

钢琴教育教学模式在高校的改革与创新

吴格妮

重庆对外经贸学院

DOI:10.12238/er.v8i5.6087

摘要: 钢琴是当代音乐学习中必不可少的乐器, 对于学生的技能和增强其音乐理解力及欣赏水平具有显著效果。随着高校积极推广全面素质教育, 钢琴课程的发展取得了空前的进步。然而, 在这种全面素质教育观念的影响下, 高校的钢琴教学方法仍有待改进, 以促进学生的长远发展。因此, 本文对现阶段高校钢琴教育教学现状进行分析, 结合实际提出相应的对策建议, 从而促进高校不断改革发展, 顺应时代发展需求, 从而提高教学质量, 助力教学工作再上新台阶。

关键词: 钢琴教育; 教学模式; 发展现状; 改革措施

The Reform and Innovation of Piano Education Teaching Mode in Colleges and Universities

Geni Wu

Chongqing College of International Business And Economics

Abstract: Piano is an indispensable instrument in contemporary music learning, which has a significant effect on students' skills and enhancing their music comprehension and appreciation level. With the active promotion of comprehensive quality education in colleges and universities, the development of piano courses has made unprecedented progress. However, under the influence of this concept of comprehensive quality education, the piano teaching methods in colleges and universities still need to be improved to promote the long-term development of students. Therefore, this paper analyzes the current situation of piano education and teaching in colleges and universities at the present stage, and puts forward corresponding countermeasures and suggestions in combination with the actual situation, so as to promote the continuous reform and development of colleges and universities, meet the needs of the development of the times, so as to improve the teaching quality and help the teaching work to a new level.

Keywords: piano education, teaching mode, development status, reform measures

钢琴教育在高校中是非常重要的教育领域。近年来, 随着时代的变迁, 钢琴教育的内容也越来越多元化, 不再只是专注于技术的训练, 而是更加重视学生综合素养的培育^[1]。然而, 由于学生的兴趣、学习能力和知识背景的差异, 传统的教学模式已经难以满足高校钢琴教育的需求。因此, 作为新时代的教育工作者, 必须从素质的视角来审视高校钢琴教学存在的问题, 并提出改进方案, 不仅可以深入推动高校钢琴教学的改革, 使得钢琴教学在内容、实施形式和评价方面都有所变化, 也能够更好地培养学生的艺术修养和素质提升。

一、高校开展钢琴教育教学的重要意义

高校实施钢琴课程的教育活动能有效提高学生们对艺术的认知, 树立他们独特的审美观点, 帮助学生在面对各种挑战时沉着应战, 从而为学生今后的发展打下坚实的基础^[2]。尤其近年来, 当前高校学生人数持续增长的大环境下, 这种

方式既满足了学生展示自我才华的需要, 又能在满足其个性化需求的前提下, 合理制定学生未来的学业、生活计划, 从而促进学校文化的健康建设。

此外, 素质教育的核心理念是全面培育个体, 对于受教者来说, 全方面成长是最重要的目标之一^[3]。由此可见, 钢琴课程不仅仅有助于构建良好的校园氛围并培育成就学生的自制力品质, 更重要的是它能有效提高学生对音乐知识的掌握程度, 增强学生投入学习的动力, 让学生能够通过学琴来理解西洋文化和历史, 加深对东西方差异性的认识, 从而促使学生的钢琴欣赏能力、表演技巧和人文修养同步进步^[4]。在西方艺术史上, 巴洛克时代以钢琴为代表的经典与浪漫风格独领风骚, 因此学生可以通过学习钢琴去深度探索当时的欧洲音乐状况, 体验全球音乐变迁的过程, 并在过程中了解到支撑各种音乐形态的社会文化因素, 进一步深化学生对历史、人文等相关主题的认知, 激励学生在音乐领域产生更多

的思考和创意，推进新颖音乐作品的发现和创作。

二、现阶段高校钢琴教育教学存在的主要问题

（一）钢琴教育的教学模式滞后

目前，传统的教学方式过于强调单一技能的培养，注重学生的技术性训练，而忽视了学生综合艺术素养和创新能力的培养。许多教师仍采用一对一的讲解式授课，缺乏互动和启发性教学，难以激发学生的创造性思维和个性化发展。

（二）钢琴教育的课程设置单一

当前，中国高等教育的钢琴培训主要沿用传统的授课方式，例如，大部分非音乐专业的高校会提供1-2年的钢琴学习机会，而在艺术类的学校中，这个周期可能会延长至3年或更长的时间，每周大约有2小时的课时安排。然而，这种过于统一化的课程设计并未考虑到学生的个人需求和特质，从而降低了学生提高自身艺术修养的能力。

