

高等院校电钢琴集体课教学的优势与存在问题研究

张纯梅

(山东大学(威海)艺术学院, 山东 威海 264200)

摘要: 电钢琴集体课在各大开设艺术教育学科中推广已 20 多年, 课程是艺术教育不可缺少的部分。以学习电钢琴为目的同时对多个学生进行教学, 以学生的视觉、听觉感受为基础, 综合乐理、和声编配、简单的作曲等教学内容的课程。课程不仅能够促进音乐表演专业学科之间的优化和调整, 也能够促进教学的发展和完善。本文对电钢琴集体化教学展开探究, 希望为钢琴教学提供一些有益的思路。

关键词: 高等院校; 电钢琴集体课教学; 问题研究; 策略研究

近年来随着高校的招生规模不断扩大, 钢琴传统 1 对 1 教学模式面对数量巨大、水平参差不齐的学生时, 无论从教学进度、教学质量和教育资源配比都明显力不从心。探究电钢琴集体化教学, 有助于学生美育提升。基于电钢琴开展集体课程, 电钢琴教学的现代化、智能化教学效率提高, 并且电钢琴设备提供丰富的学习工具, 有助于提高学生的学习积极性, 让学生相互之间督促完成学习任务。为了更好发挥电钢琴集体课特性和优势, 本文对电钢琴集体课程的概念、电钢琴设备介绍以及电钢琴集体教学存在的问题和解决策略方面展开探讨。

一、电钢琴集体课的概念

电钢琴集体课是开展集体教学的钢琴教学模式。电钢琴集体教学智能化的电子设备为学生打造更强烈的听觉和视觉感受, 让学生在电子化钢琴设备上综合开展乐理知识、和声编配、作曲。电钢琴集体教学推动钢琴教学模式的发展, 应用现代化教育理念, 提高教学效率, 从而推动音乐表演专业学科之间的优化整合, 有助于培养全面发展的音乐人才。

二、电钢琴硬件设备

随着技术的发展, 钢琴教学发展出了电钢琴教学的手段, 应用现代化的教学设备, 钢琴教学方式更加灵活多样。电钢琴教学依赖于电钢琴教室, 电钢琴教室的配置有教师用电钢琴、电脑及调音台等设备, 并且配有一定数量的学生用电钢琴和电脑。电钢琴的音色、音准、触键方面都有都比较出色, 并且功能十分强大, 配备内录音频和 midi 数据传输接口, 耳机甚至双耳机的音频输出接口。电钢琴之间可以进行方便的音乐数据传输。学生的电钢琴以并联等方式和教师的主钢琴连接, 并由教师的电脑主控制台进行控制。同时, 教师主控制台还安装有高清摄像机和超大显示屏, 教师的手指变化通过显示屏清晰地传输给学生。总之, 电钢琴设

备将钢琴教学信息化, 改变了传统钢琴一对一的教学模式, 提高了教学质量, 实现了集体教学。在钢琴教学中, 通常是电钢琴教学 and 传统教学模式相互配合, 推动钢琴教学的发展。

三、电钢琴集体教学中存在的劣势

(一) 电钢琴教学课堂观念落后

电钢琴集体教学与传统钢琴教学具有一定的区别, 因此教师必须要转变教学观念, 树立信息化教学意识要用电钢琴设备提供的多样化教学工具, 突出智能化、集体性教学的特征。但是当前仍有不少教师没有转变教学理念, 比如在手形、手指练习, 弹音阶练琶音, 练技巧弹奏鸣曲教学中, 使用《哈农》《拜厄》, 没有应用到电钢琴设备提供的教学工具。不少教师生硬地将传统钢琴教学方法套用到电钢琴集体教学中。

(二) 未能根据学生特性因材施教

电钢琴教学集中上课, 学生数量增加, 教师没有精力单独给学生进行细致的指导, 但是这并不意味着钢琴集体教学不需要个性化指导, 教师仍然需要在汇报评价方面对学生进行个别指导, 让学生明白自己在钢琴演奏中存在的问题, 明白自己改进和前进的方向。在集体授课中, 学生相互之间是存在基础能力和学习效率方面差异的, 教师需要考虑到学生之间的差异, 开展一定的分层教学, 让不同层次的学生都能得到提高。比如对于钢琴入门的学生, 他们需要严格按照规范的手型和乐谱来演奏, 需要花费时间提高基础能力。教师应该要展开分层, 让每个学生的学习需求得到满足, 保证教学效率。但是目前尽管电钢琴集体课的应用教学虽然改变了以往的教学授课形式, 但是一些落后陈旧的教学方法仍然未彻底摒弃。

