

# 基于音乐教育钢琴教学与音乐表演钢琴教学的区别的教学模式探讨

高博

湖南师范大学音乐学院

**摘要：**本文围绕音乐教育钢琴教学与音乐表演钢琴教学的区别展开探讨，系统分析了两者在教学目标、学习方式、内容安排和评估标准等方面的差异。研究指出，音乐教育钢琴教学注重基础乐理与综合素养的培养，强调知识系统性与普及性；而音乐表演钢琴教学则突出舞台表现与个性化艺术表达，重视实战演练与情感传递。通过案例分析与比较研究，本文认为两种模式各具优势与不足，在实际教学中应注重互补融合，以推动学生在音乐理解和舞台表现两方面的全面发展。

**关键词：**音乐教育；钢琴教学；音乐表演；教学模式；学生发展

随着音乐教育事业的不断发展，钢琴教学逐渐形成了多元化的模式。钢琴作为音乐教育体系中的核心乐器，不仅承担着基础技能训练的功能，也在表演艺术的舞台上具有不可替代的重要地位。然而，在不同的教学取向下，钢琴教学逐渐分化出两种主要的模式：一类是以知识传授和素养培养为核心的音乐教育钢琴教学，另一类是以舞台表演与艺术感染力为导向的音乐表演钢琴教学。两者虽然都属于钢琴教育的范畴，但在目标定位、教学方法、内容安排以及学生反馈机制上均存在明显差异。

在现实的教学情境中，不少学生在接受音乐教育钢琴教学后，能够打下坚实的基础知识与技术功底，但在面对舞台时常常表现出紧张与缺乏自信。相反，那些长期接受音乐表演钢琴训练的学生，虽然在舞台上更加自如，却有时在理论素养与综合音乐理解上显得薄弱。因此，如何正确理解两种教学模式的区别，并探讨在教学实践中实现合理衔接与互补，成为当下钢琴教育改革的重要议题。本文旨在对音乐教育钢琴教学与音乐表演钢琴教学进行系统比较，深入剖析两者在教学目标、教学内容、教学方法、学习评估等方面的差异，结合实际案例和调查数据，提出更具操作性的教学策略与发展思路。

## 一、音乐教育钢琴教学的教学模式

### （一）定义与目标

音乐教育钢琴教学通常置于系统的音乐教育框架之中，它的基本目标不仅仅是让学生学会弹奏，而是通过钢琴这门乐器让学生掌握音乐理论、培养综合音乐素养。这种模式的价值在于强调学生全面发展的需要。钢琴作为音乐学习的基础乐器之一，可以训练学生的节奏感、音准感和和声理解力。例如在某些音乐

学院的公共课程中，钢琴常被作为音乐专业学生的必修课程，要求学生能够演奏巴赫的简易前奏曲、练习常见音阶以及完成和声配置。

相比于单纯的表演训练，这种教学模式强调的是理解和分析，强调的是音乐背后的逻辑与规律，而不是舞台上的表现张力。它希望学生能够成为具有独立思考与分析能力的音乐学习者，而非单纯的演奏执行者。

### （二）教学内容

音乐教育钢琴教学的内容通常包括三个方面：其一是基础乐理知识的学习，例如音阶、节拍、和弦与曲式结构；其二是音乐欣赏与分析，让学生通过聆听与讨论掌握不同风格的作品；其三是钢琴实践演奏，通过不断的练习来巩固前两部分知识。例如在某些音乐教育机构的课程设计中，教师会在一学期内安排学生学习《小星星变奏曲》这类基础作品，同时配合讲授变奏的乐理知识，并要求学生在课堂上进行即兴的小型合奏表演。这样的内容设置既关注技能，又强化了知识的应用性。

### （三）教学方法

在教学方法上，音乐教育钢琴教学通常采取传统示范与互动相结合的方式。教师会在课堂上亲自示范指法和节奏，再由学生模仿练习。与此同时，也会引导学生讨论作品的风格与表现。例如在一堂关于莫扎特奏鸣曲的课上，教师会先讲解奏鸣曲式的基本结构，然后让学生尝试演奏片段并进行风格分析，最后组织小组讨论，以便让学生形成较完整的认知。

