

欧洲教学体系影响下中国钢琴教育模式的嬗变与重构

安娜

辽宁科技大学, 中国·辽宁 鞍山 114051

摘要: 本文以欧洲教学体系与中国钢琴教育的关系为理论起点, 梳理欧洲技术内核的传承路径, 分析民族文化基因的融入策略, 探讨多元教学主体的协同机制及双重评价标准的建立, 预期通过这些路径夯实学生技术基础、增强民族文化认同、扩大教育覆盖面, 推动中国钢琴教育模式在国际规范与本土特色间实现动态平衡。

关键词: 中国钢琴教育; 欧洲教学体系; 民族特色; 教学模式; 评价标准

The evolution and reconstruction of Chinese piano education mode under the influence of European teaching system

An Na

University of Science and Technology Liaoning, China Liaoning Anshan 114051

Abstract: Based on the relationship between the European teaching system and Chinese piano education as the theoretical starting point, this paper combs the inheritance path of the European technical core, analyzes the integration strategy of national cultural genes, and discusses the collaborative mechanism of multiple teaching subjects and the establishment of double evaluation standards. It is expected that through these paths, students' technical foundation will be consolidated, national cultural identity will be enhanced, education coverage will be expanded, and the Chinese piano education model will achieve a dynamic balance between international norms and local characteristics.

Keywords: Chinese piano education; European teaching system; National characteristics; Teaching mode; Evaluation criterion

0 引言

中国钢琴教育自近代传入以来, 长期受到欧洲教学体系的深刻影响。欧洲经典教材与技术方法为中国钢琴教育奠定了坚实基础, 尤其在技术训练方面形成了系统规范。然而, 如何在传承欧洲技术内核的同时, 构建具有五声调式、民族旋律与审美特质的教学内容, 成为当前中国钢琴教育面临的重要课题。随着文化自觉意识的增强, 越来越多的教育者意识到, 单纯依赖欧洲教学体系难以充分表达中国音乐的独特韵味与精神内涵。中国钢琴教育需要在技术训练的系统性基础上, 深入挖掘民族音乐的文化基因, 将中国传统的音律结构、节奏特点、音色追求以及“虚实相生”“意蕴深远”等审美理念有机融入教学实践。这种融合不仅有助于拓展学生的音乐语汇, 更能在演奏中传递东方美学特有的意境与情感。研究二者的融合路径, 不仅有助于推动教育模式的重构, 更能增强学生对民族文化的认同, 促进中国钢琴艺术在国际视野下的特色发展。

1 欧洲教学体系对中国钢琴教育模式的历史浸润

1.1 早期传入与被动融合: 欧洲教学体系的初始植入

19 世纪末 20 世纪初西方殖民扩张带来文化渗透, 传教士把钢琴这种西方乐器带入中国沿海城市, 上海广州的教会学校率先设置钢琴课程。早期赴欧洲留学的音乐学生归国后, 带回欧洲钢琴教学方法以及车尔尼拜厄等经典教材, 成为当时钢琴教育的核心内容^[1]。上海工部局乐队中的外国音乐家参与教会学校教学, 选用车尔尼 599 练习曲作为基础训练教材, 强调手指独立性训练, 要求学生每天完成音阶琶音练习; 拜厄钢琴基本教程中的断奏连奏训练, 把指法规范作为考核重点, 甚至将手指摆放位置纳入评价标准。这一时期中国钢琴教育完全照搬欧洲体系, 注重手指技巧训练超过音乐表达, 教师更关注演奏的准确性而非情感诠释, 比如学生演奏贝多芬奏鸣曲时, 教师会反复纠正触键方式却很少讲解作品背景^[2]。

1.2 中期转型与系统接纳：专业教育体系的建立与强化

新中国成立后，国家对专业音乐教育的需求日益增长，苏联作为当时社会主义阵营的核心，其钢琴教学体系凭借系统性与专业性，成为中国构建专业钢琴教育的重要参考。涅高兹教学法作为苏联体系的核心，强调技术训练与音乐表达的统一，要求学生在练习车尔尼练习曲的同时，研读作品的创作背景与情感内涵——演奏肖邦夜曲时，教师会引导学生分析旋律中的浪漫主义元素，而非仅关注手指的速度^[9]。中央音乐学院等专业音乐院校的成立，将欧洲教学体系与苏联经验整合，构建起技术训练、音乐理论、作品分析三维课程体系：技术训练选用车尔尼740等高级练习曲，强化手指的灵活性与力量；音乐理论涵盖和声学与复调学，培养学生的音乐逻辑；作品分析则以贝多芬、莫扎特的奏鸣曲为案例，逐句解析结构与情感逻辑。这一时期的钢琴教育从民间自发的师徒传承转向专业音乐院校的系统培养，教师不再仅关注手指技巧的准确性，还会引导学生理解作品中的人文内涵。

