

浅谈钢琴艺术教育中的素质教育

——以钢琴启蒙教育为例

谢琳

(广西外国语学院教育学院, 广西南宁 530000)

摘要: 钢琴艺术教育是指以钢琴作为媒介所进行的审美艺术教育, 是一种具有生命力内涵的审美教育。钢琴的启蒙教育不仅是以培养专业弹奏能力为目的的艺术教育, 更在于钢琴启蒙教育中渗透了孩子意志力、人格培养等素质教育的因素。因此, 本文从钢琴启蒙教育入手, 进而展开钢琴启蒙教育中渗透了教育学、心理学等学科内容的分析, 最后对钢琴教育的生命视界做进一步的阐述。

关键词: 钢琴启蒙教育; 心理学; 教育学; 素质教育

谈到钢琴, 不免会让我们想到艺术, 谈到艺术, 不免会想到审美教育。然而, 审美教育中除了对钢琴弹奏能力、音乐欣赏等方面的培养以外, 还涉及到孩子的意志力、观察力、专注力等方面的因素在里面, 这些才是在真正的艺术教育中所要培养给孩子们的学习能力, 从而帮助孩子发展健全的人格。

教育家杜威说过一句话: “一切教育的最高目的是形成性格。”我们培养孩子学习钢琴, 学习艺术, 就是希望他们能拥有好的艺术审美能力和艺术鉴赏能力, 进一步对他们进行好的人格培养, 让他们拥有爱的能力。爱是世界上任何问题最好的通行证。

所以, 钢琴启蒙教育并不是一堆技术指标、专业术语和那些死板的言辞, 它有其内在精美细致的内在秩序, 只要把握好了钢琴启蒙教育的原理, 那么我们就初步打开了钢琴艺术殿堂的大门。

一、钢琴启蒙教育中的因材施教, 关键是尊重学生内在心理秩序的发展

(一) 因材施教是最好的教授方式

在钢琴启蒙教育中, 每一个阶段学习钢琴的孩子都有其不同的年龄特点。从教育心理学层面上看, 因材施教无非是最好的教授方式。

刚步入社会钢琴教学课堂的老师不难发现, 在最初的钢琴教学当中, 老师们都只会关注如何将将弹奏的内容和技巧传授给学生, 但到了后面才会发现, 这样做的效果其实并不理想, 并不是每一个学生都能理解老师上课讲的内容, 甚至还会出现厌学情绪, 所以我们不得不反思教学过程中到底在哪个环节出了问题。

如果我们认真观察, 就会发现在钢琴的艺术教育中, 各个年龄段的孩子都有其特定的成长特点, 不能用千篇一律的方式去教授, 只有对不同年龄段的孩子有了足够的了解, 才能去真正实施钢琴弹奏的教学。

(二) 各个年龄段孩子“因材施教”的教学特点和经验分析

“因材施教”说起来容易做起来难, 教师必须有足够的教学经验, 懂得一定的教育心理学才能够将教学手段融会贯通。本文就各个年龄段孩子学琴的教学特点和经验分析如下:

1. 学前儿童时期

学前儿童又称为幼儿, 她们的天性就是好动, 好奇心强, 喜欢不断变化而有趣的东西, 这种好动我们并不能理解为“不听话”,

其实这个属于幼儿们的天性, 孩子只有通过不断的看、听、摸来感受和认识事物, 这也是他们在学习和体验人生的过程, 我们所要做的就是保护好他们的这份好奇心, 以此来引导他们对这个世界, 对音乐、对钢琴的好奇心和感受力。

这个年龄段处于幼儿园的孩子由于专注力最多能持续 15 到 20 分钟, 因此教学当中反而以游戏的形式为主, 适当参与学习的内容, 提倡“快乐学习的”方式。

从心理学来说, 0 到 6 岁的孩子是左脑开发的关键时期, 这关系到孩子的感性思维和想象力的培养, 我们通过钢琴中的节奏感、音乐情绪的感受力来启蒙孩子。

所以这个年龄段孩子教学的时间不宜太长, 而且学习中以游戏内容为主, 进而穿插钢琴音乐中的节奏训练、乐理知识和简单的键盘弹奏为主, 最终的目的是启蒙孩子对音乐、对钢琴的兴趣, 开发他们的左脑训练为主。