（三）钢琴教育缺乏科学的考核机制

现阶段，我国高校普遍采取传统考试制度来评价学生的钢琴教学成果。当学期结束时，学生会以固定的方式对学生的学习能力进行测验^[6]。一般情况下，这包括让学生在预设的乐谱中弹奏钢琴并接受教师的一对一评分。然而，这样的评价方法既无法促进学生全面发展，也不能达到当前高校对优秀人才的需求标准。

三、钢琴教育教学模式在高校改革的具体措施

创新教育方法，积极构建建设开放互动的教学环境

随着教育的不断发展，高校音乐课程需要对学生们做出新的要求，学生应该努力创造有利于弹奏乐器的学习环境；同时鼓励同学间的交流与合作来提高学生的热情度并激发其对于学钢琴的热情^[7]。面对每个学生存在的独特性和多样性的挑战，教师应把重点放在满足每人的具体需求上，而非一概而论地教授所有人都适用的一套方法或技巧。这意味着要提供更多的自主探索和个人成长的机会给每个人去发展自己的特长并且实现全人格的教育培养方式。针对每位成员的具体情况给出有指导意义且具有建设价值的专业见解及提议有助于推动个人化的全面进步。

另外，搭建实景话剧、音乐剧、舞台剧等多样性的育人环境，营造开放式的育人氛围。如钢琴合奏与伴奏的训练，要求教师在这个过程中保证开放的教育环境，需要多方面的配合。教师在钢琴教学过程中也要注意发挥培养人才的作用，要坚持教育与培养人才相结合的理念，保证教学过程中做到科学性与思想性的完美结合^[8]。在鼓励学生参与民乐演奏的同时，运用多媒体工具，加强师生之间的交流，不断提高学生创新技能和审美品位的创作任务，潜移默化地引导学生在教育过程中树立起促进学生各方面素质提升，如：演讲比赛、个人音乐会、校园音乐节、文化节、新生欢送晚会、毕业典

礼等各种类型的文化艺术活动，以此激发学生对艺术实践的热情，展现他们的学习成果，并鼓励他们进行艺术创作。

在这个信息发展的时代，教师要充分发挥其优势来创建数字化的学习资料，并通过构建在线的美育资源库来推动高校及中小学的教育改革。同时，也应积极推广与课本相匹配的高质量音乐艺术课程数字教育资源，以适应“互联网+”的新趋势，从而革新学校的教育方法，增强基于移动互联网的学习平台的发展。比如，可以采取慕课、翻转课堂、微课程等方式，录制教学影片，举办优秀作品评比活动，打造丰富的数字化教育素材^[9]。同时，要将先进信息技术融入到现代化教育的实践中去，例如使用电脑和多媒体设备，以此强化学生们的视觉和听力体验，进一步深化学生的钢琴演奏技巧，全面提升所有学生的钢琴基础技能水平。

完善课程设置，将中华优秀传统文化融入钢琴教学

自从党的十八大开始，习近平总书记高度重视中华民族优秀的历史文化的延续，对于钢琴教育来说，更应该从中华优秀传统文化精神的继承出发，不断深入探索其中的人文精神和文化基因，为每一个学生的成长和艺术综合素质的提高提供支持和保障^[10]。在钢琴教育改革的路径上，教师应当主动改变传统的固定课程设计方式，进一步推动课程设计的多样化创新。

不论是团体讲授，还是个别指导小课程，都应该在教学过程中融入传统音乐文化的元素，教师可以通过召唤传统的民俗艺术家及专业的艺术从业者进入教室环境，让学生们有机会亲身感受到古典乐文化的魅力；与此同时，也应提高各类互动式学习活动的比例并在教育系统内占据重要地位，以此激发学生积极参加有关古老音律的活动项目来强化学生的个人才华水平。为此，教师需要持续自我进修，广泛传播关于古代歌曲及其相关历史背景的信息资料，收集分析各种不同类型的经典旋律信息数据以便更好地融入于教科书中的琴谱部分。比如：把像“松阳县的高调”这样的歌剧片段重新演绎为小型管弦交响组件或其他形式的小型器乐演奏方式，这样能使学生更加深入研究。在目前的钢琴曲中，展示中华优秀传统文化的作品相当丰富，因此，教师可以把这些元素纳入课程设计，开发出具备特定目标的课程。比如，增加一门专门研究传统音乐理论的课程，让学生们能够更深入地理解和应用传统音乐文化，进而将其融入到改编的钢琴作品中。