2 当代中国钢琴教育模式的复合性特质与运行逻辑

2.1 技术训练的欧洲范式传承：经典教材与方法的延续

当代中国钢琴教育的技术训练仍延续着欧洲范式的核心逻辑，车尔尼599练习曲作为基础阶段的核心内容，仍被专业音乐院校广泛运用，其对手指独立性、力量以及基本节奏的系统训练，契合初学者从零基础到掌握基本演奏能力的认知规律。849练习曲增加了速度变化与旋律连贯性的要求，成为衔接基础与高级阶段的关键教材^[10]。进入高级阶段，李斯特的超技练习曲、肖邦的叙事曲等作品仍是技术训练的重点，其对八度跳跃、颤音、快速音阶等复杂技巧的要求，能全面锻炼学生的手指灵活性与演奏爆发力。

2.2 音乐表达的民族文化渗透：中国作品与审美融入

当代中国钢琴教育的音乐表达中，民族文化正以多元路径实现渗透。基础与高级阶段的教材里，《牧童短笛》《黄河钢琴协奏曲》等中国经典作品被纳入核心内容，这些作品以五声调式为根基，融合民间旋律与民族精神，为原本以欧洲作品为主的教学体系增添了鲜活的本土色彩。教学过程中，教师注重引导学生体会五声调式的旋律特点。上海音乐学院编写的《中国钢琴作品选》，系统整理了从

早期到当代的中国钢琴作品，为教学提供了全面的本土素材，推动民族作品从零散使用转向系统融入。

2.3 教学主体的多元参与：专业音乐院校与社会力量协同

当代中国钢琴教育的教学主体形成了多元协同的格局，专业音乐院校作为精英教育的核心载体，专注于高层次演奏人才与专业教师的培养，其系统化的课程体系与优质师资，为行业输送了大量高端人才。社会培训机构则以大众普及为导向，通过规模化教学模式与灵活的课程设置，满足了不同年龄、不同学习目标群体的需求，将钢琴教育从专业领域推向普通家庭。家庭作为早期启蒙的关键主体，通过日常练习监督与兴趣引导，为孩子的钢琴学习奠定了初始基础。

2.4 评价标准的双重维度：国际规范与本土需求平衡

当代中国钢琴教育的评价标准正形成国际规范与本土需求并重的双重维度。国际钢琴比赛所遵循的技术规范性与音乐性表达要求，成为专业教育的重要参照——其对演奏技巧精准度、音乐内涵诠释深度的强调，推动中国钢琴教育在技术训练与音乐表达上向国际先进水平看齐^[11]。国内各类演出活动对民族审美特质的需求，则让民族音乐元素的融入成为评价的关键内容——像《梁祝》钢琴改编版这类作品的广泛演出与受欢迎程度，说明民族旋律韵味、文化内涵传递已成为评价演奏质量的重要维度。

3 中国钢琴教育模式重构的路径选择

在当代音乐会舞台上，一个显著的趋势是，中国钢琴家如郎朗、陈萨等在演绎西方经典的同时，必有《黄河钢琴协奏曲》《百鸟朝凤》等植根于民族语汇的作品作为核心曲目。更值得关注的是，一些融合中西元素的新创钢琴套曲，如张朝创作的《滇南山谣三首》，既运用了丰富的欧洲近现代钢琴技法，又深刻描绘了中国少数民族的风情画卷，已成为新一代演奏家在国内外音乐会上的热门选曲。将这些已在舞台上获得成功的、兼具民族精神与国际听觉的作品系统纳入教材，能让学生直接感知到民族文化在当代钢琴艺术中的鲜活生命力，同时也为中国钢琴教育模式重构提供了重要启示。

3.1 传承欧洲技术内核，夯实基础训练体系

传承欧洲技术内核需以经典教材为根基，结合多元教学法优化训练路径，既保留技术训练的系统性，又提升训练的趣味性与有效性，夯实学生的技术基础。

首先，需坚守经典教材的核心地位。专业音乐院校应

将车尔尼 599、849、740 练习曲纳入钢琴必修课的核心内容, 设定为从基础到高级阶段的必练教材。车尔尼 599 注重手指独立性、力量与基本节奏的系统训练, 契合初学者从零基础到掌握基本演奏能力的认知规律; 849 在 599 的基础上增加速度变化与旋律连贯性要求, 能强化学生对不同演奏方式的适应能力; 740 则聚焦复杂技术的训练, 为演奏李斯特超技练习曲、肖邦叙事曲等高级作品奠定基础。这些欧洲经典训练体系培养出了一众中国钢琴家, 张昊辰、王羽佳等, 在他们的国际音乐会曲目单中, 既包含李斯特《超技练习曲》、肖邦《叙事曲》等技术艰深的经典之作, 也常安排德彪西《意象集》、拉威尔《库普兰之墓》等色彩性与技术性并重的套曲。这些作品不仅是欧洲教学体系中的高级教材, 更是当代演奏家展现其精湛技艺与音乐素养的核心载体, 清晰地表明了欧洲技术体系对当下中国钢琴演奏艺术趋势的深远影响。

