

高职院校钢琴教学法课程实践 ——以但昭义新路径教学法应用为例

且宜

深圳职业技术大学, 广东 深圳 518055

摘 要： 钢琴教学法作为一门实用性较强的课程，主要培养学生作为教学者的专业能力，可以说是跟学生职业发展有着紧密的联系。本文对高职院校钢琴专业的钢琴教学法课程进行分析，针对职业院校学生的专业能力与学习特点，剖析课程教学现状，分析教学中的问题和不足，探讨如何在课程教学中结合但昭义新路径教学法，以提高教学效果，更有效地培养学生的专业能力，提高就业竞争力。

关 键 词： 高职院校；钢琴教学法；但昭义；新路径钢琴

Practice of piano teaching method course in vocational colleges: taking Dan Zhaoyi's new path teaching method application as an example

Qie Yi

Shenzhen Polytechnic University, Shenzhen, Guangdong 518055

Abstract： Piano teaching method, as a highly practical course, mainly cultivates students' professional abilities as educators, and can be said to be closely related to students' career development. This article analyzes the piano teaching method courses in vocational college piano majors, focusing on the professional abilities and learning characteristics of vocational college students. It analyzes the current situation of course teaching, problems and shortcomings in teaching, and explores how to combine Dan Zhaoyi's new path teaching method in course teaching to improve teaching effectiveness, more effectively cultivate students' professional abilities, and enhance their employment competitiveness.

Keywords： vocational colleges; piano teaching method; Dan Zhaoyi; new path piano

引言

随着我国经济快速发展，人们在物质生活得到满足的同时，对精神文明的需求日渐增强，钢琴作为音乐艺术的代表之一，受到越来越多的关注和喜爱。自深圳市委市政府在2004年提出建设“钢琴之城”，钢琴产业在深圳蓬勃发展近二十年，人均拥有钢琴数量居全国前列。据统计，在深圳地区由中国音乐家协会主办的考级活动中，2018年的报考人数将近是2003年的四倍，达到16016人。截至2019年，全市有超过三百家注册钢琴培训机构，从事钢琴教育培训的教师达到一万五千人^[1]。深圳的钢琴艺术发展能够有现在的规模和成就，除了深圳市有关领导部门的大力推动，也离不开但昭义这位“冠军教练”的努力，但昭义教授曾提出针对深圳钢琴事业的发展，要有业余教育、专业教育 and 大赛活动三方面的支持^[1]，这其中业余教育的影响力是最广泛的，群众基础也是数量最多的，处于金字塔底端人数最多的业余琴童的教学培训工作则需要大量的钢琴基础教师，对于高职院校钢琴专业的学生来说，初级钢琴教师是他们毕业后最理想也是最对口的岗位。下面对目前高职院校钢琴教学课程中存在的一些问题进行探讨。

一、现有钢琴教学法课程教学的不足

（一）学生水平不高，教学效果欠佳

作为高职院校钢琴专业的学生，日后就业岗位主要为钢琴基础教师，这需要有扎实的钢琴弹奏基础和基础教学能力，为启蒙阶段的琴童打好基础是最主要的工作。但是高职院校学生自身的专业水平普遍不高，很多学生甚至只学过两三年钢琴就为了应对高考而拔高程度学习一些相对较难的曲目，而忽视了基础训练，导致看似能勉强弹奏三五首所谓的“大曲子”，但是实际水平却

连简单如音阶琶音等基本练习都弹不标准，如果以这样不扎实的专业能力去教学，效果可想而知。对于学生这种不牢靠不规范的专业基础，在课堂上并没有先规范弹奏就直接教授教学法的内容，等于在不牢固的地基上建房子，无法得到好的效果。

（二）教学内容不贴合岗位需求

从我们以往的教学经验来看，现在的钢琴教学法课程的教学内容，与学生日后从事基础阶段钢琴教师职业所需的知识和能力素养培养目标匹配度不高，所使用的教学方法主要沿用本科院校以及专业音乐院校的钢琴教学法课程教学体系和内容，导致学生进入职业

