

广东钢琴教育的区域差异与发展对策研究

顾冉

广东海洋大学, 广东 湛江 524008

摘要: 不同文化, 不同环境下的音乐视域下, 钢琴被奇妙融入各个地区, 增添了不一样的特色。由于音乐人才的需求不同, 导致区域性钢琴音乐教育存在明显的差异性, 如教育观念、教学过程, 教学设施, 艺术手法等方面的表现存在一定的区域差异。基于此, 文章以广东钢琴教育为例, 分析中外、南北地区钢琴教育的区域差异, 接着重点从教学内容的更新, 资源整合, 教学设施、教学手段和师资队伍五个方面提出了一些有效的发展对策, 以供参考。

关键词: 广东钢琴教育; 区域差异; 发展对策

Research on Regional Differences and Development Countermeasures of Piano Education in Guangdong Province

Gu,Ran

Guangdong Ocean University, Zhanjiang, Guangdong, 524008, China

Abstract: From the perspective of music in different cultures and environments, the piano has been wonderfully integrated into various regions, adding different characteristics. Due to the different needs of music talents, there are obvious differences in regional piano music education, such as educational concepts, teaching processes, teaching facilities and artistic techniques. Based on this, this paper takes Guangdong piano education as an example, analyzes the regional differences of piano education between China and foreign countries, and then puts forward some effective development countermeasures from five aspects: the renewal of teaching content, the integration of resources, teaching facilities, teaching methods and teachers, for reference.

Keywords: Guangdong piano education; Regional differences; Development countermeasures

DOI: 10.62639/sspips14.20250203

广东钢琴教育, 从最初发展到现阶段的应用经历时间不到百年, 短期内获得比较明显的进步, 但是从一些西方音乐相比, 仍存在一定的差距。钢琴教育, 作为提高学生艺术文化修养的重要手段, 但是在不同区域背景下, 钢琴教育存在明显的区别。如教学理念, 课程设置, 教学方法等方面, 所以这种背景下, 更应该深刻反思广东钢琴教学现状, 分析内在的区域差异特点, 从开放、融合的角度分析, 希望寻找一些推动钢琴教育顺利发展的有效对策。

一、广东钢琴教育的区域差异

(一) 中外差异

1. 教育观念

对比广东和外国的钢琴教育。广东地区钢琴教师采用传统的示范、讲解的方式, 严格按照钢琴演奏的技术, 进行规范化、标准化的教育, 要求学习者被动接受, 模仿, 这就导致部分学生的独立意识较弱, 缺乏自学的能力。而在外国, 更加崇尚自由、开放, 钢琴教育, 应该着重体现内在的自由、开放理念, 尊重学生的个性化发展特点, 鼓励学生自学, 交流, 通过讨论, 对话的形式, 鼓励学生自行探索, 并通过表演+创编的形式呈现。而且在教学中, 教师往往给予学生最大的想

象空间, 让学生自由表达想法, 当学生在自由演奏的时候, 教师也要选择恰当时机, 给出独特的意见和建议^[1]。

2. 教学目标

广东地区钢琴教育, 多是从初期开始学习, 例如有的学生从小学一年级开始, 经历学习—考试—学习—考级的顺序。企业录取钢琴人才的时候, 要求有相关的证书, 以及是否参与一些钢琴竞赛等, 将这些标准作为评价学生钢琴演奏技巧的重要手段。过于功利性的评价体系下, 导致部分家长对于孩子的钢琴演奏技术更为严格, 不再考虑孩子自身的兴趣, 而是强调技术性, 这就导致最终演奏的作品缺乏灵魂和情感。相比较, 外国钢琴教育目标, 则是提高学生的人文素养, 将其作为日常生活的一部分。教师鼓励学生通过音乐探索世界, 理解音乐的独特之处。简言之, 音乐所提供的世界更具包容性, 理想性。在外国, 学生不会将人生目标, 预设为想要成为一名钢琴明星, 而是将其作为爱好, 用于增强自身的文化修养。所以对比中外地区钢琴教育目标的设计中, 广东地区的钢琴教育, 更为强调技术上的教学, 一定程度上弱化了钢琴的艺术性特征。

3. 课程设置

广东钢琴教学课程设置多是采用统一的课

(稿件编号: IPS-25-3-1013)

