

创新人才培养与钢琴教育

连苹 著

湖北科学技术出版社

创新人才培养与钢琴教育

连 苹 著

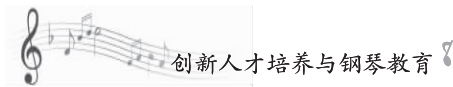
湖北科学技术出版社

序

今天我有机会先通读了连苹老师的新著《创新人才培养与钢琴教育》，很有特色，值得一看。作者是一位具有丰富教学经验的高校钢琴教师。她总结了自己在工作和学习过程中的教学经验，撰写了多篇优秀论文，现又将“创新”引进了钢琴教育与人才培养，对教学创新、人才培育的相关问题进行系统地分析、归纳和探索。研究创新钢琴教学理念、创新人才培养模式，这对推动深圳高校教育的发展，推动深圳“钢琴之城”的建设都更加彰显其重要的意义。本书的几个主要特点是：

1. 目标明确。一个人的行为，一件事的效果，假如无的放矢，必然无果而终。本书最大的特点就是有的放矢，目标明确。书名直截了当地表述：通过创新钢琴教育达到创新人才培养，创新人才培养就是目标；人才培养与钢琴教育都要“创新”。

2. 重点突出。每篇文章或著作都有它的重点。本书的重点就是“创新”。全文上下两篇围绕“人才”这个中心词展开，进行论证。第一章就指出了战略目标“人才培养”与战术措施“钢琴教育”，这种开门见山的写作方法、内容安排，既合情合理，也显示了重点突出，让读者感受到作者就是为此而来，我也为此而学，迅速了解人才培养怎样创新。这样既有利

于学习,也加大对读者学习的吸引力。

3. 层次分明。每篇文章和书刊既要重点突出,更要层次分明。我通读上下两篇深深感到本文从第一章到十一章都围绕“创新人才培养与钢琴教育”进行陈述。而每个单元每一章也围绕这个重点问题进行论述,第四章更进一步提出了现代化“网络时代”的音乐教育,四个章节的层次都切入“网络音乐教学”,从发展态势到教学模式,从发展策略到跨越式的发展,充分拓展,层层深入,这样既易于读者学习,更方便绵延传承。

4. 与时俱进。作者提出的“数字时代的音乐教育”,更让我真切地感受了作者的确是紧跟社会时代的发展,她从一个爱好音乐的学生——学钢琴——教钢琴——钢琴教育研究——能听到音乐的手——在头脑里弹琴——综合法的应用——创新钢琴教育以及出国学习考察美国的音乐教育模式等等,都说明了学习与教育都要与时俱进,不断创新,才能创新人才培养与钢琴教育。

作者大学毕业工作后多次获得优秀园丁、优秀教师、学生最喜爱的老师,等等美誉,这既说明她的为人厚道,更说明她对工作的敬业。总之,我觉得本书人才培养与钢琴教育的创新给了我许多新的启示,值得学习。希望该书的出版将会得到广大读者与钢琴学习爱好者的欢迎。

陈昌仪

2012 年夏于深圳

注:陈昌仪系南昌大学教授

前 言

• 钢琴教育的目的是培养有智慧的高素质人才,而不限于培养专业的钢琴家。

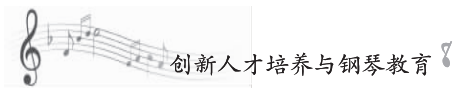
• 钢琴学习演奏的过程本身价值无限,是开启人类智慧的过程,而不是追求一百分的结果。

• 钢琴学习、演奏、欣赏是可以触及到灵魂,并有助于人类发展的一门学科。

• 钢琴是我们开启人类智慧的钥匙,钢琴是我们开启社会生活的钥匙,钢琴是我们开启和谐社会的钥匙,钢琴是……

“创新”是一个非常古老的词。但是,现在“创新”这个词已应用到了社会的方方面面。创新是民族进步的希望,是国家持续发展的源泉。创新人才培养,创新钢琴教育,就是创新钢琴教育教学方法,探索创新多种人才培养方式。通过调整过去以知识灌输为中心的教育教学模式,改为启发式、探究式的教育教学模式,结合高校的钢琴教育,人才培养方式,创新多种教育培养新模式。