道路之后用不上所学知识,不能满足学生的实际需求。目前的教学问题主要体现在以下几个方面:1.使用的教材老旧,其中的教学谱例以及案例曲目难度较大,对于普遍自身钢琴演奏水平不高的学生来说,内容比较难吃透,实际上手操作应用的空间不大。而在学生日后实际工作中,大部分都是钢琴弹奏初级阶段的教学,不需要弹奏多少难度大的曲子,而是需要对基础弹奏的知识点有深入的理解和扎实的掌握,能够非常有条理有逻辑的吃透这些知识点;2.教学内容较零散,缺乏系统性完整性,主要是专注于研究钢琴弹奏中某几个要点,较少学习系统完整的弹奏方法,对于基础较薄弱的学生来说,起不到系统培养弹奏和教学能力的目的,而学生必须对基础弹奏的知识点有全面完整的认识,才有能力进行有效教学;3.整体教学模式偏重理论学习,主要是老师讲学生听,缺少可以大量实践的内容,学生的参与感不强,导致兴趣也不强,不能满足学生能力的提升和个性化发展的需求。学生从学校的“弹”到进入职业岗位后的“较”,是一个从被动到主动的转变,所以在学习的过程中,需要练习主动发现问题,解决问题的能力。而目前对于这种能力的培养基本是缺失的。因此教学效果总体来说并不尽如人意,很难达到素质培养方式契合岗位需求的教学目标。以上几点不足,应该引起我们的重视和反思,我们需要从学生的具体情况出发,针对高职院校学生普遍存在的基础薄弱的问题,在教学中找到解决办法。引入符合他们的需求和能力的比较实用的教学方式和内容,根据学生的特点因材施教,夯实基础,使学生能够更好地适应和胜任将来的教学工作。那么如何找到一个系统的、科学的钢琴基础教程和教学方法呢?钢琴教育家但昭义教授的《新路径钢琴基础教程》以及这一套教学思路及方式给了我们一个新的思路和方法,这套教材及教学方法突破了以前的钢琴教学法课程教学中存在的传统思维定式,更有效解决学生基础薄弱问题,同时在实际教学应用中有更全面、清晰的知识结构把握,有利于提升提升学生的就业竞争力^[2]。

二、但昭义新路径教学法应用意义

但昭义教授在钢琴专业教学上的成就毋庸置疑,培养了李云迪、陈萨、张昊辰等一批享誉全球的中国钢琴家,为深圳乃至中国的钢琴事业做出了巨大贡献。在业余教学方面他也不遗余力,结合几十年的教育经验研究出了一套集民族特色、科学性、系统性、趣味性于一身的钢琴教学法,并与2016年出版了配套教材——《新路径钢琴基础教程》(下简称《新路径》)。作为钢琴启蒙教材,是一套全面的覆盖了从钢琴入门到基础阶段再到进阶阶段的教材,教材中的各类训练都选择了音乐性非常强的乐曲,使学生在技术训练中同时接受音乐教育,实现技术与音乐的协调发展,音乐与技术两条腿走路。引用但昭义教授的说法即“用技术的瓶装音乐的酒”。《新路径》作为一套为启蒙和基础阶段的习琴者编写的教材,从零开始详细分解钢琴弹奏的每一个知识点,具有很强的实操性和系统性,如果与高职院校钢琴教学法课程融合,可以极大地解决现有课程教学中理论知识偏多、实操性不强、曲目过难等弊端,能够使课程内容更加具有实用性,更加能满足学生的就业需求。高职院校的钢琴专业学生的就业方向主要是社会音

乐培训机构等初级教学岗位,在高职钢琴专业的教学法课程中,针对学生水平不高的情况,第一个重点是教导学生对于钢琴弹奏和钢琴教学要有一个清晰规范的认识。很多学生自身并没有规范的弹奏基础,甚至还有很多错误的弹奏方式,以后就业从事教学工作会误人子弟。所以首先要掌握科学规范的弹奏方法,提高技能技巧,在规范自身的弹奏能力的基础上,学习用正确的理念和方法去教学,形成一个良性循环的学以致用过程^[3]。