作者简介: 顾冉(1983-), 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: 钢琴演奏教学与人才培养模式研究。

程,选择的曲目有莫扎特、贝多芬、李斯特、柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫等^[2]。课程设置比较单一,多是理论教学,不注重实践课程,这就导致部分学生的理论和实践衔接不到位。外国的钢琴教学,彰显本土特色的时候,也会融入其他的音乐元素,如流行音乐,鲁斯、爵士等音乐。通过多元化的课程体系,让学生在课上自由展示,演奏,让学生有机会听到不同风格的音乐作品。除了课堂的教学外,还要鼓励学生进行课下的实践演出,帮助学生积累表演经验。

4. 教学评价

广东地区钢琴教育考核制度,采用“考级”的方式,最终是评价学生的个人成绩,忽视了学生的学习过程。如若最终的结果不理想,这会让学生的有一种挫败感。教师评价学生钢琴技术的时候,从速度,难度,指法等方面进行评价,忽视了钢琴演奏的艺术性特征。外国的钢琴教育,没有等级考核制度,所以对学生的评价更多体现在音乐性,艺术性,强调学生的演奏+表演效果,而不是一味的技术类评价。教师大多是选择采用激励性的评价手段,让学生在和谐的学习氛围中掌握正确的钢琴演奏技巧,实现师生的深度交流和沟通^[3]。

(二) 南北差异

1. 教学方法

广东属于南方地区,相较于南北方的教学中,北京,上海等区域的钢琴教学,更为注重学生的个性化发展,选择自学,探究的方式。而在广东的钢琴教育中,更为注重规范,标准的钢琴演奏。

2. 教学设施

对于北方等地区,教学设施更为丰富,学校有着良好的音乐教学环境。广东地区的钢琴教学资源有待更新,相较于国内较为知名的音乐学校,广东地区音乐专业教育的国际知名度不高。而且校内设施落后,学生缺乏钢琴实践的平台。

3. 师资队伍

师资队伍方面,北方地区的高校有着更为优秀的师资队伍,完善的教学体系,吸引更多优秀的钢琴教师加入其中,这些教师有着极高的演奏技能,以及丰富的教学经验。反之,南方地区的师资队伍偏弱,教师的专业能力有待提升。

二、广东钢琴教育的发展对策

(一) 深度融合,打造区域性钢琴课程体系

传统的小班额课程和大班课程教学有着一定的区别。缩小区域差异性,将小班和传统的集体课程有效结合,致力于培养学生的音乐素养。

第一,个别课。选择传统的钢琴教学形式,适用于各种程度的钢琴教学。个别教学的课程体系,教师仔细观察每位学生在钢琴演奏中的表现情况,及时纠正和引导学生,当学生演奏不同作曲家的作品后,教师肯定学生的演奏风格和演奏技术。但是这种方式也存在一定的缺陷,则是一对一的授课模式下,学生更依赖教师,而且会产生刻意模仿的行为。由于缺少横向对比模式,学生的竞争压力小,方式单一。

第二,小组课。小组课作为一种集体性的教学模式,将几个人,十几个人结合在一起,通过交互式的集体教学模式,高效率教学。小组课程中,传授基本的钢琴知识,方法,主要是解决一些普遍性的问题,更适用于一些钢琴演奏能力偏低的学生。小组课的教学,可以融入一些具有现代风格的曲目,让学生更好了解本民族的音乐,寻找合适的曲目,为学生预留更多可选择的钢琴练习曲。

第三,集体大班课。大班课的钢琴教学,选择以班级为单位,为学生讲解钢琴教学理论知识,钢琴艺术历史等理论知识。教师利用现代化的教学手段,生动展示钢琴教学的历史,组织丰富多彩的教学活动,拓宽学生的认知视野,还能培养学生的艺术修养,避免出现重视技能,忽视艺术文化的现象,实现钢琴教学的内容,形式的有效衔接^[4]。

(二) 以人为本,提高学生的创新能力

艺术修养才是钢琴教育的核心。为培养学生的综合素质,钢琴教学过程中,始终关注学生的身心发展需求,倡导以人为本,让学生在自由选择的过程中寻找最合适的学习方法,培养学生的创新、创造能力。对此,针对广东地区钢琴教学的基本情况,从教学内容分析,改革教学方法,提升钢琴教育的德育效果,符合区域化,本体化的发展趋势。

