

试论钢琴教学中学生音乐人文探究能力的培养

袁勤 袁瑾

论文摘要：多年来，我国高师钢琴教学中存在着一定的误区。从在钢琴教学中加强对学生音乐人文探究能力的培养的必要性和可行性入手，从更新教育观念，优化课程设置

等方面重点阐述了如何在高师钢琴教学中培养学生的人文探究能力，使其具备未来音乐教育工作者应有的音乐修养和审美判断力。

论文关键词：音乐人文；探究能力；高师钢琴教学

一、音乐人文思想探究能力的培养在高师钢琴学习中的必要性

高等师范院校的音乐教育与专业音乐学院及业余音乐学习在培养目标上有很大的差别。音乐学院以培养专业表演型人才为主，业余学习以提高学生的艺术素养为主要目的，而高师音乐专业钢琴教育的目标是：培养中小学音乐教育工作者。使其具有较好的钢琴伴奏技术并兼备基本的钢琴教学能力，并具有良好的音乐修养和审美判断能力。

教学中必须突出钢琴教学的师范特点，培养人才的综合能力，使钢琴教学的理论与实践相结合，最终达到提高教学质量，培养合格音乐教育人才的目的。多年来，在高师音乐教育中存在着一定的误区，认为音乐教学主要就是传授音乐知识，培养学生的音乐技能，即音乐的“双基”。较少从音乐以外的文化角度去诠释音乐，然而，“任何一种音乐都首先是特定文化的产物，它本身就是受着文化定义的。离开了文化，这些建立在形式和技术上的学科便成为悬浮在半空的、无根的东西，以这样的方式所形成的解释

自然是不彻底、不到位，或不具本质性的”。所有的音乐都来自于文化，扎根于文化的土壤。一部音乐史既是音乐发展的历史，也是社会发展的历史。在钢琴学习中，仅有高超的音乐技巧是远远不够的，没有较高的文化修养就不会有丰富的想象和对音乐深刻的领悟。音乐教育再也不能只是音乐知识的传授与音乐技能的训练，必须要把音乐放

在文化的大背景中去，培养学生主动探究知识的能力，从而达到培养学生综合人文素质的目的。在高师钢琴教学中忽略对学生的音乐人文探究能力的培养，一方面阻碍了学生演奏水平以及音乐表现力的进一步提高，更重要的是不利于作为未来音乐教育工作者所应具备的良好音乐修养和审美判断力的培养，因此，提高学生的音乐人文探究能力，成为高师钢琴教学中刻不容缓的重要任务。

二、在高师钢琴学习中培养学生音乐人文思想探究能力的可行性

（一）高师学生具备较完整的专业知识构架以及分析理解能力。高师学生具备较为完整的音乐专业知识构架，如：音乐理论、中外音乐史、和声学、曲式学以及配器学等学科，作为音乐基础学科是高师音乐教育的必修课。这些课程使学生具备一定对音乐资料的分析、理解能力，为学生进一步提高音乐人文探究能力打下了基础。

（二）利用现代先进、便捷的讯息获取手段。学生可以选择在国内各大图书馆查询并获取相关文献、音像资料，在音乐厅、艺术馆直接感知音乐讯息。还可以充分地利

用互联网，以最便捷的方式和方法，最大限度的获取最新、最前沿的艺术信息。

三、如何在高师钢琴教学中培养学生的音乐人文探究能力

国家颁布的《艺术课程标准》中将艺术课程作为义务教育阶段学生的必修课，明确指出在培养学生感知艺术能力的同时，致力于培养学生的整合创新能力。从人文性、综合性、创造性、愉悦性、经典性等方面，建立学生在学科间转换、贯通、兼容、互置的多种能力，从而达到促进人的全面发展。艺术课程不再是单一取向的技能学习，它从根本上改变了机械训练和重复模仿，让学生围绕以人文为主题的艺术学习，其总目标在于实现人的艺术能力与人文素养的整合发展。