需要指出的是，传统教学法强调重复与规范，能够帮助学生夯实基础，但可能限制个性发挥；而互动式教学虽然能够提高学生的参与感，却在教学效率上

有时不如传统方式。因此,如何平衡两种方法,成为教师在实践中常常需要斟酌的难题。

## 二、音乐表演钢琴教学的教学模式

### (一) 定义与目标

音乐表演钢琴教学则以舞台为核心。它不仅关注演奏技巧的精细化,更重视学生在演奏中所呈现的艺术感染力和情感表达。该模式的终极目标是培养能够在公众场合自信演奏的钢琴表演者。教师在这一过程中,角色从知识传授者转变为指导者与激励者。例如,在某音乐学院的舞台训练课上,教师往往要求学生穿着正式服装,在模拟音乐厅的环境中完成一次完整演奏,并接受同学和教师的现场评价。

这种模式强调的并不是“正确”,而是用感情来“打动人”。学生不仅需要具备扎实的演奏技巧,更需要理解作品的情感内涵,并通过肢体语言、音色变化以及舞台姿态,将这种内涵传达给观众。

### (二) 教学内容

音乐表演钢琴教学的内容设置突出实践性。首先是高强度的技术训练,如大规模的练习曲与复杂的指法训练;其次是曲目的深入分析,要求学生不仅掌握作品的结构,还要体会作曲家的创作意图;最后是舞台表现训练,包括模拟演出、表演心理辅导和舞台礼仪训练。例如在某次课堂实验中,教师安排学生模拟参加校内音乐会,让他们在明亮的灯光和观众注视下演奏一首肖邦夜曲,随后组织观众打分,并对学生的舞台表现进行详细点评。

### (三) 教学方法

与音乐教育钢琴教学不同,音乐表演钢琴教学的方式更多采用个别指导与现场反馈。教师通常根据学生的个人特长设计训练方案。例如,对于技术基础较强但表演紧张的学生,教师可能安排其频繁参与小型音乐会,通过实战磨炼心理素质。对于情感表达力不足的学生,则可能布置模仿名家演奏录像的任务,并要求其在课堂上复现情感表现。此外,演出反馈机制是表演教学不可或缺的一环。教师和同学会在演出后给出演奏评价,指出优点与不足,帮助学生不断调整与改进。这种教学方式虽然压力较大,但能够有效提升学生的舞台自信与艺术表现力。

## 三、音乐教育钢琴教学与音乐表演钢琴教学的区别

音乐教育钢琴教学与音乐表演钢琴教学虽然都以钢琴为主要教学工具,但在目标定位、学习方式、评估标准和教学内容等多个方面存在系统性的差异。这些差异不仅决定了两类教学模式在培养人才时的取向和成效,也深刻影响了学生在音乐道路上的成长轨迹。

理解和比较二者的区别,不仅有助于教师在实践中合理选择教学方法,也为学生根据自身目标作出学习规划提供了参考。

### (一) 教学目标的差异

音乐教育钢琴教学的目标是整体性和普及性的,它强调学生能够掌握系统的乐理知识和基本的演奏技巧,从而形成稳定的音乐素养。换言之,它不仅要求学生能“会弹”,更要求他们“懂音乐”。这种目标的设定源于音乐教育的公共性与基础性,往往服务于广大学生群体。例如,普通师范院校的钢琴教育课程常常要求学生在完成《拜厄钢琴基础教程》或《车尔尼练习曲》之后,还需要结合和声、曲式学的学习,从而使其具备将音乐知识融会贯通的能力。

相较而言,音乐表演钢琴教学的目标则更具专业化和舞台导向,它强调学生在演奏中能够展现个性化的艺术风格与强烈的感染力。教师在指导过程中注重舞台表现、自我风格的形成以及观众沟通能力。例如,在专业音乐学院的表演课程中,学生被要求每学期至少完成一次公开音乐会演奏,重点考核其临场发挥与表现力。这类目标使得表演教学更接近职业训练,最终导向的是“如何在舞台上打动人”。

### (二) 学习方式与过程的差异

在学习方式上,音乐教育钢琴教学强调系统性与循序渐进。学生通常在课堂中接受集体讲授,结合个人练习,形成“理论—实践—反馈”的模式。例如,教师在课堂上讲授和声知识,然后布置学生用钢琴演奏常见的和弦进行,再在小组讨论中分析作品的曲式结构。这种学习方式虽然偏向于理论导向,但能够帮助学生建立全面的音乐知识框架。

音乐表演钢琴教学则强调个别化与实践性,学习过程多是教师与学生的一对一互动。教师会根据学生的演奏习惯、性格特征与目标舞台设计个性化的训练计划。在实际学习中,学生需要频繁参与舞台模拟和实战演出,借此不断磨炼心理素质与临场发挥。例如,在某次模拟独奏会上,教师要求学生演奏肖邦的《英雄波兰舞曲》,并在演出结束后即刻进行点评,让学生在紧张的氛围中学习如何应变自如、积极调整自己的表现。可以说,教育模式注重“课堂”,而表演模式则注重“舞台”。