由本人原来编写出版的《钢琴实用教程》与即将付梓出版的《创新人才培养与钢琴教育》是姐妹篇。《钢琴实用教程》由三部分组成。通过对钢琴常识,钢琴与你,钢琴与五线谱的了解,以及对钢琴练习曲、复调、中外乐曲等等的演奏练

习,体验个人的左右脑在学习钢琴练习后的大脑思维反应。我们发现,通过正确的钢琴练习与引导,可以达到促进大脑的思维能力与创新能力,增强个人的记忆能力与理解能力,提高个人的协调能力与组织能力。由此看来,钢琴学习、演练的意义远远不止于技艺及修养本身,它对国家、社会急需创新人才的培育、开发,同样不能小觑。

《创新人才培养与钢琴教育》由上下两篇组成,上篇教学创新,下篇人才培育。通过钢琴教育与学习的思考,以创新人才培养为目标,全力探索创新多种具有特色的钢琴教育方法,充分发挥人类乐器之王“钢琴”的巨大功能。上篇“教学创新”是本书的战术手段。通过各种措施方法,用创新钢琴教育及新的学习措施、新的学习方法来达到“教学创新”;提高素质观下的钢琴教育,培养复合型人才、创新能力人才、创新精神人才,用钢琴培养“能听到音乐的手”、“在头脑里练琴”等等,所有这些方法都体现了钢琴教育的教学创新。下篇“人才培育”是本书的战略目标。通过钢琴教育教学创新的战术手段来达到人才培育的战略目标。这里所说的“人才”不是一般的“人才”,而是以创新钢琴教育来达到创新人才培养模式。以社会需求为目标来创设音乐教育的专业方向及专业方向定位,只有按照社会的需求才能更科学、更合理的构建各种人才培养体系,以社会需求为导向,论证设置音乐专业的必要性,预测音乐管理专业人才在市场需求状况,提出了健全音乐专业本科办学的必然性;以科学的方法对高职音乐本科专业的发展进行了论述,并明确指出深圳文化创新产业的发展对音乐专业本科人才的需求及变化。所有这些都是以创新人才培养模式来达到“人才培育”。总之,本书的中心就是

“创新”，不管是钢琴教育还是人才培养都离不开“创新”。

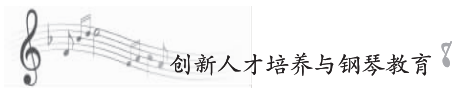
最后，感谢一直关心和支持我的领导、老师、学生和亲友们！特别是陈敏教授，感谢您对我工作的支持！感谢陈昌仪教授在百忙当中为本书写序！有您的点评，是我们钢琴爱好者的荣幸，再次谢谢您！

作 者
2012. 6

目 录

上篇 教学创新

第一章 创新人才培养与钢琴教育	3
一、钢琴教育激发全脑优势的发挥	4
二、全脑优势下即兴演奏与创新思维	8
三、钢琴教育与创新人才培养	11
第二章 素质教育观下的钢琴教育	15
一、钢琴教育复合型人才的培养	16
二、钢琴教育创新能力人才的培养	21
三、钢琴教育创新精神人才的培养	23
第三章 整合能力观下的钢琴教育	25
一、培养“能听到音乐的手”	25
二、培养“在头脑里练琴”	27
三、创新“综合法”的运用	31
第四章 网络时代下的音乐教育	34
一、网络音乐教学发展态势	34
二、网络音乐教学模式	38
三、网络音乐教育的发展策略	42
四、网络音乐教育的跨越式发展	47

第五章 数字化时代下的音乐教育	50
一、数字化音乐教学	50
二、数字化音乐教学的应用	52
三、数字化音乐教学给我们的启示	58
第六章 美国高校音乐教育的启示	60
一、美国音乐教育的模式	61
二、美国综合大学音乐教育的经验及启示	65
第七章 高职音乐教育实践的改革	70
一、音乐实践教学的定位	71
二、构建完整的音乐实践教学机制	73
三、创新音乐教育实践的教学方法	81

下篇 人才培养

第八章 以社会需求为目标,构建高职人才培养体系	91
一、专业方向的创设	91
二、专业方向设置的定位	92
三、专业方向设置的社会需求	93
四、专业方向设置的创新教育模式	99
第九章 以社会需求为导向,增设音乐管理专业	101
一、设置音乐管理专业的必要性	101
二、音乐管理专业人才需求市场状况及预测	106
三、增设音乐管理专业的办学优势	111
四、增设音乐管理专业的基本设想	117
第十章 以就业市场需求为导向,健全高职音乐专业 学位体系	121
一、音乐专业的现有概况	122

