

Research on the Reform of Higher Education and Teaching—Taking the Cultivation of Top Talents in Piano Teaching as an Example

Xunan Zhang

Changxin International College of Art, Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650031, China

Abstract

The paper takes the cultivation of top talents in piano teaching in universities as the research object to explore the importance of research on the reform of higher education and teaching. It briefly analyzes the current situation and problems of piano teaching in Yunnan Province, with the aim of improving the teaching quality of universities and cultivating more outstanding piano top talents. However, traditional teaching methods still have problems, such as single teaching methods and lack of targeted teaching content, which limit the quality of piano teaching and the cultivation of top-notch talents. As university teachers, we also need to constantly learn and improve, therefore, carrying out educational and teaching reforms is currently an unresolved issue.

Keywords

college piano teaching; top-notch talent training; education and teaching reform; teaching methods

高校教育教学改革研究——以钢琴教学中，拔尖人才培养为例

张旭楠

云南大学昌新国际艺术学院，中国·云南昆明 650031

摘要

论文以高校钢琴教学中拔尖人才的培养为研究对象，来探讨高校教育教学改革研究的重要性，简单分析当今云南省内钢琴教学的现状和问题，宗旨在于提高高校的教学质量和培养更多优秀的钢琴拔尖人才。然而，传统的教学方式仍然存在着问题，如教学方法单一、教学内容缺乏针对性等，这些问题限制了钢琴教学质量和拔尖人才的培养。作为高校教师，我们也需要不断地学习和进步，因此，进行教育教学改革是当前仍待解决的问题。

关键词

高校钢琴教学；拔尖人才培养；教育教学改革；教学方法

1 引言

随着教育改革的不断深入，高校教育教学也面临着新的挑战 and 机遇。特别是在钢琴教学中，如何培养拔尖人才成为当前教育改革的重要课题。论文将以钢琴教学中拔尖人才培养为例，探讨高校教育教学改革的思路和方法，以期在当前教育改革提供有益的参考。

【基金项目】 云南大学2023年度教育教学改革研究项目“音乐学专业拔尖人才培养路径研究与实践”（项目编号：2023Y60）。

【作者简介】 张旭楠（1989-），女，中国黑龙江齐齐哈尔人，硕士，助教，从事作曲与作曲技术理论研究。

2 中国云南省高校钢琴拔尖人才培养现状

云南省各大综合类院校都有设立艺术学院或音乐舞蹈学院或设计学院，并配备了专业的钢琴教师，能够为钢琴拔尖人才的培养提供良好的教学环境和资源^[1]。

云南省高校钢琴专业的学生数量与其他专业相比，呈逐年递减形式，因云南地处少数民族音乐聚居地，对民族声乐的发展更加重视。云南省高校钢琴拔尖人才的培养注重个性化发展，根据学生的特点和优势，为其量身定制培养方案，提供更加专业和个性化的教学服务。

2.1 人才培养方式

①学院化培养：云南省内的高校，大多采用学院式的培养方式，即通过设立专门的艺术学院、音乐学院及音乐舞蹈学院等，对学生进行相对统一的培养方式，比较注重专业技术技巧的训练。

②导师制培养：云南大学作为云南省双一流高校，自2022年起，在培养艺术类拔尖人才方面，已经采取了导师制的培养方式，把传统化的学院式培养与导师制培养相结合，即由经验相对丰富的钢琴教师担任导师，对学生进行一对一的拔尖人才培养和指导，更加注重学生的个性化发展。

③联合培养：上述两点的培养方式，属于联合培养的一种类型。另外，云南省部分高校与国内外知名音乐学院进行互相学习和交流，通过音乐会交流、互访学习、专家讲座等方式，为学生提供更广阔的学术视野和更丰富的实践机会。

④竞赛选拔培养：云南省大部分高校通过组织钢琴比赛或艺术节以及艺术展演等方式，选拔出有一定潜力的学生，并给予一定的拔尖人才培养和指导，以促进学生的专业发展和提高其综合素质。

2.2 人才培养目标

云南省高校钢琴类拔尖人才，是为了培养具有高度专业素养的钢琴演奏家和钢琴专业教师，培养具备国际视野和跨文化交流能力的钢琴人才，以适应全球化背景下音乐文化交流的需求；是为了培养具备创新能力和领导才能的钢琴艺术创作者和音乐产业领导者，以推动云南省钢琴艺术的发展和音乐产业的创新；同时，为了培养具备音乐理论知识和实践技能的复合型人才，能够适应音乐教育、音乐制作、音乐产业管理等多个领域的需求。