2. 儿童和青少年时期

该年龄段的孩子教学实践过程可以适当延长至一个小时, 因为他们已经有了一定的自我意识, 对事物的理解上开始有了主观意识, 同时也是人生最重要在三观塑造期, 因此在钢琴教育中要多培养他们的学习习惯和学习能力。

孩子刚步入钢琴学习时, 最大的问题是在练琴时间的安排上, 这个年龄段的孩子专注力逐渐延长, 要让他们在合理安排好自己的练琴时间, 这在钢琴学习习惯中是一个很重要的指标, 足够的练琴时间是保证上好每一节钢琴课的前提, 因为需要在量的积累中去消化和吸收教师课堂上讲的内容, 从而才能达到质的飞跃。因此在时间的安排上要鼓励他们养成好的学习习惯。

其次在学习能力方面而言, 学生在学琴的过程中会不断地遇到问题, 比如节奏的复杂性, 识谱的准确性和弹奏时的技巧。这个过程的学习难度并不亚于他们在学校学习的难度, 甚至还需要孩子一心多用。因此在教学上需要更加的耐心。学习方法的教授在这里显得尤为重要。

“授人以鱼不如授人以渔”就是解决方法。把识谱、练琴的方法教会了学生, 即使以后遇到多大的困难, 他们都有足够的方法和有能力去解决弹琴中的任何问题, 这是他们人生当中一次很好的学习磨炼, 遇到钢琴问题时是这样解决, 学业也是如此, 只是换汤不换药。那么在孩子这个时期三观的塑造中, 钢琴学习对孩子耐心和意志力的磨炼是一个很好的锻炼过程。

3. 大学生时期

在大学生的钢琴教育中又是另一种教学模式。大学生的心理逐渐成熟, 并且有了足够的稳定性, 所以在给他们授课时可以根据需要延长至一个小时以上。同时可在课堂上可多讲授钢琴弹奏的技巧, 乐理和音乐审美的内容以外, 可以更深一层地进行音乐审美教育。除了弹奏技巧, 可以更加关注于乐感的培养, 艺术审美和音乐鉴赏能力。

如果我们不能充分地了解学生各个年龄段的心理特点,生搬硬套地去将乐理的知识 and 弹奏技巧强加于她们,我相信,学生们的学琴之路就不会走得很远。

二、钢琴启蒙教育对于学生品格的培养

(一) 意志力和耐力的培养

在钢琴教学练习基本技法的过程,同时也是磨炼孩子意志力和耐心的一个过程。虽然表面上教师教的是弹奏技术和学习方法,但也是学生人格培养的重要手段。钢琴的学习过程中最重要的品质就是坚持和耐心。

学生在练琴过程中如果没有足够的耐心,很容易坐不住,产生烦躁的情绪,在这个过程中就很考验老师和学生的心理,这个过程中老师的引导就十分的重要。

首先要懂得教育心理学,第一步老师需要及时调整学生的心理,用同理心去肯定学生的情绪,这样子容易引起他们的共鸣;

然后老师们需要适当引导,让学生调整自己的情绪,学会心平气和地去面对困难,接受挑战;

最后才能真正地用正确的方法和心态让学生去解决练琴中的难点,解决难点时的思路就是考验老师水平的时候了。

所以,学生练琴中的畏难情绪是很正常的,老师必须要对学生的心理有充分的认识,鼓励他们处理难点之前,先处理好自己的心情,这就迈向了成功的第一步。

当然,在解决问题的方法中,教会学生想办法或者求助于身边能帮助的老师或长辈,这也是一条捷径。最终当学生们解决问题后所带来的成就感,也是会鼓励他们积极地去面对生活中的任何困难和挑战。

(二) 心理素质的磨砺

每一个学琴的孩子都会面临上台的演奏。那么,让他们去参加各种钢琴大赛和活动的过程,就是对心理素质很好的锻炼。首先,家长和老师的心态一定要端正,给学生传达的理念要客观和科学。

艺术教育应该是甜的,它不仅是一门技艺,如果不包含有喜爱,那就会适得其反。保护好孩子的学琴兴趣,如何让他们品味到才艺的魅力和兴趣,才是我们的最终目的。

所以在这些的比赛或者考级的活动中,我们更要关注的是在这个准备的过程中,孩子上台遇到的问题,如何克服紧张的心理等,如何从别人身上去感受弹钢琴的魅力,如何正确地去看待结果等才是参加活动的意义所在。

只要能在比赛或者音乐会上台的过程中有所收获,一次比一次好,那就是进步,一次结果并不能代表永远,如何调整好心态,正确面对不同的结果,下一次才是最重要的。

老师用耐心去化解学生们的各种情绪,比单纯地教授弹奏技术难很多,可是一旦给学生解决练琴的心理问题后,再去讲解弹奏技术的东西,就会达到事半功倍的效果。《大学》里说道:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得,知所先后,则近道矣。”这不正是学生在弹奏过程中,先从心理再到行动上解决问题的方法吗?