其次, 可结合柯达伊教学法优化节奏训练。柯达伊教学法强调节奏的“母语化”学习, 通过节奏名与肢体动作的结合, 让节奏训练更直观、生动。在练习车尔尼 599 的节奏时, 教师需要先让学生用节奏名读出旋律的节奏, 再用拍手动作配合, 感受节奏的稳定性与均匀性; 在练习 849 的速度变化时, 采用柯达伊的“节奏接力”游戏, 让学生分组传递节奏, 在互动中掌握节奏的快慢变化, 解决节奏不稳、速度忽快忽慢的问题。

此外, 在高级阶段的曲目训练中, 可引入 20 世纪欧洲作曲家创作的、兼具技术性与音乐性的钢琴套曲。例如, 匈牙利作曲家贝拉·巴托克的《小宇宙》钢琴曲集, 这部为钢琴初学者设计的系统性教材, 创作于 1926 年至 1937 年间, 内容从基础技巧逐步过渡到音乐会演奏级别, 推动了钢琴教育从传统浪漫主义向多元化发展, 被誉为“20 世纪音乐母语教材”。这套作品在当代音乐会中也常被钢琴家们选奏, 如皮埃尔-洛朗·艾马尔在 2025 年的上海独奏音乐会上, 便演奏了其中的八首选曲, 展示了其在技术训练与现代表达上的价值。让学生接触并练习此类作品, 不仅能全面锻炼其手指灵活性、节奏感与现代和声感知, 更有助于他们理解欧洲音乐从古典到现代的演变脉络, 为诠释更多元风格的曲目奠定基础。

3.2 融入民族文化基因, 构建特色教学内容

专业音乐院校还可在教学中融入民族文化基因需以教材建设为根基, 结合教学方法创新, 将民族音乐元素与钢琴教学深度融合, 构建具有民族特色的教学内容体系, 增强学生对民族文化的审美认同。

首先, 专业音乐院校需系统编写中国钢琴作品教材。专业音乐院校与出版社可联合编写《中国钢琴作品精选》, 按难度分级收录不同时期、不同风格的作品: 基础阶段选《牧童短笛》《茉莉花》改编曲; 中级阶段选《二泉映月》《梁祝》主题片段, 融民间乐器音色与戏曲唱腔元素; 高级阶段选《黄河钢琴协奏曲》《长城随想曲》等大型作品, 涵盖民族精神与时代主题, 让学生在高级阶段感受民族音乐的宏大叙事。在教材编写与曲目选择上, 也应关注那些成功在国际舞台展现民族特色的中国钢琴作品, 以及西方作曲家中融入东方元素的经典套曲。例如, 法国印象派作曲家德彪西的《意象集》第二册(1907年), 其中的《月落荒寺》以平行和弦构建出东方意境,《金鱼》则融入了中国音乐元素。这类作品已被众多钢琴家在音乐会上频繁演绎, 其通过西方乐器传递东方美学的实践, 为中国钢琴作品创作与教学提供了跨文化借鉴^[6]。通过系统分析、学习乃至在音乐会中演奏此类作品, 能引导学生思考如何将民族审美内核, 如五声调式的韵味、山水写意的意境, 更自然地融入钢琴表达, 从而增强民族文化在国际语境下的表达力与认同感。

其次, 教师在教学中可增加民族乐器音色模仿训练。比如模仿古筝的“摇指”技巧, 用钢琴的快速颤音模拟古筝的持续音色; 模仿二胡的“滑音”, 用钢琴的半音滑动模拟二胡的揉弦效果。以《二泉映月》改编曲教学为例, 教师先让学生聆听二胡原版录音, 感受滑音的悲怆韵味, 再指导学生在钢琴上用半音滑动练习, 注意力度控制, 模拟二胡的“吟弦”效果, 让钢琴演奏更贴近民族乐器的音色特点, 增强作品的民族感染力。教师还可在课程中融入戏曲唱腔旋律分析。选取京剧“西皮”“二黄”、昆曲“水磨腔”等经典唱腔, 分析其旋律特性, 并将这些特点融入钢琴教学。以《牡丹亭·游园》改编曲为例, 先讲解昆曲“水磨腔”的“一字多音”“旋律级进”特点, 再让学生演奏改编后的钢琴作品, 注意装饰音的处理, 体会旋律的细腻与婉转, 让学生在演奏中感受戏曲唱腔的独特魅力, 提升对民族音乐审美特质的理解。