总而言之，目标应该是致力于培养出具备高度专业素养、创新精神、跨文化交流能力和广泛适应性的钢琴拔尖人才，以推动云南省钢琴艺术的发展和相关产业的发展。

2.3 人才培养汇报方式

①设立钢琴专业奖学金或组织钢琴类比赛：高校可以设立钢琴专业奖学金，以激励和吸引更多的优秀学生投入到钢琴专业的学习中来，同时也可以提高学院在钢琴领域的知名度，设置比赛可以鼓励学生多参加实践，走向舞台，提高自信和舞台经验来展示自己。

②建立钢琴专业师资队伍：高校应该积极引进优秀的钢琴教师，提高钢琴专业的师资水平，同时也要加强对现有教师的培训和业务水平的提高，建立一支高素质、高水平的钢琴专业师资队伍。

③加强钢琴专业实践教学：高校应该加强钢琴专业的实践教学，为学生提供更多的实践机会，提高学生的实践能力和综合素质。

④开展国际交流与合作：高校可以与国外高校合作，开展钢琴专业的国际交流与合作，为学生提供更多的出国学习和交流的机会，拓宽学生的国际视野和跨文化交流能力。

⑤建立钢琴专业创新平台：高校可以建立钢琴专业的创新平台，为学生提供更多的创新机会和资源，鼓励学生开展钢琴创作和表演，提高学生的创新能力和实践能力。

⑥制定个性化培养方案：高校可以根据学生的特点和

兴趣，制定个性化的培养方案，因材施教，提高学生的专业水平和综合素质。

⑦加强学生综合素质培养：除了专业技能的培养，高校还应该注重学生的综合素质培养，如文化素养、语言能力、人际交往能力等方面的培养，以提高学生的综合素质和竞争力。

云南省高校可以通过设立奖学金、组织钢琴类比赛、建立师资队伍、加强实践教学、开展国际交流与合作、建立创新平台、制定个性化培养方案等多种方式来培养钢琴拔尖人才。这些措施不仅可以提高学生的专业水平和综合素质，还可以提高学校的知名度和竞争力。

2.4 钢琴艺术人才流失现状及其原因分析

近年来，云南省钢琴艺术人才流失现象比较严重，主要原因有以下几点：①师资力量不足：云南省音乐教育相对落后，优秀的钢琴教师资源有限，难以满足学生对高水平教育的需求；②教育资源不足：云南省高校在钢琴教育方面的投入相对较少，教学设施和设备相对落后，难以吸引和留住优秀的钢琴教师和学生；③就业机会相对较少：云南省钢琴艺术市场相对较小，就业机会相对较少，难以满足学生的就业需求。

针对以上问题，需要加强师资队伍建设，提高教育资源投入，拓宽就业渠道，为钢琴艺术人才提供更好的发展环境和更多的就业机会。同时，政府和社会各界也应该加强对音乐教育的支持和投入，促进音乐教育的普及和发展。

3 教育教学改革的思路

注重培养学生的音乐素养，是教学改革的必经之路，在教改过程中，不但要注重钢琴技术技巧的练习，还要注重培养学生对音乐的感知能力和审美能力，同时，要引导学生查阅关于所演奏作品的音乐背景、作品创作时期，感受此时期创作作品的艺术魅力。

教育教学改革不但要注重音乐素养的培养，还要创新教育教学方法，传统的教学方法对于当今的学生来讲，是比较守旧的，为了使学生更好地学习专业课，应采用更加灵活的、多样的教学方法，如音乐演奏类游戏、双人对比教学等。

教育教学改革更要注重理论与实践的结合，钢琴教育不仅仅是手指技术技巧的训练，更是艺术的培养。应该注重理论与实践相结合，让学生在实践中感受钢琴的魅力，提高学生的实际演奏水平和现场应变能力。

3.1 教学方法的创新

在教育教学改革中，我们可以采用更加灵活和多元化的教学方法^[2]。例如，可以采用小组合作的方式，让学生们一起演奏和创作，这样可以培养学生的协作精神和团队意识。此外，还可以运用一些相对科技化的数字媒体软件，如音乐软件和在线课程等，作为辅助的教学工具，以帮助学生更好地学习钢琴课程。

我们也可以多关注学生的个性化发展,同时我们应该注重培养学生的音乐素养和创造能力。音乐素养的学习,对于学生在钢琴的道路上能走多远、多好,有着至关重要的作用,除了钢琴的技术技巧训练外,音乐欣赏能力、音乐素养以及对音乐的审美意识,都非常的重要。作为教师,我们应该不断地鼓励学生,在提高音乐素养的同时,要去发挥自己的想象力,提高对音乐的创造力。只有这样,才能培养出具有音乐素养和创新能力的钢琴人才,适应现代教育的发展需求。

3.2 课程设置的创新

在教育教学改革中,钢琴课程设置的创新可以从以下几个方面进行:

①增加实践课程:传统的钢琴课程主要以理论教学为主,学生缺乏实践机会。为了提高学生的实际演奏能力,可以增加实践课程,如小组演奏、个人演奏、音乐会等,让学生在实践中学习和掌握钢琴演奏技巧。

②引入现代科技:可以利用现代科技手段,如数字化音乐教学软件、在线钢琴课程等,打破时间和空间的限制,让学生随时随地学习钢琴。同时,可以利用现代科技手段进行评估和反馈,帮助学生更好地掌握钢琴演奏技巧。

③增加多元化教学内容:除了传统的钢琴曲目教学,可以增加多元化教学内容,如爵士乐、流行音乐、古典音乐等,让学生接触更多的音乐类型,拓宽音乐视野。

④引入合作教学:可以引入合作教学的方式,如师生合作、学生之间的合作等,让学生在合作中学习如何与其他人协作,同时也可以提高学生的学习兴趣 and 积极性。

⑤增加评价方式:传统的钢琴课程评价方式主要以学生的演奏水平为主,而忽视了学生的学习态度、合作精神等方面的评价。

钢琴课程设置的创新可以通过增加实践课程、引入现代科技、增加多元化教学内容、引入合作教学和增加评价方式等方式进行。这些创新措施不仅可以提高学生的实际演奏能力,还可以培养学生的合作精神和创造力,为学生的全面发展打下坚实的基础。

3.3 实践环节的优化

首先,增加实践机会:学校可以增加学生演奏的机会,例如定期举办音乐会,鼓励学生参加各种音乐比赛,或者与当地的音乐团体合作,为学生提供更多的表演机会。

其次,增加教师指导:学校可以聘请更多的专业钢琴教师,为学生提供更具体的指导。此外,教师也可以通过组织小组讨论和个别辅导,帮助学生解决演奏中的问题,并提供反馈和建议。

最后,创新教学方法:教师可以采用现代教学方法,如在线教学、远程教学等,以适应疫情等特殊情况下的教学环境。此外,教师可以利用数字化工具,如音视频录制、实

时反馈系统和交互式学习平台等,为学生提供更丰富、更具互动性的学习体验。同时引入科技辅助,科技辅助工具,如智能钢琴和音乐软件等,可以帮助学生在家中自我练习和提高演奏水平。

钢琴实践环节的优化可以通过增加实践机会、增加教师指导、创新教学方法、引入科技辅助以及鼓励学生创新等方式实现。这些措施不仅可以提高学生的演奏技巧和自信心,还可以增强学生的音乐素养和综合素质。

3.4 教学理念的改进

在教育教学改革中,钢琴教学理念也在不断改进。以往传统的钢琴教学方式主要是以技能传授为主^[1],而现在更注重学生的全面发展,包括音乐理解、创造力、表演能力等,教学方式应该更加灵活多样,传统的钢琴教学往往是教师示范,学生模仿,这种方式容易使学生感到枯燥乏味。现在,教师可以利用多媒体技术,如音频、视频、在线教程等,让学生更直观地了解钢琴演奏的技巧和方法。同时,教师还可以组织小组讨论、音乐会表演等活动,让学生在实践中学习和提高。

教师应该注重学生的个性化发展。每个学生都有自己的特点和优势,教师应该根据学生的个性特点制定个性化的教学计划和方案,鼓励学生发挥自己的特长和创造力。同时,教师还应该注重培养学生的自信心和表现力,让学生能够自信地面对舞台和观众。

4 结语

在高校钢琴教学中,拔尖人才的培养是一项非常重要的任务。在教育教学改革过程中,应确保教育教学的质量和效果。尊重学生的个体化差异,从而达到面对每个学生,其授课方式都是不一样的,钢琴教学本身就是一门相对抽象的艺术类学科,每个学生的音乐天赋和手指技术技巧都不尽相同。所以我们需要根据学生的实际情况,制定符合学生的个性化教学方案,同时,我们也需要注重培养学生的实践能力和创新能力。通过组织各种实践活动,如音乐会、比赛等,可以帮助学生更好地展示自己的艺术才华和音乐素养。

总而言之,言而总之,高校钢琴教学改革是一项长期而复杂的工作,需要我们不断探索和实践。我相信,在我们的共同努力下,我们一定能够培养出更多优秀的钢琴拔尖人才。

参考文献

- [1] 沈静,郭佳云.中国音乐教育发展研究——兼论云南高校音乐教育探索与实践[M].北京:人民出版社,2023.
- [2] 任超.创新人才培养导向下钢琴音乐教育探索与研究[M].长春:吉林人民出版社,2023.
- [3] 于钟.音乐表演学科拔尖人才培养模式探索[J].乐府新声:沈阳音乐学院学报,2020,38(1):6.