生正确地弹奏演绎及为自主学习提供途径。习琴有道——必须遵循客观规律。要学好钢琴,自然有其自身不可抗拒的规律可言,一厢情愿乱来一气是不行的,可以说“欲速则不达,欲快反慢”,“似慢实快”。因此,在每个阶段中必须遵循其规律,探寻其方法,研究其教法,脚踏实地地一步步向前迈进。

(2) 合作观

钢琴音乐的教学属于室内乐,在古典音乐中一直占据着非常重要的地位,几乎世界上所有的音乐大师都创作或者演奏过室内乐的作品。室内乐的核心是演奏者之间的合作,通过合作来倾听和呼应对方,使不同的乐器完美地融合并发出更加美妙的音响。观众可以听到不同乐器、不同声音的交流对比,更为细密的织体、更加生动的戏剧化冲突以及高潮齐奏时的震撼。对于钢琴的合作教学在专业音乐院校十分重视。

①思想品质

一名优秀的钢琴伴奏家或钢琴伴奏教师,首先要具备崇高的敬业精神和较强的责任心,除了钢琴伴奏教学和具备钢琴伴奏的能力之外,钢琴伴奏教师还应对作为合作对象的学生甚至是教师进行艺术(包括歌曲、乐曲等)指导。

②技能技巧

作为一名钢琴伴奏教师,首先必须具备良好的钢琴弹奏技术,这是钢琴伴奏教学与钢琴伴奏实践的必备条件。在此基础上还要了解、掌握以及熟悉伴奏中快速、准确、高质量地与人配合、共同表现好音乐作品的这种技能技巧。

③文化艺术

钢琴伴奏教师或钢琴伴奏艺术专业工作者,应该具备比较渊博的知识。一名优秀的钢琴伴奏教师在拿到作品时,首先要从作品的内容出发或者从作品的整体结构出发,经过精心的艺术构思去进行处理,要注意作曲家及其作品的时代背景不同而带来的音乐处理上的差异,这样才有可能恰当地表现音乐作品。其次,作为一名钢琴伴奏教师,必须掌握一定的作曲技术、和声学(包括民族调式和声)、复调等方面的知识,特别是在伴奏教学中或进行即兴伴奏时,具备这些修养,显得尤其重要。

④实践出真知

钢琴伴奏实践的多少,在某种程度上也能体现一个伴奏者的修养。实践出真知,经验积累的过程也是一个伴奏者逐渐变得成熟的过程。

另外,经常观摩学习别人的长处,并在别人的钢琴伴奏中从和声、织体、布局、配合等方面得到启发,并审查自己的伴奏,以便加以改进和提高,使自己不断思考、不断创新,这也是改进和提高自己伴奏水平的方法之一。

2. 现代教育环境与信息资源对钢琴教育的影响

(1) 钢琴预备部的发展

钢琴预备部是为大学预科生提供指导机会的理想机构,一般附属于一所学院、大学或音乐学院。全国有许多优秀的预备部可以提供钢琴、声乐、管弦乐器等方面高质量的指导。作为服务于当地社区的机构,钢琴预备部为那些准备投身于音乐事业或希望在音乐方面深造的学生提供了一个很好的环境,使他们可以在这里接受适合自己的指导,但无学分。

钢琴预备部的规模和范围取决于当地可以利用的指导性资源,其中包括教室、员工,以及预备部的整体功能或用途。20世纪中叶,两种预备体系合二为一。第一种是利用大学优秀的系科资源以满足社区的需求,随着工作量的不断增加,另外还要招募一些全职或兼职专业人员。在这里学习的学生一般每周接受一次单独指导,集体性大课有的地方有,有的地方没有。

第二种形式的预备部采取传统的学院学位模式,循序渐进地传授知识。越来越多的大学科系都意识到市场对高质量教师培训的需求。就全

国范围来看,大部分人认为,学院学位申请者必须同时获取学分及教育学培训。这种培训方式通常与钢琴教育学领域很好地结合在一起,当然这也要感谢全国大会在钢琴教育学方面所做出的努力,以及他们所表现出的热情。

随着钢琴教育学不断地增加可供选项的课程,而且钢琴教育学学位针对在校生和毕业生进行了细分,在其原有范围内和功能基础之上,预备部可以作为教师培训资源中心完成额外的工作。作为预备部不可分离的一部分,钢琴试验室课程可为院校学生提供特别模式的钢琴指导,以使他们在一个完善的教学环境中观察、学习。