四、电钢琴集体教学策略

(一) 细节化教学, 分层次教学

首先, 因为电钢琴教学的主控台安装有高清的摄像头, 能够智能化进行远近镜头的切换, 将教师手型细致地展示出来, 学生在台下可以清晰地观察到弹奏重点变化, 清晰地捕捉手指动作细节。教师的主控台上, 教师能够结合教学需求, 控制音量大小, 利用音频输出功能, 教师演示的声音能够清晰地传递给学生, 学生能够清晰捕捉钢琴演奏的细节, 提高学生对于钢琴音乐学习的兴趣。电钢琴细节化地展示钢琴演奏, 给学生带来视觉和听觉的细节化呈现, 能够提高学生对于钢琴学习对兴趣。

应用电钢琴开展集体教学会面临学生学习水平参差不齐的问题。如果学生相互之间的钢琴演奏水平差距太大, 那么按照统一

进度、相同标准开展钢琴教学是无法达到教学目标的,因此集体授课需要进行一定的分层。再加上一部分学生对于乐理知识和钢琴演奏热情很高,而另一部分学生则缺乏音乐天赋,钢琴演奏兴趣不太高。根据学生的演奏水平分为不同的层次,同组学生和钢琴演奏水平差不多,这样学生相互之间可以讨论,提高对乐理知识的理解程度和演奏技能。分层以后学生做作业也更加高效,教师能够给学生布置有针对性的作业。

教师要理解尊重每个学生的想法和表现,尊重学生的个性,并对学生的想法加以正确引导。教学目的并不是创造完美的音乐,而是让学生体验音乐创作的乐趣,让他们充分表达。即兴创编活动在管乐团训练中的应用,提高学生音乐结构和曲式的领悟力,使他们真正感受创作音乐的乐趣,不断增强音乐再创作和音乐解释的能力,实践证明,学生们学得开心,用得灵活,接受挑战时会获得成就感、满足感、焕发出潜在的创造能力。即兴创作不仅能够增强学生的音乐感知力和表现力,还有助于增强学生的信心,通过创作个性化的音乐,他们越来越敢大胆表现自己,进而变得开朗,好动脑筋,好提问题,敢于创作,敢于敞开心胸大胆地表现自己,逐渐使学生的聪明才智和创造性能力获得发展。

(二) 加强集体互动性

电钢琴教学在电钢琴教室授课,具有集中授课、开放式教学的特点,在集体课上,学生可以公开交流钢琴学习经验,有效互动。首先,独立式公开演奏。尽管是集体授课,但是教师能够通过总控制台控制学生的电钢琴,指定某位学生演奏钢琴,就可以打开这位学生所用的电钢琴的声音,其他学生可以通过耳机听到该同学的演奏。其次,集体式公开演奏。集体式公开演奏是打开所有的电钢琴的声音,集体式公开演奏适用于弹速适中的曲子,因为要相互配合,所以集体式公开演奏适用于初级学习者培养节奏感,也使学生们在公开场合有了学习钢琴的全新感受。第三、接龙式演奏。由于学生们每人控制一台电钢琴设备,所以可以让学生分段接龙演奏,这对于培养学生的协作精神,把握曲子的节奏和风格具有重要意义,接龙式演奏下,学生能够更好地把握曲子的整体感觉和连接过程。电钢琴教学的优势在于可以开展多样化的集体练习,比如全班集体演奏、四手连弹、分部接力演奏等。多样化的练习活动提高了钢琴演奏的乐趣,而且也能够提高效率,学生在与他人合作时,精力更加集中,练习效率更高。钢琴实践很重要,熟悉乐理知识以后,只有通过实践才能将乐理知识内化吸收,真实提高演奏能力。同时集体练习还能够提高学生的配合默契程度,两人或者多人集体练习,提高学生的音准能力和音乐素养。汇报作业时有观众的注视,还能够锻炼学生的心理素质。同时电钢琴设备还给学生提供了多样化的学习工具,就是要善于应用这些工具,比如节拍器,辅助学生练习。

