

高校红色钢琴音乐教学“四维课堂”的建设初探

李卓

南京特殊教育师范学院

摘要：钢琴课堂是高校艺术专业开展实施红色文化教育的重要舞台和关键战场。思考如何更好地在钢琴课程教学中实施红色文化育人理念，如何在具体教学实践中搭建理想课堂，是本专业思政教育的必答题。文章通过对高校红色钢琴教学课堂内涵的解读，以课堂设置为切入点，提出“讲”、“奏”、“创”、“悟”四维课堂的搭建设想，旨在对具体钢琴教学中的红色文化育人构想提出初步讨论。

关键词：思政课程；红色钢琴文化；高校钢琴教学；课程改革

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.09.055

随着“思政课程”在全国各地的大力开展，党和国家的时代召唤和教育方针正盛开繁茂果实。各大高校在音乐教育课程中，积极思考并建设思政教育与专业教学的有机结合和再构建，而钢琴教学课程即是高校音乐专业的重要部分，亦是“音乐+思政”课程与教学建设的必经之路。因此，众多负责钢琴课程的一线的教育者和研究者纷纷提出红色钢琴教学的理论构想并不断付梓实践探索。在今天，音乐思政或者钢琴思政教学已经在国内取得不小成绩和较为可观的成果。但目前看来，这一宏大和深刻的理论命题和实践课题，在具体实施过程中，仍没有形成较有公信力和论证价值的科学的教学体系和过程设置。

一、高校红色钢琴教学方案的思考前提

三年前，教育部下发《高等学校课程思政建设指导纲要》（教高[2020]3号）的指示文件，要求“高校要结合自身专业的特点，全面地推进各类专业课程思政建设工作，构建促进各类课程思政建设的四个环节（即人才培养、教学制度、课程内容及目标体系）¹”从纲要出发，高校建设红色钢琴教学课程就必须首先思考前提问题：红色钢琴教学要培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人？答曰：红色钢琴课堂是为党和国家建设社会主义文化事业培养接班人，培养树立正确价值观、人生观、世界观以及大局意识、服务意识、奉献意识、革命意识的新时期国家人才，要想达到这一目的，就必须打破长久以来“专业教学与思政教学呈现两张皮”的割据局面，重建育人合力、课程育人、红色精神培育的新时期人才培养机制和道路。做好红色钢琴教学，就是实现本专业教学与思政教育并驾齐驱，就是实践显性教育和隐性教育相统一的教学目的和必由之路。

二、高校红色钢琴教学方案的有机搭建

在面对高校红色钢琴教学这一重大和深刻的课题时，前文的思考为我们提供了理论前提。在这个背景下，高校红色钢琴教学需要讨论和明确的实践之路包括“教授什么”和“如何教授”这两个核心问题。

首先，我们需要明确高校红色钢琴教学应该教授什么。这涉及教学内容的选择和确定。红色钢琴教学不仅仅是一种音乐教育，更是一种红色文化传承和爱国主义教育的体现。因此，教学内容应该围绕红色钢琴曲目展开，同时融入红色文化元素和爱国主义精神。这些作品不仅具有深刻的艺术价值，还能够激发学生的爱国热情和民族自豪感。

其次，我们需要探讨如何教授高校红色钢琴教学。这涉及教学方法和手段的选择和应用。在教学过程中，我们应该注重学生的主体地位，充分发挥学生的积极性和创造性。同时，我们还应该采用多种教学方法和手段，如互动式教学、案例分析、小组讨论等，以激发学生的学习兴趣和提高他们的学习效果。此外，我们还可以借助多媒体技术手段，如视频、音频、图片等，以更加生动形象的方式呈现教学内容，增强学生的感知和理解能力。

因此应该说，高校红色钢琴教学需要我们深入探讨“教授什么”和“如何教授”这两个核心问题。通过明确教学内容和选择合适的教学方法，我们可以更好地实现红色钢琴教学的目标，传承红色文化，培养学生的爱国热情和民族自豪感。同时，我们也需要不断探索和创新，不断完善高校红色钢琴教学的理论和实践体系，以更好地适应时代发展的需要。

（一）“教授什么”。应该说，在专业音乐教育中长期以来钢琴教学一直以西方经典作品为主要内容，中国钢琴作品并未受到应有的重视。而毫无疑问，红色钢

琴教学具有的文化传导的教育意义是异常重大的。受教育者可以通过亲历弹奏红色钢琴作品来认识红色音乐文化传统与当代社会文化发展，促进对音乐风格的理解与红色文化价值观的形成。中国钢琴教育应主动承担起弘扬与传承红色音乐文化的使命，在教学中使用红色钢琴作品，可以让学生学习中国音乐文化传统，具有明确自己的“文化身份”的重要意义。