三、《新路径钢琴基础教程》教学理念

整部教材是在但昭义教授编写的《钢琴基础教学纲目》基础上展开,这其中包括全面基础、技术基础、音乐表现三个模块,详细完整地讲解了钢琴弹奏所需要的技术技巧和音乐表达、以及艺术素养的综合表现^[4]。可以说《新路径》是但昭义教授集自己多年的教学经验,总结编写出的一套宏大而丰富的教学模板。《新路径》作为承载但昭义钢琴基础教学思想和教学方法的教材,是一部实操性非常强的教材,每一册的内容都有不同的侧重点。教材共分为四册,第一与第二册为“启蒙与入门”,第一册的主要内容为认识乐谱,手指支撑,以及手指走步,每个知识点下还有基本练习、游戏(能力拓展)模块;第二册的学习重点是:1.学习技术,其中包括三种基本弹奏法;2.学习音乐表现基础,包括强弱、声部层次、特殊奏法、乐句、音乐结构等内容。这一册内容传达的核心要点是技术与音乐二者缺一不可,音乐表现是弹奏钢琴最重要的一部分,技术要为音乐服务。第三册与第四册是“音乐与技法”,进一步强调音乐与技术的结合。第三册内容包括:复杂节奏、手指平衡、特殊技法、乐句造型、手指灵活性、快速跑动等模块;第四册内容包括:音乐特性分类与对比、音乐结构、高难度技法。第三册和第四册的知识核心是音乐与技术的协同发展,我们可以看到内容中既有弹奏技巧上的进阶,也有音乐表现的深入发掘。可以说教材不仅从知识技能上全面,在意识上也不断灌输正确的音乐表演的核心思想。除了四册主要教材,另外还配有六册曲集,可供练习者根据学习程度与教材配套使用,极大地丰富了曲目选择性并且满足了使用者的个性化需求。此外教材中选入了大量的中国乐曲,能够加深学生对我国传统音乐的理解,同时增强学生的文化自信以及民族自豪感,这对中国文化的传承起到了非常好的作用^[5]。

四、应用方式

1.首先遵循《新路径》的核心思想,为学生灌输钢琴演奏是音乐和技术相结合的理念,音乐和技术都是钢琴弹奏不可或缺的核心要素,为学生树立正确的弹奏和教学观念,学习钢琴既要精进弹奏技术技巧,同时要明白音乐表现的核心是感受美,表达美,用音乐的美去感染他人。只有深刻理解了弹奏钢琴的核心要素,才能更好地规范教学。

2.将《新路径》当做一本学习训练指南来使用,对钢琴弹奏从起步阶段有系统、科学的概念,对每一步的知识点有清晰的了解。传统的钢琴教学方式是在曲目中学技法、学知识,这样的学

习方法较为随机和零散,以弹奏曲目为主,每次都会接触不同的技法和音乐处理,没有一个连贯系统的知识框架,这样的学习方式对于基础较薄弱,学习时间不长的学生来说是一个很大的挑战,他们没有很长的学习过程去不断地打磨各种技术和音乐处理,对于钢琴弹奏很难有一个整体又完整的概念。因此他们非常需要这种把知识点单列出来的教学方式,可以使学生对弹奏的知识结构有一个清晰理解和认识,有明确的学习目标

3.教学法课程的教学目标是通过训练规范学生自身的弹奏方法,通过在校的学习,增强了学生实际应用的能力。学生进入职业岗位,运用课堂上学习的理念和知识技能,在教学活动中加以实施,按照知识点有效展开教学活动,能够较快地学以致用,最终达到教学目标匹配岗位需求的目的^[6-7]。

4.优化课程内容,在传统教学中,弹奏时会根据曲目标注、要求或者风格特点来选择用哪种弹奏法,只着眼于当下需要应用到的某一种奏法。当学习下一首曲目时,我们仍旧用同样的方法学习,曲目需要什么技术就学什么技术,类似于情景式的学习方式,这使学习者对于弹奏法的总体概念不强,知识太零散,没有结构支撑,没有完整的知识体系的概念,只对某一首特定的曲目有弹奏认识,这样的学习效果不佳。而《新路径》的最具有特色的教学模式就把弹奏知识点提炼出来,学习步骤是先学习弹奏知识点,再拓展练习包含该知识点的曲目,先学习,再应用,能够更好地具象化每一个知识点,让学生做到对弹奏所需要的知识与技能点都有清晰的认识。以学习“弹奏法”为例,即钢琴弹奏中使用何种方式来连接音符,也称“运音法”。在《新路径》三种基础奏法的课题中,非连奏、连奏与断奏三种奏法被提炼出来,他们分别会发出什么样的声音,什么样的声音对应哪种音乐形象、什么样风格的曲目,注重都有非常明确的讲解,以及对应的练习。有了清晰的基础奏法概念,就可以较准确地应用到具体的曲目中^[8-14]。

再以学习“音色”为例,《新路径》提出“四原色”的原则,即在硬度、速度、重量以及方向四个方面来做不同的触键方式,以达到表现不同声音色彩的目的^[4],这种教学方式让学生能够非常准确以及目标明确地达到演奏要求。