(2) 音乐专业院校的小组钢琴教程

大学水平的小组钢琴指导并不是一件新事物,小组钢琴课程被认为是音乐专业在校生学位要求的基本组成部分。设计特殊课程是为了满足具有不同钢琴技能和背景的学生的需求。

对键盘熟练程度的要求依据学生专业学习的变化而有所不同。标准小组钢琴专业课以一种循序渐进的学习方式安排,对于非键盘专业来说,通常安排四个学期的课程。上课时间一般为五十分钟,每周两到三次课。根据学校做法的不同,每学期一般有一到两个学分。学校为这样的学生一般提供两个学期的键盘专业课程,其学习重点一般放在与非钢琴演奏专业的学生相同的概念上,然而其内容更具挑战性,而且熟练水平要求也更高些。

小组钢琴指导员必须是一位完全能胜任工作的音乐家,具有较好的独奏和合奏表演技巧和功能性键盘技巧。另外,出任指导员的教师应有很好的组织能力,并对概念学习有着良好的理解力。这些能力在实施以概念为基础、以课程设计顺序为首的键盘技巧和概念教学时具有不可估量的价值。

(3) 钢琴教师培训的必要

一般情况下,为学生选择名师是父母的传统选择,他们在各种寻找后会选择离家近的老师。众所周知,贝多芬与肖邦都代过钢琴课,他们的学生中不乏天资聪颖者,然而也会有天赋并不怎么好的。那个时期,家长可以从最优秀的作曲家及演奏家中选老师。

由于优秀音乐家的培训中通常并不包括如何教学生的内容,第三个传统就在前两个的基础上出现了:“对于教授钢琴的人来说演奏培训就足够了。”在这种情况下,钢琴老师只是一个兼职。

而对于教学的质量是否合格,我们经常可以看到这样的现象,无论教师水平如何,是金子总会发光的。同样,不能全职教授的人也是一位好教

师,对于钢琴教师来说,演奏能力也是其必要的资历,而且最好的教师总是离家很近。然而,这其中任何一项,包括其整体加在一起,都不是衡量一个教师成功与否的标准。因此,成功教授的标准应当是那位教师的总输出量,并不是每个教师手头上的少数几个特别学生。

以上所述有关钢琴教授方面的传统是多年形成的,对于钢琴教师而言,要消除所有它们的唯一方式就是把注意力放在寻找如何培训孩子的音乐能力的方法上。

天赋与能力对于教师和学生来说都是不同的。有教学天赋并不能保证有能力教好,就像有天赋的人弹奏时不能完全保证其音乐和技术能力一样。钢琴教师的培训必须提供这样一种机会,让大家能够分享成功教师的经验。当我们能够将成功教师所积累的经验和知识传授下去的时候,新的传统自然会取代老的传统,每个学生的天赋都会尽情地表现出来,因为教师已做好了充分的准备,他们有能力为每个学生找到通向成功的特有道路。

(4) 音乐工作配置电脑

计算机能够延长教学和学习时间,使用这种教学工具,教师与学生都可以从中受益。

谈到计算机应用,许多教师都担心这需要特殊专长。尽管这项技术看起来比较复杂,然而我们看一下,同样作为科技奇迹的微波炉和录像机已经得到广泛接受,两者都需要最少的操作技巧。使用时只要阅读一下详细的使用说明,经过很短的时间,操作者就可以享受这件电器所带来的益处了。

计算机在实际教学指导中能发挥很大的优势,它可以给学生提供即时反馈。如果学生的回答不正确,计算机就会给出正确的答案。这种即时反馈会提高学生的学习兴趣。如果软件设计得合理的话,这种体验就会在学生和计算机间建立一种密切的互动关系。

3. 文化自信与中华民族伟大复兴

文化自信绝对不只是向后看五千年的历史文明怎么样,而是要站在五千年文明的基础上,看到我们现在怎么样、将来怎么样。

文化自信是国家文化实力的一个重要方面,是一种精神力量,是国家文化软实力的重要构成,也是我们进一步提升文化软实力的重要条件,我们坚定文化自信,目标就是要提高我们的文化国力。

2014年12月20日,澳门回归祖国15周年之际,习近平总书记到澳门视察,到了澳门大学横琴校区。在与学生们交流的时候,习近平总书记从中华优秀传统文化讲起,落脚点又讲到了当代中国人文化自信的构建。