

高等学校音乐专业钢琴课程体系构建研究

顾冉

广东海洋大学, 广东 湛江 524008

摘要: 随着教育现代化的不断推进, 高等学校音乐专业的钢琴课程体系需要在基础与专业、理论与实践等多个方面寻求优化与发展。本文分析了钢琴课程在音乐教育中的重要地位, 从课程体系构建的原则、教学内容设计以及优化建议三个方面展开详细探讨。研究指出, 应加强跨学科结合、增设现代作品教学、强化中国音乐文化, 并引入多媒体技术, 以上述措施为新时代音乐人才的培养提供更加全面、创新的教学体系。

关键词: 高等学校; 音乐专业; 钢琴; 课程体系

Research on the Construction of Piano Curriculum System for Music Majors in Higher Educational Institutions

Gu,Ran

Guangdong Ocean University, Guangdong, Zhanjiang, 524008, China

Abstract: With the continuous advancement of education modernization, the piano curriculum system of music majors in higher education needs to seek optimization and development in multiple aspects such as basic and professional, theory and practice. This paper analyzes the important position of piano course in music education, and discusses in detail the principles of course system construction, teaching content design and optimization suggestions. The study points out that interdisciplinary combination should be strengthened, modern works should be taught, Chinese music culture should be strengthened, and multimedia technology should be introduced, so as to provide a more comprehensive and innovative teaching system for the cultivation of music talents in the new era.

Keywords: Higher education; Music major; Piano; Curriculum system

DOI: 10.62639/sspsstr01.20240104

随着我国教育现代化的推进以及高等教育改革的深入, 音乐教育领域也逐渐呈现出多元化与专业化并存的发展趋势。教育部发布的《关于全面提高高等教育质量的若干意见》指出, 高等院校要注重课程体系的优化与创新, 进一步提升学科建设的水平与质量。在此背景下, 钢琴课程作为高等学校音乐专业的重要组成部分, 承担着基础技能培养的任务, 也在培养学生的综合音乐素养、创新思维以及艺术表现力方面发挥着关键作用^[1]。近年来, 国内外关于音乐教育理论与教学实践的研究逐渐增多, 特别是钢琴教育领域的研究不断深化。然而, 当前高校的钢琴课程体系在内容设置、教学模式和培养目标上还存在一些问题, 亟需以系统的研究与改革来构建更为完善的课程体系, 这样才能适应新时代音乐人才培养的需求。

一、钢琴课程在音乐专业中的地位与作用

在音乐专业的教学体系中, 钢琴课程不仅是一门独立的学科, 还是声学、作曲、音乐理论等其它音乐学科课程的重要辅助工具。钢琴基础的扎实与否, 直接影响到学生整体音乐素养的提升。钢琴课程的目的在于培养学生的弹奏技巧、视奏

能力以及音乐表现能力, 这些能力将为学生今后从事中等学校音乐教学工作打下基础, 有助于未来音乐生涯的艺术实践^[2]。

钢琴课程的多功能性决定了课程体系的综合性, 在基础课程的学习过程中, 学生能够初步掌握钢琴演奏的基本技巧, 在进阶课程中, 学生将进一步提升独奏、伴奏等多方面的能力, 具备相应的教学资质。特别是对于音乐专业的学生而言, 钢琴不是一种纯粹的演奏乐器, 更是一种教学工具, 它的重要性不言而喻。

二、钢琴课程体系的构建原则

在构建高等学校音乐专业的钢琴课程体系时, 需要遵循以下几个基本原则:

(一) 基础性与专业性相结合

基础性意味着该课程应为所有学生打下扎实的技能基础, 不论学生是否未来专攻钢琴专业。钢琴作为音乐学科的“通用语言”, 是其他音乐学科的基础工具, 学生必须掌握基本的弹奏技巧、音阶、和弦等基本功, 才能支撑其他课程的学习与理解。然而, 随着学习进度的提升, 专业性也应逐步凸显, 尤其对于那些有志于钢琴演奏或教学的学生, 课程设计必须具有更高的要求。例如, 前期的课程应侧重于车尔尼等练习曲的技法训

(稿件编号: SSTR-24-4-1002)