### (三) 教学内容的差异

音乐教育钢琴教学的内容更注重基础知识与音乐全貌的理解,涵盖乐理学习、曲式分析、基础练习以及与其他音乐门类的联动。例如,课程常常要求学生不仅要完成一定的钢琴曲目演奏,还需要撰写乐曲分析报告,甚至在合奏中承担伴奏任务。这种多维度的

教学内容旨在让学生全面理解音乐,具备作为教育者或音乐普及者的能力。

音乐表演钢琴教学则更加集中和专业化,其核心在于演奏技巧的提高和舞台作品的塑造。教学内容往往围绕高难度的独奏作品、复杂的技巧练习和舞台表演训练展开。例如,教师会选择贝多芬晚期奏鸣曲或李斯特的炫技作品作为学生的学习曲目,并辅以表演心理辅导与舞台礼仪课程。这种内容设置更贴近职业音乐人的成长路径,强调学生个人风格与演绎深度的塑造。

#### (四) 学习评估的差异

评估方式也是两类教学模式的显著分界线。音乐教育钢琴教学通常通过书面考试与课堂演奏测试相结合来评价学生成绩,注重学生对乐理知识的掌握和基础技巧的稳定性。例如,在某些高校,学生期末成绩由50%的理论考试和50%的演奏测试组成,以保证学习的全面性。

而音乐表演钢琴教学的评估则高度依赖舞台表现和观众反馈。学生需要定期参加独奏会、重奏或比赛,教师根据他们在舞台上的稳定性、感染力和临场表现进行综合评价。在一些专业音乐学院,学生的学期成绩甚至主要取决于一次音乐会的舞台表现,观众的影响和评审的评价成为最核心的标准。这种差异导致教育模式偏重“是否掌握”,表演模式偏重“能否打动”。

#### (五) 教学方法与师生关系的差异

在方法层面,音乐教育钢琴教学强调教师的权威性和系统指导,教师通过讲解与示范主导课堂,学生更多处于被动接受的状态。这种方式虽然能够保证教学的系统性和知识的准确传递,但有时会抑制学生的创造力。

音乐表演钢琴教学则强调个性化的指导与即时反馈。教师与学生之间往往建立更为平等和互动的关系,教师不仅是知识的传授者,更是舞台经验的分享者与心理辅导员。在某些课程中,教师甚至会与学生同台

演出,通过“示范—互动—反思”的方式帮助学生理解舞台的真实状况。这种关系更加贴近师徒式传承,注重个性与情感的传递。

#### 四、结论

通过对音乐教育钢琴教学与音乐表演钢琴教学的比较,可以发现两者在目标定位、内容安排、方法选择和评估标准等方面存在系统性的差异。音乐教育钢琴教学强调基础与理论,适合培养全面的音乐素养;而音乐表演钢琴教学则注重表现与个性,更适合训练学生的舞台能力和艺术感染力。在教学实践中,二者并非互斥,而是可以互补。教师应当根据学生的学习目标与发展阶段,合理选择与融合这两种模式。例如,在初级阶段重视教育模式以夯实基础,而在高级阶段更多引入表演模式以提升表现力。

#### 参考文献:

- [1] 周洁. 中职幼儿教育专业“弹,跳,唱,编”一体化音乐教学模式改革与实践探讨[J]. 职业, 2023(22): 16-18.
- [2] 杨健. 音乐表演“时空观”的一种升级表述——评周全英文专著《钢琴演奏风格的理论框架构建:超越快慢的速度》[J]. 人民音乐, 2023(1):87-91.
- [3] 林彦夫. 基于现代数码科技的钢琴音响效果教学探究[J]. 四川戏剧, 2023(6):129-131.
- [4] 唐丹. 钢琴艺术指导的学科建设与发展前景——评《现代钢琴艺术指导理论与实践探索》[J]. 中国教育学刊, 2024(8):133.
- [5] 邹湘慧. 地域文化在钢琴表演中的融入[J]. 中学地理教学参考, 2023(18):92.
- [6] 张馨之. 高校钢琴教学中演奏呼吸的规律[J]. 山西财经大学学报, 2023, 45(S02):252-254.
- [7] 王道. 数字化教育视野下音乐表演研究在传统钢琴教学中的应用[J]. 中国音乐教育, 2024(8):45-51.
- [8] 苏鸣荔. 应用型本科音乐表演专业钢琴教学体系的构建研究[J]. 大观(论坛), 2024(4):147-149.