五、课堂教学模式

针对职业岗位需求的能力素质,教学法课程除了培养学生的有完整的知识体系,还应该有较强的实践实操能力,即实际教学的能力,因此在教学内容中,应该增加实践部分的内容。在《新路径》“启蒙与入门”阶段的知识课题中,包含知识点解析、基本练习,拓展练习、游戏环节等,既有理论知识的学习,又有需要动手实操的基础练习和趣味弹奏,大大丰富了知识获取的形式,这样有趣的教材也让教师在上课时可以采用多种教学模式结合的方法来组织教学内容。

1.讲授:针对《新路径》的每一个课题的第一项知识解析,可以使用教师讲解、解析等方式来进行知识的介绍知识的概念、原理等等,让学生对与知识点有初步的理性认识。

2.教师演示:进行课题第二步——基本练习,教师对第一步已

经讲解的弹奏知识点进行示范演示,并且讲述弹奏要点,让学生直观地感受到书面的知识如何演变成实际的操作,把抽象的知识具象化、形象化,让学生进一步理解使学生对知识点有进一步的感性认识。

3.学生实操:1.弹奏实操,学生练习弹奏所学知识点,老师进行指导,规范学生弹奏技能;2.教学实操,由学生充当老师角色,进行分组教学模拟,互相指导同组同学学习和弹奏知识点。实操是整个教学环节的重点,学生将所学知识运用到实践中,对理论知识有更透彻的理解,并且也提高了运用以及分析思考的能力。

4.教学评价:学生完成教学模拟后,进行教学评价,与传统的教学方式和内容作对比,探讨总结教学效果,优势与不足,提出改进方式,做到有效教学反思,以提高教学水平和教学质量^[15]。

六、结语

钢琴教学法课程是钢琴专业学生一门重要的专业方向课,它对学生日后走入职业岗位起到较好的促进作用。基于高职院校学生的特点和需求,针对现在的教学方式和教学内容效果不佳的情况,如何让课程内容更实用,更贴近职业需求,让学生能够学以致用,提高实际应用能力,是亟需解决的问题。但昭义新路径教学法在传统教学的模式上大胆创新,大大地提高钢琴学习的效率,知识的结构性、教学逻辑性强,知识易于吸收并且便于应用。将之应用到高职院校的钢琴教学法课程中,对于提高学生在钢琴教学岗位上的教学能力,以及就业竞争力,起到非常积极的作用。

参考文献

- [1]连苹.钢琴之城:城市文化品牌的创建与推进(上)[J].钢琴艺术,2019,09,53-56.
- [2]姚冰.职业需求导向的高校钢琴教学改革实践研究[J].艺术评鉴,2023,(23),159-164.
- [3]韩雨轩.多元文化视角下高职钢琴教学改革策略[J].花溪,2023(28):0116-0118.
- [4]侯晓楠.《新路径钢琴基础教程》之匠心独妙[J].钢琴艺术,2018,05,22-26.
- [5]周铭孙.纵览“新路径”[J].钢琴艺术,2018,06,55-58
- [6]吴春丹.高校钢琴教学法课程教学实践研究[J].艺术教育,2022(4):86-89.
- [7]孙清馨.沉浸式游戏教学法在钢琴课程中的实践应用[J].黄河之声,2023(21):161-165.
- [8]杨梦宇.信息化背景下高校钢琴课程教学与实践分析[J].教育研究,2022,5(1):98-100.DOI:10.12238/er.v5i1.4431.
- [9]向冉冉,刘戈.课程思政视角下中国钢琴作品教学方法探析[J].时代报告(奔流),2023(8):58-60.
- [10]刘俊杰.翻转课堂在高校钢琴教学中的运用与实践研究[J].艺术科技,2023,36(21):231-233.
- [11]夏青.高职音乐教育专业钢琴教学改革与学生培养[J].教育研究,2022,5(1):56-58.DOI:10.12238/er.v5i1.4444.
- [12]周韵.高职钢琴教学改革中现代教育理念的运用分析[J].智库时代,2022(11):131-134.
- [13]刘艳霖.高职钢琴教学课程体系改革对策分析[J].戏剧之家,2022(9):3.
- [14]周强.基于音乐心理学的高职钢琴教学改革分析[J].今天,2022(22):0217-0218.
- [15]王昕 张洁茹.基于职业需求导向的高校“钢琴教学法”课程实践改革[J].新课程研究,2023,(24),12-14.