作者简介: 顾冉 (1983-07) 男, 朝鲜族, 广东省深圳人, 博士研究生, 广东海洋大学讲师, 主要研究方向为: 钢琴演奏与教学人才培养模式研究。

练,而后期应引入更具难度的奏鸣曲或复调乐曲,使学生能够从基本技术的掌握逐步过渡到专业技巧的深化^[3]。由此,基础性与专业性并非两条独立的道路,而是相辅相成、层层递进的,这种紧密结合能够让学生在掌握必要基础的前提下,逐步实现向高水平专业领域的过渡。

(二) 理论与实践并重

钢琴教学不仅仅是手指在琴键上的操作,它是一门涉及音乐结构理解、乐曲风格分析以及表演技巧传递的艺术。因此,课程中需要将理论与实践有机结合在一起,使学生在在学习演奏技巧的同时,深入理解所弹奏乐曲的理论背景。具体来说,理论课程可以帮助学生理解乐曲的结构、作曲家的创作意图,以及演奏时应表现出的情感与风格,这种知识是纯粹技法训练无法替代的。同时,实践部分则是将理论应用于具体演奏中的重要途径,只有在反复的实践与演奏,学生才能将理论所学转化为实际的音乐表现力。因此,钢琴课程不应偏向理论或实践的任何一方,而应确保二者的平衡,基于理论指导演奏,用实践验证理论的准确性和有效性。

(三) 尊重学生的个性化与多样性发展

每个学生的音乐背景、学习基础和发展目标各不相同,这就要求钢琴课程不能采取“千人一面”的教学模式,而应根据学生的具体情况进行差异化的设计。对于基础较弱的学生,课程可以适当降低难度,更多地侧重于基本功训练和简单乐曲的演奏;而对于有较强钢琴基础或有志于专攻钢琴的学生,可增加高难度作品的演奏,比如巴赫的复调作品、贝多芬的奏鸣曲,帮助他们提升演奏技巧和音乐表现力。课程的多样性体现在乐曲的选择上,既要涵盖西方经典作品,也要适当融入中国作曲家的钢琴作品,培养学生对中西方音乐文化的全面理解。学生将在基于个性化教学的钢琴课程中找到最适合自己的学习路径,在多样化的曲目训练中提升自己的音乐综合素养。

三、钢琴课程教学的内容设计

钢琴课程的教学内容主要包括钢琴基本功、练习曲、复调乐曲、外国乐曲、中国乐曲以及奏鸣曲六个部分。每个部分的设计都旨在全面提升学生的钢琴演奏能力,并为其未来的教学或表演实践打下坚实基础。

(一) 钢琴基本功

在钢琴课程教学内容设计中,钢琴基本功是整个学习过程的基石。无论是初学者还是高级演奏者,扎实的基本功始终是演奏技术发展的前提条件。基本功的训练不是简单地培养手指灵活度和力量,更重要的是基于音阶、琶音、和弦等基础练习,让学生掌握手指与手臂、手腕之间的协调配合,建立良好的肌肉记忆。比如,在练习音阶时,应着重培养穿指和跨指技术,学生必须在不断重复中形成指法的流畅性^[4]。只有具备扎实的基本功,学生才能在面对复杂的乐曲时,做到手法自然,弹奏自如。基本功训练还应关注学生

的音色控制,利用不同力度的变化,培养学生对音色的敏感度,这样学生即可在后续学习中灵活应对各种乐曲风格的要求。

(二) 练习曲

练习曲部分是进一步提升演奏技巧的核心,不同的练习曲有针对性地解决某种演奏技术问题,例如车尔尼的练习曲就是专门为训练指法和手指独立性而设计的。在选择练习曲时,教师应根据学生的技术水平,循序渐进地安排难度适宜的曲目,这样既能在练习曲中巩固基本功,又能逐步挑战更高难度的技术。练习曲的教学重点不仅在于技术的掌握,更要引导学生将技术与音乐表现相结合。单纯的技术训练如果没有音乐性做支撑,会使学生的演奏变得机械、僵硬。因此,在练习曲的教学中,教师应鼓励学生注重乐句的连贯性、速度的变化以及情感的表达,使练习曲不仅仅是技术训练的工具,更成为音乐表现的有机组成部分。