（一）更新教学观念，改变教育模式，培养探究型人才

我国高师现有的钢琴专业课的教学模式，长期沿用的是音乐学院专业教育的结构模式。教学形式单一，一味强调技术训练，对艺术情感的表达重视不足。从国外高师的钢琴教育动态来看，钢琴教学重点已逐步从单纯讨论演奏技术向如何培养学生的音乐性上转变，在教学中更加注重实际能力的培养而不仅仅是追求曲目的难度。作为将来从事教师职业的高师学生，在钢琴演奏上，所谓能力不仅是指弹奏的技能和曲目难度，更重要的是理解音乐的能力和表现音乐的能力。要想让学生深入地了解钢琴音乐文化，传递作曲家的创作思想，展现作品的风格特征，仅依靠传统教学模式中的教师灌输式的教学方式是远远不够的。在高师钢琴教学中，应进一步培养学生独立查找文字、音像资料的能力，提高他们对音乐人文思想的探究能力。

培养探究型人才首先必须将教育的中心由重知识传授向能力培养转化，专业技能技巧可以教，但艺术感悟能力是无法直接传授的。授之于鱼，不如授之于渔，探究能力的培养对于高师学生尤为重要。探究能力是一种适应一定学习活动的的能力，是一种综合能力，内容非常丰富，结构十分严谨。就高师学生的探究能力而言，主要包括组织学习活动的的能力、获取知识的能力、运用知识的能力以及伴随学习过程而发生的观察、记忆、思维等智力技能。探究能力的高低，直接影响到掌握知识的数量和质量。更关乎这些未来的教育工作者对下一代，即未来的中小学生的培养方式。

高师钢琴教师应改变传统教学模式中的以灌输式的为主的教学方式，加强对学生学习能力的培养，循循善诱，引导学生自觉、主动地探究作品人文内涵，准确地把握作品音乐风格。譬如，在布置学生弹奏作品前，要求学生对该作品的作曲家他所处的年代、民族及当时的社会体系和艺术体制，作曲家的成长历程，创作该作品时的人生境遇做深入细致的了解。只有充分明确了该作曲家的社会身份，才可能进一步明晓和认识其音乐的特殊品质，进而把握其作品的艺术风格。教师可以引导学生扩大课外阅读的内容和范围，主动利用现代便捷的信息渠道，通过国内外各大图书馆、互联网、广播电视等各种途径，查询、获取最权威、最前沿的相关文献资料和音像资料；鼓励学生参与相关学术会议，或观看音乐会、艺术展演直接感知音乐讯息；为学生提供多种机会参与社会实践活动，让学生走出校门，在民间采风、社团演出和艺术实践中感悟音乐这一综合声音文化之魅力。

（二）优化课程设置，加强音乐人文教育

新时代的高师音乐教学应贯彻：以音乐审美为统领，音乐表现为载体，音乐创造、音乐文化为两翼，音乐教育为基础，形成各有侧重、互相关联、互相贯穿的高师音乐教育专业课程结构体系原则。优化课程设置，应从艺术类基础课和专业课延伸这两方面着手。

1.优化基础课设置。音乐是综合的声音文化。文化是产生音乐的土壤，音乐是人类创造的文化现象之一，是人类文化的一种重要的形态和载体。音乐只有在文化的大背景下才能发挥音乐所具有的各种功能，否则音乐只能是孤立的声响。音乐的人文属性就表现在音乐的音响是物理的、感受是心理的、理解是文化的，作用是社会的。因此，在高师音乐专业基础课设置方面，应在高师传统的中外音乐史的基础上，从人类文化大背景出发，将音乐与民族、音乐与历史、音乐与风俗、音乐与本土文化、音乐与地理等各方面，实行全方位的互通。并积极拓展人文学科的其他领域，开设诸如人类思想发展史、文化发展史、世界主要文明地区文化发展概述以及中外音乐文化比较等全新课程，从多极发展、多元建构的角度，科学合理地培养新时代、新标准下的教育人才。并通过撰写小论文的方式，锻炼学生分析问题、把握问题和表述问题的能力。