(二)如何教授“红色钢琴课堂”，这是一个需要深入探讨的问题。在高校中，红色钢琴课堂不仅需要教授钢琴演奏技巧，还需要将红色文化有机地融入教学中，以达到红色育人的根本目的。为了实现这一目标，我们需要关注以下几个方面：

首先，我们需要明确红色钢琴课堂的教学内容。这包括钢琴演奏技巧、红色文化背景以及二者的有机结合。在制定教学内容时，要充分考虑学生的实际情况和需求，以确保教学内容的针对性和实用性。其次，我们需要优化红色课堂中的师生关系和教学角色。在传统的教学模式中，教师往往扮演着主导者的角色，而学生则处于被动接受的状态。然而，在红色钢琴课堂中，这种关系需要进行调整。教师需要更多地引导学生主动参与到教学过程中来，让他们成为课堂的主角，而教师则要扮演好引导者和辅助者的角色。这样的教学模式可以更好地激发学生的学习兴趣 and 积极性，提高他们的学习效果。

最后，我们还需要探讨如何产生有效的红色教育。红色教育不仅仅是通过课堂教学来实现的，还需要通过实践和体验来加深学生的理解和感受。在具体的教学实践步骤方面，我们需要遵循一定的步骤和顺序。首先，要制定明确的教学目标和计划，确保教学内容的针对性和实用性；其次，要引导学生主动参与到教学过程中来，让他们成为课堂的主角；最后，要设计一些具有红色文化特色的实践活动，让学生在实践中感受红色文化的魅力。“红色钢琴课堂”的教学需要将钢琴演奏技巧和红色文化有机地结合起来，以达到红色育人的根本目的。同时，我们还需要优化师生关系和教学角色，并设计一些具有红色文化特色的实践活动来加深学生的理解和感受。只有这样，我们才能更好地实现红色教育的目标，培养出更多具有爱国情感和文化自信的人才。

红色钢琴课堂由“讲”、“奏”、“创”“悟”四维共同搭建，师生相互合作。

1.“讲”。所谓培养审美应先于培养技能，红色钢琴教学应以鉴赏为起点，渗透作品鉴赏的部分。该部分应由师生在课前选择合适的红色音乐曲目和红色故事。建立本课时内容应该主要由学生分工，担任课上具体讲解任务。因有些作品本身带有具体的红色革命题材，如《快乐的女战士》《到敌人后方去》等，有些作品则有广义的红色精神和思想，如《红旗颂》《我和我的祖国》等，教师应该按照学期或学年的教学安排，引导学生针对不同的作品，逐步做出曲目的安排，以及在选择作品时，要审慎思考哪些作品适合在课堂上讲解以及讲奏？哪些作品适合感受又如何感受等问题。课堂小组学生更应该做好分工，应在“讲”的范畴内明确资料、讲解、合成的分工。在鉴赏中重点引导学生了解红色钢琴作品的创作背景并做详细阐述，是提高高校学生讲好红色故事，进而演奏好红色钢琴作品的文化前提，甚至应该提高该部分的课堂教学的占比。如红色钢琴作品创作背景这一部分，其包括作曲家的创作追求、个人对于红色作品的理解和解读等，这些因素都会对红色音乐作品的理解和学习产生影响。通过了解这些背景，学生可以更深入地理解音乐作品的内涵和价值。应该说，将红色作品创作背景的揭示同演奏过程中的演绎紧密结合在一起，可以帮助学生更好地理解红色钢琴作品的内涵和价值。

2.“奏”。在教师示范弹奏红色钢琴作品的过程中，学生可以整体感知红色钢琴作品的风格、情感和内涵，这种感知不仅来自听觉，还来自对教师演奏过程中的演绎的观察。这样，学生可以更深入地理解红色钢琴作品，而不仅仅是机械地学习演奏技巧。但应该承认的是，中国的钢琴教育几乎完全建立西方钢琴音乐文献上，以西方的音乐理解方式去诠释中国民族风格浓郁的钢琴作品，势必会导入误区，不能准确地、完善地展示中国钢琴音乐特有的民族风格。在“奏”这一步教学中，教师应对作品所表达的精神内涵进一步引导，讲解力度、节奏等演奏技术难点对诠释红色钢琴作品的文化特质。演奏中国红色钢琴作品，必须有全面的钢琴演奏技术。但实际演奏中，要处理好从曲调、和声、节奏到整体的结构都浸透了红色文化的中国钢琴曲，并非易事。这不仅体现在演奏红色钢琴作品需要一些特殊的演奏技术，也体现在需要有不同的音乐想象与表现力上，因此，在红色钢琴作品教奏中，不仅要注重传统的技术