(三) 复调乐曲

复调乐曲的学习是钢琴课程中不可或缺的一部分,复调作品,尤其是巴赫的创意曲,能够帮助学生发展对多声部音乐的理解能力。学生在弹奏复调作品时,需要学会分清各个声部的层次,使每个声部在演奏中既独立存在又和谐统一。对于初学者来说,掌握各声部之间的平衡是较大的挑战,因此在教学中,教师应利用分声部练习,帮助学生逐步建立对多声部音乐的敏感度和控制力。学生在复调乐曲学习中将能提高手指的独立性,培养对复杂音乐结构的分析与处理能力,这对日后学习大型作品或现代作品具有重要的奠基作用。

(四) 外国乐曲

外国乐曲的教学内容主要涵盖了不同时期、不同风格的西方钢琴作品。这一部分的教学目的是帮助学生理解并掌握西方音乐从巴洛克时期到现代时期的发展脉络与风格特点。巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦等作曲家的作品是钢琴学习中不可绕过的经典,这些作品的学习不仅提升了学生的技术水平,更重要的是培养了他们对音乐风格的敏锐度和表现力^[5]。比如,莫扎特的乐曲以清晰的旋律线条和轻巧的演奏风格为主,而肖邦的作品则更加注重情感的细腻表达与技术的华丽展示。对这些外国作品进行学习,学生能够掌握多样的音乐表现手段,并理解音乐史上不同作曲家的创作意图和美学追求。

(五) 中国乐曲

学习中国钢琴作品不仅帮助学生掌握不同的音乐技巧,更重要的是让学生深入了解本土音乐文化的独特韵味^[6]。中国乐曲融合了民间音乐的旋律特点与现代作曲技法,具有鲜明的民族风格。例如,谭盾、冼星海等作曲家的作品借助钢琴这一西方乐器演绎中国传统文化,展现了独特的音响效果。教学中,教师应引导学生从音乐背后的文化背景出发,理解作品的内涵,基于音色、节奏和力度的变化,恰当地表现出中国乐曲中的民族风情与精神气质。这种具有跨文化特色的音乐

学习, 将会大大丰富学生的演奏体验, 增强他们对本土音乐的认同感与自豪感。

(六) 奏鸣曲

作为钢琴文学中最为重要的体裁之一, 奏鸣曲不仅要求学生具备较高的技术水平, 还要理解它复杂的曲式结构和丰富的音乐内涵。在学习奏鸣曲时, 学生需要对乐曲的主题发展、动机演变以及各部分之间的关系有清晰的把握, 才能充分表现出作品的层次感和逻辑性。贝多芬、莫扎特等作曲家的奏鸣曲作品是学生此类作品的经典, 分析这些作曲家的作品, 能够学习到如何将理性与感性的表达相结合, 如何基于精确的演奏技法呈现出作品的思想深度与情感张力。

四、钢琴课程体系的优化建议

尽管现有的钢琴课程体系较为完善, 但在实践中仍然存在一些可改进之处。以下是几点优化建议:

(一) 加强跨学科结合

在钢琴课程教学中, 加强跨学科结合能够丰富学生的学习体验, 拓宽他们的音乐视野和理解深度。钢琴教学不仅仅是传授技术, 更多的是对音乐内涵的深度理解与表达。而这种理解往往离不开音乐理论、历史、心理学等学科的支持。例如, 在学习某一时期的钢琴作品时, 学生如果能够结合音乐史的背景, 了解该时期的社会、文化、艺术氛围, 便更容易把握作品的风格和情感。此外, 音乐心理学的理论也能帮助学生理解演奏时的情感传递和听觉感知, 从而在表演中更加自如。此外, 可以借鉴运动生理学, 分析手指、手腕的动作原理, 帮助学生优化演奏技巧, 减少因错误姿势带来的伤害。为此, 学校可以设置跨学科的选修课程, 鼓励学生深入学习与钢琴演奏相关的其他学科知识, 或者邀请不同领域的专家进行讲座, 带领学生从不同的学科视角更全面地理解音乐。