二、音乐专业本科办学的必然性·····	123
三、音乐专业本科的发展·····	126
第十一章 以提高学生能力素质为核心,创新人才	
培养模式 ·····	129
一、文化创意产业的发展现状·····	130
二、文化创意产业与高等教育·····	133
三、高职演艺人才培养探索·····	136
参考文献 ·····	142

上篇 教学创新

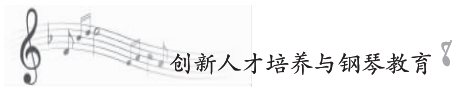
第一章 创新人才培养与钢琴教育

创新人才培养是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》^①提出的一项重要要求。

创新是民族进步的希望,是国家持续发展的源泉。所谓创新,就是继承前人,又不因循守旧;借鉴别人,又有所独创;美国《创新杂志》对创新所下的定义是,运用已有的知识想出新办法、建立新工艺、创造新产品。而创新人才培养是指对人才进行教育、培训的过程要有所创新,不拘于传统的培养形式,不断创新提高改进人才培养质量。我们根据社会发展对不同层次、不同规格、不同类型的高级人才的客观需求,在国家确定的教育方针与教育目的指导下,以钢琴教育为切入点,创新人才培养模式,对创新人才培养目标进行定位,设计培养规格,制定培养方案;根据培养目标、培养规格与培养方案选择培养途径并予以实施。总之钢琴教育要创新,人才培养要创新,就必须准确理解创新的内涵,把握创新人才培养的规律,充分发挥人类乐器之王“钢琴”的巨大功能,在钢琴教育过程中加以创新运用。

探索调整过去以知识灌输为中心的教育教学模式,结合

^① 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(中共中央政治局2010年6月21日审议并通过)

高校的钢琴专业课及钢琴选修课,在钢琴教学过程中不断积累经验,将“全脑优势”观念的科学研究应用到高等钢琴教育模式上,培养学生的素质能力,整合能力及创新能力。在这个数字化时代,利用当前强大的互联网,以及借鉴美国的音乐教育模式,通过音乐教育实践的改革,以社会需求为目标,构建高职人才培养体系,以就业市场需求为导向,健全音乐专业学位体系,以提高学生能力素质为核心,创新各种钢琴教学方式及创新各种人才培养模式。钢琴教育对人才培养的创新,可以为培养学生的想像能力和创造能力起到举足轻重的作用,将我国高校钢琴教育的教学提升到了一个新的台阶,形成国家和社会发展目前急需的一种高素质的一专多能的复合型人才。

一、钢琴教育激发全脑优势的发挥

钢琴教育的目的是培养有智慧的高素质人才,而限于培养专业的钢琴家。通过正确的钢琴练习与引导,可以达到促进大脑的思维能力和创新能力,如何发挥全脑优势下的创新人才培养,这就要看我们如何创新钢琴教育。

1. 全脑优势概念

全脑优势概念的发展,是建立在“大脑二分模型”与“脑部三分模型”这两个科学发现和推衍的理论基础上的。

20 世纪 70 年代,美国诺贝尔奖得主斯佩里博士(Roger Sperry)、约瑟夫·博根(Joseph Bogen)、迈克尔·加扎纳加(Michael Gazzanaga)三人所做的著名“分脑手术”(splitbrain)中,通过切断前脑连合组织的实验,证明了人脑可分为两大半球区,并测验了左右脑侧化优势功能。他们进而指出左脑主

语言和计算,右脑主非语言和空间(1970),形成左右脑理论。20世纪70年代末期,美国通用电气管理发展中心主任的奈德·赫曼博士(Ned Herrmann)在1976年以脑电仪证明大脑优势HBDI理论的成立,从而发展出全球至今仍沿用的全脑模型。赫曼在1977年又研究出“赫曼全脑优势测评工具”(HBDI,1981年定案),可将一个人偏向哪一象限的程度,具体量化出来。

赫曼的全脑模型,一般可将思维形态分为四大象限,每一象限都和大脑分工特殊化的思维结构有直接的关联。赫曼指出,人类的思维形态是由四种不同的思维本体集合而成。以“全脑模型”为基础,这四大本体的特色如下:

A 象限的分析家(左上脑):逻辑思维、分析事实、数字处理;

B 象限的组织家(左下脑):规划途径、组织事实、仔细检查;

C 象限的交际家(右下脑):擅长人际关系、直觉力强、表达力强;

D 象限的梦想家(右上脑):富于想像力、偏向大图像思维、善于抽析概念;

赫曼全脑模型是整个大脑思维运作的完整类比模型,是每一个人思维偏好的集合体。据此可知,人的大脑由左右两个半脑以及位于左右半脑下部分隐藏起来的左右两个边缘系统组成。这种看似对称的结构存在的差异使得大脑的某一部分更有优势。这种大脑优势导致思维偏好产生,由思维偏好再形成兴趣,影响个人的取向,进而促使个人发展出能力。依据“赫曼全脑优势测评工具”每个人都可以用这四种区域通

过不同强度来表示,而这些则表明了你在哪些工作上拥有优势,当然,同时也能够通过锻炼改善自己的劣势。^① 而将大脑研究的新知应用到高等钢琴艺术教育上,进而找到可行的策略来激发个体想像力与创造力。

2. 想像力与创造力在演奏中的体现

外国来访钢琴教育家已经发现,中国学生大多具有比较高的弹奏水准,尤其是在古典音乐方面弹奏得很好,但是当他们脱离曲谱后,就不知所措了。应用赫曼全脑模型及全脑优势评测工具 HBDI,从大脑左右皮层和边缘系统与思维偏好、行为特征关系的角度对此做了初步应用研究。

可以发现,不少学生想像力处于压抑状态,而且造成这种状况的主要原因在于,中国钢琴教学大多是照“谱”宣科的方式,而且长期以来,在高等音乐教育中,由于认识不到位、教师不充足、教学内容不够规范等客观原因导致学生键盘应用能力没有得到应有的提高。这就需要在钢琴教学中加强想像启发,加大即兴演奏能力训练来改变 D 象限(右上脑)想像力的状况。

柴科夫斯基就以俄罗斯著名诗人的短诗为题,写了一组以 12 个月为题材的钢琴套曲《四季》。赵屏国教授在《四季》的教学中就是用非常诗意的语言来诱发学生的想像的。他在《钢琴套曲:四季的演奏与教学》一文中做了总结“音乐是一门十分讲究的声音的艺术,而演奏更是一门生动的,不但包括掌握千变万化的声音技巧,还必须具备很好的理解力和敏锐

^① [美]赫曼著,宋伟航译.全脑优势[M].北京:中国人民大学出版社,2005年版,第6~13页。

的艺术感觉,充满想像和创造性的表演艺术。”^①的确,由于音乐是一种侧重于心灵表达的艺术,它就需要一种主体的创造活动,这种创造活动就是被马克思称为“人类发展的伟大天赋”。纵观人类音乐历史,特别是钢琴家,无一不具有超强的想像力和创造力。

3. 全脑优势在钢琴演奏家中的体现

依据赫曼“全脑优势”理论,大脑的创造力原于左上脑、右上脑、左下脑、右下脑的四部分协同工作“全脑思维”,这种内在驱动力是一切伟大创造的核心。脑科学的新成果对我们有重要的启示:真正的创造来自于人类自身的协同左右双脑的原动力,保持、维护这种创造的原动力,对于今天钢琴艺术教育有着无可置疑的绝对意义。

20世纪杰出钢琴演奏家,几乎都是技巧与音乐、感性与理性、左脑与右脑平衡发展的多才多艺的音乐大师。

威廉·肯普夫(Wilhelm Kempff, 1895—1991) 9岁进入柏林高等音乐学院深造,师从汉斯·巴尔托学习钢琴,同时跟卡恩学习作曲,还在柏林大学修读哲学和音乐史。经过潜心磨砺,技艺随年龄的增高而大长,50岁后琴艺进入理想境界,56岁后步入演奏生涯的高峰期。他1950年开始灌录《贝多芬32首钢琴奏鸣曲》而享有“贝多芬作品演绎权威”的称号。这一切完全是建立在他下工夫阅读、研究乐谱,深度挖掘作品内涵的基础之上。肯普夫是一位多才多艺的“专业杂家”,他在作曲和写作这两个领域里,都有出色的表现。他创作了歌剧、

^① 童道锦、孙明珠. 外国钢琴作品的分析与演奏[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003. 第314~353页。