首先,转变传统的教学模式。不再是以教师为主导的钢琴教学模式,而是起到组织,引导的作用,学生才是钢琴学习的主体。教师在钢琴教学中,预设问题,提供合适的背景素材,进行示范演奏。引导学生在实践演奏的时候,完成对曲目背景,作者,审美特征的系统分析,这样既能提高学生的钢琴演奏技术,又能培养学生的文化素养。

其次,钢琴实践教学,融入社会实践的内容。学校定期组织一些学生个人的钢琴表演活动,或者是小组观摩会,组织丰富多彩的钢琴活动,为学生提供多元化的实践平台,帮助学生积累经验,拓宽学生的认知视野。

最后,钢琴教学采用小班+公共课的方式。公共课程教学中,包含中西方音乐历史,艺术教学等内容,通过小班+公共课的方式,为学生钢琴创作和表演提供契机。而且不同的课程设置中,引导学生从多个角度思考问题的发展和变化,潜移默化地提高学生的音乐创造创新能力。

(三) 改变思路,为学生提供自由表达的空间

为缩小钢琴教学的区域差异,需要改变传统的教学思路,立足人本理念,激励学生自主学习和交流。首先,教师利用网络平台建立资源库,鼓励学生课下独立演奏学习,提高学生的自学能力,顺利解决学生课下自学训练中存在的问题,提高钢琴教学的质量。同时,为加强师生的互动效果,课上鼓励学生自主表达和交流,深度挖掘音乐素材,结合教学重难点进行知识拓展和延伸,一起和学生进行深度讨论,解决钢琴学习中存在的问题,给出合适的解决方案。教师关注学生课

前难以解答的共性问题, 录制视频, 方便学生课下学习和交流。

为学生提供自由表达的空间, 需要创新互动的教学环境。学校组织艺术表演活动, 通过多种方式的舞台实践预设不同的钢琴表演情境, 强调师生互动的效果, 打造开放式的教学环境。学校结合传统的节日文化, 组织钢琴表演主题活动, 调动学生艺术实践的积极性, 引导学生在实践中成长, 不断积累经验, 提高学生的艺术欣赏能力。对此, 广东地区的学校学习和借鉴其他地区, 组织“琴音颂赞”为主题的钢琴音乐会, 学生积极参与, 演奏的曲目广泛, 有浪漫乐派、印象派及民族乐派的曲目, 凭借高超的演奏技艺和卓越的音乐诠释能力将每一首乐曲复杂多变的情感层次展现得淋漓尽致, 使观众置身于或奇幻, 或神秘, 或气势磅礴的音乐画卷中。学校通过多种形式的音乐活动, 致力于让更多学生感受钢琴的独特魅力, 领悟艺术教育的专业精神^[5]。

(四) 兴趣引导, 培养学生的自学能力

基于区域差异背景下, 为提高广东钢琴教学水平, 必须重视学生艺术修养的发展。现阶段, 人们生活水平的提升, 更多的学生参与到钢琴学习中, 这是社会经济进步的一种表现。所以这种环境下, 更需要教师的科学指导, 保护学生的学习积极性。对此, 坚持兴趣和快乐学习理念相互结合的方式, 将培养学生的兴趣作为重要助推力, 采用多种方式和形式进行钢琴教学, 让学生能始终处于健康学习、快乐弹奏的状态, 引导学生自主学习钢琴, 而不是被动参与, 这样才能完成对乐曲的二次创作。

对此, 广东地区学习和借鉴西方地区的钢琴教学, 鼓励学生采用即兴演奏, 探索、创编的方式。尽量在学生在学习钢琴的初期阶段, 树立正确的风格, 让学生用钢琴表达自我情感, 呈现出浓厚的个人特色。学生弹奏的时候, 应该有自主思考的时间, 自行创作和探究, 根据学生的理解自行演绎曲目, 通过二次创作, 即兴弹奏的方式表达内心情感世界, 激发学生的音乐想象能力。例如广东音乐钢琴改编曲《旱天雷》, 更为强调“粤语的特性”, 且有着浓厚的民族音乐特征。学生在演奏的时候, 结合原本的曲调、曲式, 融入民族特色, 实现音乐的有效衔接。如广东的音乐的加花、冒头等, 这些都会在钢琴改编曲中存在, 反映出广东音乐特有的音色, 曲调, 促进区域文化的传承和发展。