(二) 增设现代作品教学

现代钢琴作品在曲式结构、和声语言、节奏运用等方面与传统作品有显著差异, 这为学生的技术和音乐理解带来了新的机会。如果课程中忽视现代作品的教学, 学生可能会局限于古典时期的演奏思维, 无法灵活应对当代音乐的创作手法。学习德彪西、普罗科菲耶夫、谭盾等一系列 20 世纪及当代作曲家的钢琴作品, 学生将可以接触到非传统的和声与旋律结构, 体验丰富的音响效果与节奏创新。因此, 建议在课程设计中逐步引入不同风格的现代作品, 特别是具有代表性的先锋派和民族风格的作品, 帮助学生提升音乐的多维感知能力。同时, 教师应当讲解现代作品背后的作曲理念和艺术潮流, 引导学生理解这些作品的创作背景, 增强他们对当代音乐语言的适应性。

(三) 强化中国音乐文化的教学

强化中国音乐文化的教学是提升钢琴课程体系中音乐素养和文化认同感的重要举措, 当前的钢琴教学往往侧重于西方经典作品, 导致学生在技术和审美上过于依赖西方音乐传统, 而忽略了本土的丰富音乐资源。加强中国音乐文

化的教学, 学生将能够更深入地理解中国传统音乐的旋律、节奏和美学, 在演奏中体现民族特色和文化自信。例如, 在课程中增设中国作曲家的钢琴作品, 特别是民间音乐改编曲和现代作曲家创作的钢琴作品, 以谭盾、冼星海等人的作品为代表, 可以让学生在演奏过程中体会到不同于西方音乐的音韵和情感表达方式。教师可以分析这些作品的民族音乐元素, 帮助学生掌握中国音乐特有的节奏、音色和情感处理。建议邀请民族音乐学者或中国音乐作曲家进行讲座与互动, 帮助学生更全面地了解中国音乐的历史与发展, 增强他们对中国音乐文化的认同, 进而在演奏中融入更多个性化和本土化的表达。

(四) 引入多媒体技术

传统的钢琴教学主要依赖于面对面的师生互动和纸质乐谱的使用, 尽管这些方式有效, 但在当今技术发达的环境下, 教学资源的多样性和灵活性有了新的可能性。多媒体技术的引入可以依托于视频、音频、虚拟钢琴软件等形式, 让学生听到世界顶级钢琴家的演奏示范, 并以慢速回放、分解动作分析等手段, 清晰地理解复杂的演奏技巧。多媒体平台还可以提供节奏训练、音阶练习软件以及即兴创作模拟器等互动功能, 帮助学生在课外自主练习时获得即时反馈。教师可以利用多媒体技术展示乐曲背后的作曲家生平、音乐历史背景, 甚至以视觉化的方式帮助学生理解音乐的结构和风格演变。为了充分发挥这些技术的优势, 建议学校配备相关的多媒体设备, 并定期更新教学资源库, 使学生能够在丰富的音视频资源和互动工具中提升自己的钢琴技巧和音乐理解力, 从而更有效地融入现代音乐教育的创新实践。

五、结论

综上所述, 高等学校音乐专业的钢琴课程体系构建, 需要在基础性与专业性、理论与实践以及个性化与多样性等多个方面寻求平衡与突破。在快速发展的教育环境下, 如何进一步优化课程内容, 增设现代作品、融入本土文化元素, 并利用多媒体等创新手段, 仍需我们不断探索与反思。只有在与时俱进的改革与实践中, 钢琴课程体系才能真正为新时代的音乐人才培养奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 刘洋杨. 从钢琴即兴伴奏的社会实用性谈普通高校钢琴教学[J]. 戏剧之家, 2023, (09): 112-114.
- [2] 刘海韵. 基于 OBE 理念下的高校即兴伴奏课程教学模式改革探析[J]. 戏剧之家, 2022, (24): 148-150.
- [3] 左苗. 普通高校钢琴专业课程体系发展现状与趋势分析[J]. 黄河之声, 2019, (18): 81-82.
- [4] 梁冰. 通高等学校音乐表演专业课程体系重构的研究[J]. 戏剧之家, 2018, (15): 207.
- [5] 林敏婷. 高等学校音乐表演专业钢琴室内乐课程构建及改革研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2017, (09): 269+271.
- [6] 裴娜. 普通高校音乐专业钢琴课程评估体系的构建[J]. 郑州铁路职业技术学院学报, 2015, 27(02): 106-109.