3.3 整合多元教学主体, 优化资源配置机制

整合多元教学主体需建立协同机制, 将专业音乐院校、社会培训机构及家庭的资源有效连接, 优化资源配置, 扩大钢琴教育覆盖范围。首先, 专业音乐院校应开展专业音乐院校与社会培训机构的师资双向交流。专业音乐院校可定期选派骨干教师到社会培训机构, 分享系统技术训练方法与音乐表达技巧, 比如讲解车尔尼练习曲的手指独立

性训练重点、肖邦叙事曲的情感层次处理；社会培训机构则选派优秀教师到院校进修，参与专业课程学习与教学研讨，提升自身专业水平。其次，构建院校-机构-家庭三方联动的教育网络。专业音乐院校负责制定基础教学大纲与教材推荐清单，比如明确初级阶段需掌握的音阶、琶音技巧及必练曲目；社会培训机构根据大纲实施日常教学，开展针对性训练与课程辅导；家庭配合做好练习监督，比如每天督促孩子完成30分钟基础练习、参加机构汇报演出。此外，院校可通过大师班与公益讲座共享优质资源。专业音乐院校可邀请知名钢琴家举办大师班，面向社会机构学生与家长开放，让学生接受大师指导，感受高端教学理念；还可开展公益讲座，主题涵盖钢琴基础训练方法、民族音乐欣赏、钢琴家演奏曲目解析等，走进社区、学校等基层单位，提高大众音乐素养与钢琴学习兴趣。

3.4 建立双重评价标准，促进模式动态平衡

建立双重评价标准需将国际规范与本土需求有机融合，通过调整评价指标与激励机制，促进欧洲技术体系与民族特色的动态平衡，推动中国钢琴教育模式重构。首先，在钢琴考级中增加民族作品演奏分值。全国性钢琴考级机构可调整考级大纲，将民族作品纳入各等级必选曲目：初级（1-3级）选《牧童短笛》《茉莉花》改编曲，重点考察五声调式旋律的准确性与流畅性；中级（4-6级）选《二泉映月》《梁祝》主题片段，考察民族乐器音色模仿与情感表达；高级（7-10级）选《黄河钢琴协奏曲》《长城随想曲》等大型作品考察民族精神与时代主题的传递。其次，在国际钢琴比赛中设立“中国作品演奏奖”。像肖邦国际钢琴比赛、李斯特国际钢琴比赛等知名赛事，可增设专门奖项，奖励演奏中国作品优秀的选手。奖项设置可包括“最佳中国作品诠释奖”“最具民族特色演奏奖”，评审标准涵盖作品理解、演奏技巧与情感传递。此外，将技术规范性与民族审美表达纳入综合评价指标。专业音乐院校与社会培训机构的教學评价体系，需同时考察技术层面与民族审

美层面。例如，演奏《黄河钢琴协奏曲》时，技术评价重点为八度跳跃的准确性与力度控制，民族审美评价重点为旋律中的“黄河精神”传递与民间打击乐节奏的融入。

4 结语

中国钢琴教育模式的重构需以传承欧洲技术内核为基础，通过保留经典教材、优化教学方法夯实技术基础；以融入民族文化基因作为特色，通过教材编写、音色模仿、戏曲分析构建民族教学内容；以整合多元教学主体为支撑，通过师资交流、三方联动扩大教育覆盖；以建立双重评价标准为保障，通过考级调整、国际奖项设置促进国际与本土平衡。这些路径既保留了欧洲教学体系的系统性，又彰显了中国民族文化的独特性，能为培养具有国际视野与民族情怀的钢琴人才提供支撑。

参考文献：

- [1] 李思齐. 新媒体时代钢琴教育的创新发展——评《新媒体时代下钢琴教育理论与实践研究》[J]. 教育理论与实践, 2025,45(29):65.
- [2] 王曼格. 中国近现代钢琴教育体系的形成与发展[J]. 艺术大观, 2025,(15):159-161.
- [3] 包慧琴. 钢琴教育对音乐剧专业学生个性发展的影响[J]. 中国音乐剧, 2025,(02):156-158.
- [4] 皮欢. 钢琴教育的人文主义模式构建研究[J]. 中外文化与文论, 2024,(04):266-274.
- [5] Chen Y. Research on the Innovative Role of AI Technology in Classical Piano Teaching Models[J]. Journal of Higher Education Research, 2025,6(4).
- [6] Deja A J, Štor S, Pucihar I, et al. ImproVisAR: designing augmented reality piano roll for teaching improvisation[J]. Virtual Reality, 2025,29(3):140-140.

作者简介：安娜（1985.02-），女，汉族，辽宁鞍山，硕士，辽宁科技大学艺术学院副教授，研究方向：音乐教育。