总之，高校钢琴课在素质教育的背景下，从中国传统文化的融合角度出发，在以西方东方音乐文化交融为依托，刺激学生创新思维和创造潜能的同时，既要培养学生的文化自信心，又要引导学生形成正确的美学观念、价值取向，从而提高学生的综合能力和文学修养。

制定考核机制，多元共促学生全面发展和能力提升

首先，需要改变学生在课程结束考试时应对考试的态度，让学生产生积极的心态，从而有效地优化现行的评价方式。

其次，需要构建关于高校音乐理论教学评价的标准系统，把日常学习分数制度及期末考试成绩结合起来，并根据学生的权重大小来做出合理的配比安排。对于期终测试部分来说，应选取那些既包含了技术技巧又融合着感情、心态还有价值观念的学习内容作为重点考察对象，不仅要重视学生的专业技术水平检测，更应该关注学生全面发展的素质培养。

最后，评价的参与者也需要实现多样化，避免在传统环境中教师单一评价的偏颇。通过这种多元化的创新评价方式，能让学生更全面准确地了解自己的状况，提升学生的音乐文化素养。

(四) 转变思想认识，不断提高教师音乐修养和综合能力

为了实施高质量的教育改革并提升学生的学习体验感，必须重新审视的思维方式并对现有的教导方法做出调整，要关注如何培育人才、用何种途径来实现这个目标的重要问题。

首先，要坚持人性化的原则提高学生的艺术鉴赏力。例如：将音乐素养融入到人文和社会学或物理学的课程中是可行的选择之一，通过结合理论知识于实际操作的方法得以体现出来从而最大化地发挥出其美的启迪作用及其潜在的社会效益。

其次，高校应该强化对音乐教师团队的高级人才培养，提升音乐教师的学术素养和专业技能。对于新招聘的音乐教师，应通过邀请校内外专家进行讲座、举办青年教师论坛等途径，加强教师道德和教学风格的培训、教学技巧的培训以及思想政治教育的培训，为音乐教师未来的科研和教学打下坚实的基础。

最后，钢琴教学作为钢琴教育改革的推动者，教师要保持与时俱进的姿态，紧跟着时代的步伐，与教育的发展方向相适应，使自身的音乐修养、业务本领得到不断的提高，钢琴教师的业务水平将直接决定着钢琴教学的素质，因此，钢琴教师在进行科研教学活动的同时，为了达到新时期对人才的培养目标，需要不断提高自身业务水平，注重个人成长，在掌握教学改革最新动态的同时，不断创新教育教学观念，与时俱进促进发展。

四、结束语

综上所述，随着教育的不断发展，随着教育持续进步，我国高校的钢琴教育已迈入新的里程碑并取得显著成就。然而仍然存在钢琴教育的教学模式滞后；钢琴教育的课程设置单一；钢琴教育缺乏科学的考核机制等问题影响了其长远发展。因此，本文结合实际，在素质教育的理念下，提出了创新教育方法，积极构建建设开放互动的教学环境；完善课程设置，将中华优秀传统文化融入钢琴教学；制定考核机制，多元共促学生全面发展和能力提升；转变思想认识，不断提高教师音乐修养和综合能力等举措，进一步提升高校课堂教学的效果，培育适应社会需求的全能型人才。

[参考文献]

- [1]陈展昭.论高校钢琴教育与德育教学的互动与融合[J].戏剧之家,2024,(16):128-130.
- [2]曾佳莉.高校钢琴演奏教学方法探析——评《新时期钢琴教育教学与实践问题思考》[J].中国教育学刊,2024,(05):143.
- [3]李清清.高校钢琴教育实践中分层教学模式应用[J].山西青年,2024,(08):85-87.
- [4]张晨阳.基于审美教育的地方高校钢琴教学改革思考[J].戏剧之家,2024,(05):193-195.
- [5]廖园园.高校钢琴教学中课程思政教育的渗透路径[J].剧影月报,2023,(04):117-118.
- [6]薛涵今.素质教育理念下的高校钢琴教学改革实践[J].科学咨询(教育科研),2023,(06):62-64.
- [7]于巧琳.谈高校音乐教育专业钢琴教学体系建设与创新[J].钢琴艺术,2023,(06):17-19+28.
- [8]李歆.综合类高校音乐教育专业传统钢琴与应用钢琴一体化教学研究[J].艺术评鉴,2023,(10):104-107.
- [9]范玉芳.探析高校钢琴艺术教育教学的现状与改革[J].戏剧之家,2023,(02):184-186.
- [10]路猛.基于素质教育理念的高校钢琴教学改革探讨[J].戏剧之家,2022,(12):175-177.

作者简介：

吴格妮、1983年2月、女，汉族、副教授、硕士研究生、音乐表演与教学研究