(五) 加强钢琴教师队伍的建设工作

高质量的师资队伍对区域性钢琴教育水平的提升具有促进作用。为推动广东钢琴教育改革的顺利进行, 学校加强钢琴师资队伍的建设工作, 通过一定的优惠策略, 以及教师的福利薪酬待遇等, 引进高素质的钢琴教师队伍。再者, 为实现区域性的钢琴教学目标, 可以选择一些民间音乐家作为教师进行实践性的教学, 学校致力于打造综合性、系统性的教师队伍, 为学生自主学习提供坚持的人才保障。

钢琴人才的培养离不开优秀的师资队伍, 学校加强对教师的培训工作。广东地区部分学校的

钢琴教师存在结构单一的问题, 学校通过系统培训, 引导教师持续学习, 安排钢琴教师到国际上知名的学校进修学习。此外, 还要加强对教师的培训工作, 培训过程中, 将基础教学和高层次音乐作品的剖析和演绎相结合, 为钢琴教师提供不同层次的课程设计。为满足广大钢琴教师的客观需求, 还可以选择采用线上线下相结合的多元化培训模式, 有助于钢琴教师学习的在线“云课堂”, 增强培训的覆盖范围, 提高钢琴教师的专业能力^[6]。

(六) 多元评价, 激发学生的学习积极性

广东钢琴教育评价, 应该借助激励性的评价语言, 试着从学生的角度分析和看待问题, 运用激励性的评价语言鼓励学生思考和交流, 让学生深刻感受自己的进步和成长, 激发学生的学习积极性, 让他们从快乐中收获成功。

钢琴教学评价作为缩小区域差异的重要组成部分, 考虑教学情况, 加深教师对学生钢琴学习情况的了解, 主动发现钢琴教学中存在的一系列问题, 寻找针对性的改进措施。因此, 学校完善钢琴教学评价体系, 采用过程+结果评价的方式, 检验学生课上钢琴学习情况, 课下作业完成情况等, 从多个维度评价学生的钢琴学习情况。由于广东钢琴艺术教育具有一定的特殊性, 区域性, 所以可以适当融入音乐表现性评价, 从学生二次创作演奏的细节点检验学生对于钢琴理论知识、情感表达能力的掌握程度。此外, 学校还可以选择采用自评, 互评等方式, 引导学生持续反思和总结。教师也要时刻关注学生的表现情况, 对学生进行科学指导, 让学生在钢琴实践中了解自己的学习情况, 从钢琴学习中收获更多知识。

三、结束语

现阶段, 区域性的钢琴教育深受重视。为培养出更多优秀的钢琴人才, 文章以广东钢琴教育为例, 从南北, 中外的角度分析钢琴教学的区域差异, 认识我国钢琴教学中存在的一些弊端。从中认识到: 要发展广东钢琴教育, 必须学习和借鉴国际上优秀的教学经验, 实现广东钢琴教育和国际的深度结合, 这样才能提高钢琴教学水平, 扩大广东钢琴教育的世界影响力。

参考文献:

- [1] 傅元. 非洲传统音乐节奏与民间乐器的地域差异化研究[J]. 大众文艺: 学术版, 2019(1): 3.
- [2] 于焱. 多元重构: 艺术院校附中钢琴主科教学, 实践与评价模式研究[J]. 乐府新声: 沈阳音乐学院学报, 2022, 40(4): 85-89.
- [3] 霍橡楠. 聆听音乐家的智慧——著名钢琴家李洪音乐思想访谈[J]. 岭南音乐, 2024(4).
- [4] 李晓迪, 姚菁. 中国高校音乐教育的区域性教学改革研究[J]. 艺术家, 2021, 000(009): P. 58-59.
- [5] 李圆圆, 刘海成, 冯小云. 梳理冀东地区音乐打造特色优秀传统文化课程的研究[J]. 花溪, 2022(36): 0145-0147.
- [6] 徐志斌, 袁博, 俞子正. 不同音乐呈现方式在音乐欣赏教学中的效用研究——基于脑电实验的数据分析[J]. 中国音乐教育, 2023(5): 55-62.