2.增设钢琴文献课程，引导学生深入探究钢琴音乐流变，准确把握人文内涵。

(1)通过钢琴文献课程，指导学生准确把握作品风格。钢琴艺术经过几百年的发展，历代作曲家为我们留下了浩如烟海的经典钢琴文献。不同时期、不同民族的作曲家的人文思想、审美观念、作曲技法等都有不同，有些甚至大相径庭，从而形成了各自完整的理论体系和风格流派。深入了解作曲家的作品风格是准确表达作品内涵的关键。通过对钢琴文献的研究使学生充分把握钢琴音乐发展的总体脉络，在聆听和研究各种不同风格的钢琴文献作品中获得感性体验。对比不同作曲家作品的时代风格，了解在共性创作背景下其作品的个性特征，掌握作品与作品之间的纵横联系，并且融会贯通地梳理相关音乐信息，对钢琴音乐风格的历史发展有一个全方位的立体概念，真正把握不同时期作品演奏风格的尺度。出色的钢琴文献能够为演奏者提供正确的指引，为演奏者提供表现此类风格作品的演奏建议，从而逐步培养学生具有演奏各种不同风格音乐作品的 ability，确立正确的风格概念。

(2)通过钢琴文献课程，引导学生深入理解作品内涵。钢琴文献是作曲家创作思想的独特表现形式，真正概括了作曲家的思想精髓。钢琴文献研究能力的培养，为学生对作品音乐内涵的体验指引方向，帮助演奏者探索作者的构思和音乐发展脉络。通过这一课程学生可以积累大量相关的钢琴文献，扩大音乐视野，更加丰满而立体地了解作曲家的美学思想，挖掘作曲家通过作品以期表达的精神内涵。帮助学生准确地把握作品的风格，诠释音乐内涵，逐步形成钢琴演奏中音乐表现的良好分寸感，将作曲家艺术创造的精华形象地体现到演奏中。

(3)通过钢琴文献课程，指导学生正确表现音色艺术。钢琴音乐是声音艺术，多样的音色在体现钢琴音乐作品风格与特色方面，在展示不同音乐流派与不同钢琴艺术特征方面具有十分重要的意义。因此，在钢琴的学习、教学和演奏中必须考虑作品所处时期钢琴文化的特色。通过文献学研究，我们可以充分了解钢琴艺术发展过程中几个重要历史时期：巴洛克风格时期、维也纳古典主义风格时期、浪漫主义风格时期、印象主义风格时期和近现代音乐时期的音色风格特征，通过对各个时期音乐风格的对比、研究，探索出产生不同音色的关键性因素，进而选择更接近于作曲家那个时代钢琴文化的音色风格，用贴近作品内容与思想感情的最美音色来表现作品。钢琴文献课程将看似孤立、零碎的钢琴文献依照钢琴艺术发展史

为脉络进行梳理，从而构建起一个经纬交错的钢琴艺术文献库，使学生能对钢琴艺术三百年有一个清晰的了解，并能更直接地掌握更多的钢琴文献，欣赏到更多风格的作品，拓展学生的音乐思维空间。为钢琴演奏、赏析提供最直接的帮助，对学生掌握各时期钢琴演奏及创作风格、提高学生对钢琴理论知识的学习及提高音乐审美水平有着积极的作用。在高师钢琴教学中开设钢琴文献课，开发钢琴文献教学软件并应用于课堂教学，建立钢琴文献库。改变过去单一的教学模式，从而让学生掌握更多钢琴文献，开阔艺术视野，提高他们对钢琴艺术的整体性认知，使之从历史发展的角度、民族的角度、个体研究的角度上去理解和掌握钢琴演奏艺术，掌握不同时代钢琴曲目的不同风格，更好地理解 and 表达作品的人文内涵。

综上所述，我们应该在今后的教学中更新教学观念，改变教育模式，优化课程设置，加强音乐人文教育，致力于培养新型探究型人才。在高师钢琴教学中渗透对学生的人文探究能力的培养，使其具备未来音乐教育工作者不可或缺的音乐修养和审美判断力。