三、钢琴艺术教育上升到美育和爱的教育

钢琴艺术教育不单只是识谱能力和弹奏能力的培养,还要上升到美育和爱的教育,因此教育一直是老生常谈的问题。从古代到现在,我们的教育观一直在不断更正和刷新,到底怎样的教育才是真正好的?怎样的教育才是对的?我们每个人都凭自己的经验来判断,但我想真正好的教育应该是经得起历史的推敲,经得

起时间的考验的。所以,纵使社会上的教育标准五花八门,但最终实践是检验真理的唯一标准,因此在教学的路上,我们需要不断地去探求什么才是最合适的教育,什么才是最美的教育。

(一) 钢琴艺术教育要先帮助学生形成健全的人格,学会真善美

有一个故事是这样的:一个集中营的幸存者当上了一所中学的校长,他会给每一名刚入职的新老师一封信,信中说:“亲爱的老师,我亲眼看到人类不应当见到的情景:毒气室由学有所长的工程师建造,儿童被学识渊博的医生毒死,幼儿被训练有素的护士杀害,看到这一切,我怀疑,教育究竟是为了什么。所以我请求老师们帮助学生成长为具有人性的人,只有使孩子在具有人性的情况下,读写算的能力才有价值。”

这个故事告诉了我们教育不正是如此吗?老师不能只停留在知识、文化、技能的层面,更重要的是先要有健全的人格和三观。所以,在钢琴启蒙的教育中,我们教会学生们不只会演奏的能力,而且它必须要充满着真善美的情怀,才能对学生形成潜移默化的影响,这才是最美的教育。

教育学者尹建莉提到过:“艺术是大自然埋进每个生命里的宝藏,是人生的终极追求和爱好,好的开采可以让它光华耀世,乱采滥挖则是对这些宝藏永久性的破坏。”钢琴启蒙教育表面上是一门技术活的教授,是一门音乐审美的教育,但其背后所影射的是对孩子一场心里历程的见证,是对孩子内心真善美的教育。“艺术教育”不能仅仅只是“艺术技巧教育”,一个人纵使熟练掌握一门技艺,没有真善美在里面,这样的教育是失败的。

(二) 钢琴艺术教育应回归简单朴素,回归到爱

钢琴艺术教育是一个教学相长的过程,我们不单是学生的老师,学生们也是我们的“老师”,这个过程中,学生给了老师重新审视自己的机会,教学中的每一个环节,都伴随着我对教育的思考。

刚步入钢琴教学时,很多老师会觉得教学是一个很复杂的过程,可是教到最后会让人发现,原来复杂的教育到最后还是可以回归简单,这个简单可以称之为“走心”,也称之为“爱”。

爱学生对于老师来说,都不是问题,但是如何选择爱的方式确实是一个问题。在这些年的教育经历中,学生们教给了我们最好的答案,那些“走心”的历程,让我在与他们相处的过程中见证了钢琴艺术教育的美好。

其实美好的教育并不复杂,原来它往往是最简单而朴素的,它是教育的万能钥匙,可以打开无数症结,所以我坚信最美的教育最简单,到最后都要回归到真善美的教育,回归到爱的教育。只有将钢琴艺术教育和爱的教育结合在一起,才能够开出一朵美丽的艺术之花!

参考文献:

- [1] 尹建莉. 最美的教育最简单 [M]. 北京: 作家出版社, 2014.
- [2] 周铭孙. 把钢琴弹好听 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2018.
- [3] 路阳. 浅谈钢琴快乐教育 [J]. 黄河之声, 2011 (15): 86.
- [4] 王荟. 音乐教育在高校普及的重要性探索 [J]. 黄河之声, 2011 (15): 167-173.
- [5] 王盛. 简析基础教育改革下的高师钢琴教学 [J]. 黄河之声, 2011 (15): 36-37.