训练，还要拓展钢琴演奏技术以及应有的特殊音乐表现力的培养。

因此笔者认为，应由师生共同完成教奏的过程。教师在这一教学过程中应该考虑的问题是：面对不同风格、体裁以及规模的红色钢琴作品，应讲解何种合适的技巧和方法？思考学生应该掌握哪些演奏红色钢琴作品所必需应有的演奏技巧基础？面对“舒缓”风格的红色音乐作品应如何处理？面对“快而有力”风格的音乐作品应如何处理等问题。如今，弹奏中国钢琴作品，尤其是红色钢琴作品需要进行专门技术训练的重要性和必要性，已经得到越来越多的钢琴教育家的认同，但是针对技术性问题延伸出的适合红色钢琴作品这一独特风格的技术训练体系，还有待进一步规范。

3. “创”。在讲授与教奏的教学活动基础上，即时检验红色钢琴教学课程的有效性，应该是课程思政教学中的关键一环。当前，高校钢琴课堂已经在在发挥学生主体作用的探索中取得一些经验。但在红色钢琴作品的创编和教学成果深度转化这类关系到教学评价的命题中，还缺乏应有的摸索。窃以为，教师应在课上可依据学生习得的必备知识采用多样化展示的形式，以阶段性学习展示汇报、结合考试进行全过程、全内容评价，整合“思政”与“课程”两方面的内容。

如在目前所见的红色钢琴作品中，就有不少是根据红色歌曲、经典民歌改编而来。问题在于，面对不具有具体红色内容的音乐作品，或本身不是钢琴体裁的红色音乐作品，是否可以改编其成适合课堂教学和学习的钢琴音乐作品，又如何创编？面对已经有着具体内容的红色音乐作品，如何更好地通过“讲+奏”甚至“唱+奏”的形式进行成果性的展示汇报等等，都是师生共同完成的“创编”之范畴，这对于检验红色钢琴作品教学质量，深入培养学生对红色音乐文化感知以及再造的能力具有重大意义。

4. “悟”。一直以来，中国的钢琴教育中大量存在着“技术至上”的倾向，只教“技术”不传“文化”的现象忽略了钢琴音乐作品中的文化意蕴，使钢琴教育成为悬浮在“工艺层面”的纯技术性操作，必然会造成音乐教育中的文化缺失。

而我们要深刻思考的问题是：红色钢琴音乐教学到底在何种程度上抵达“红色育人”的精神目的？这些或

许能在课堂上得到即时呈现和结果，更要通过长期的教学过程来探索和磨合。我国红色音乐文化中的艺术观、哲学观以及特有的爱国思想、民族审美以及革命文化意蕴等，在优秀的音乐作品中以特有的形式表达出来，使之在内容与形式上相融合。所以红色钢琴教学，不能仅是演奏技能技巧的训练，更应该是红色音乐文化传导的过程。因此在红色钢琴音乐教学中，教师可以竭力引导学生将红色钢琴作品放在红色革命文化的整体背景中去理解，这些内容不仅包括音乐本体的技术层面分析，还要理解红色音乐作品中所蕴含的非音乐性和带有文化属性的因素。

上述一般教学流程、深入现实的综合实践课程与学生参与的研讨课程，是钢琴教学中融入思政元素的具体实施方式。这些课程充分彰显了钢琴教学课堂融入思政元素的可行性及价值体现。通过这些课程，学生可以更好地理解钢琴作品的内涵和价值，同时也可以提高他们的思想道德素质和审美能力。总的来说，红色钢琴教学要彻底打破传统的讲授教学模式，即那种以教师为中心，学生被动接受知识的模式，而应发挥学生的主体地位，把学生看作课堂的主角，让他们积极参与，发挥他们的主观能动性。

综上所述，用钢琴讲好中国故事不仅是一种创新的教学方式，也是弘扬中华文化、增强学生文化自信和认同感的有效途径。在未来的钢琴教学中，我们应更加注重融入中国文化的元素，让世界更好地听到中国的声音。思政渗透的钢琴课堂有着充分的实践可能。

参考文献

- [1] 赵芸禾, 孙韵. 红色文化融入高校钢琴教学的探析——以中国钢琴改编曲为例[J]. 大众文艺, 2023(15).
- [2] 杨磊. 思政视域下艺术高校钢琴课程与红色文化融合的路径探索[J]. 佳木斯职业学院学报, 2023, 39(03).
- [3] 李文韞. 红色音乐资源在地方高校钢琴教学体系中的引入与推广研究[J]. 北方音乐, 2020(21).

基金项目：本文系南京特殊教育师范学院2023年校级教改研究重点课题立项支持项目；课题名称：让钢琴说中国话——“红色钢琴音乐课堂”教学模式探究，项目编号：2023XJJG05。