(三) 应用电钢琴设备多样化的教学工具

电钢琴较普通钢琴更突出的优势是电钢琴具有内录功能。学生课上演奏的曲子都录制在电钢琴设备中,学生可以下载,在课下回放,分析自己的演奏问题。内录功能使他们更深刻地体会到自己的进步和不足,这样他们可以对演奏节奏、声音的轻重缓急、演奏情感具有更精准的把握。同时应用内部和回放功能,学生还可以对比分析自己与其他学生的演奏作品,多角度评价自己的钢琴演奏能力。内录音频无杂质,声音纯粹,学生学习钢琴期间的所有作品都可以录制下来,保存好,形成珍贵的记忆。每隔一段时间以后,教师可以将学生之前演奏的作品进行回放,让学生对之前的作品进行分析。这样学生能够认识到自己在学习钢琴道路上的进步,并且也能够认识自己的演奏水平。电钢琴内设了丰富的音色,有助于学生了解钢琴的发展历史和不同的种类。比如,“古典大钢琴”“古钢琴”等音色都可以在电钢琴中找到。应用电钢琴提供的多音色,教师可以对学生讲解钢琴的历史和种类,设置不同的音色,让学生演奏、感受一下,了解钢琴的发展历史,体会不同声色传递出的不一样的感受。不少电钢琴不止配置了不同的钢琴音色,还配置有其他乐器的声色,比如,弦乐、吹管乐等,这使得学生在钢琴课程中认识更多的乐器。电钢琴的左右手分手功能对学生练琴也具有很大的帮助作用。电钢琴根据学生学习需求,设置了分手练习功能。通过分层联系,学生能够增强对手指的控制,更为轻松地演奏。教师要善于应用电钢琴的丰富功能,鼓励学生更好地进行钢琴曲的练习。这个功能可以通过开启左右手分手练习开关,先练习右手并把右手的单旋律进行记忆录音,接着可以听着右手的旋律进行左手旋律的练习和录音,然后把左右手的旋律进行合并试听,这样钢琴弹奏练习更富有趣味性,学生能够更好地感受左右手弹奏整体的旋律,促进练琴的进度。

(四) 应用音频传输功能,开展情景教学

电钢琴能够传输 midi 格式的文件,这使得钢琴教学更加方便。在上课时,教师可以传输一些曲子,让学生聆听,这能够迅速吸引学生的注意力。教师还可以给学生提供消去钢琴声部的音乐作品,这样学生就可以跟着音乐演奏,大大提高学生的练琴的积极性。这种情景教学还可以有助于学生学习钢琴伴奏织体,教师可以把一些优秀的钢琴伴奏织体放入电钢琴中,学生可以进行欣赏并跟着进行弹奏,并加上旋律声部的演奏。大多数电钢琴还设置电子琴的和弦识别功能和演奏功能,并配备有多种风格的节奏型和伴奏型,这些多样化的功能帮助学生学习钢琴伴奏,熟悉伴奏和弦,了解各种风格的伴奏织体,钢琴学习变得简单,学生对钢琴演奏和钢琴音乐创作积极性也就更高了。

电钢琴教学是在传统钢琴教学基础上的补充实践性教学,具有传统钢琴无可比拟的智能化的特点,对于学生学习钢琴起到了

重要的促进作用。但是,机械钢琴精密的构造而形成的发声特点、触感等是电钢琴无法超越的,要掌握演奏力度、踏板力度,还是需要传统钢琴,因此,学生们学习钢琴应该将传统钢琴和电钢琴搭配起来。

因此,在钢琴的教学中电钢琴教学是传统钢琴教学的一个有力的补充,给学生提供了更多样化的学习方法,使得钢琴学习更加灵活、更富有趣味性,让学生在学习过程中兴趣盎然,提高学习效率。教师要学习电钢琴集中教学方法,积极开展教研活动,掌握电钢琴不同的功能,应用电钢琴智能化的教学方法提高学生的学习效率,建立开放式的教学思维模式,更高效地达成教学目的。

(五) 设置教学方案,把握教学计划

钢琴属于复杂的大型乐器,练好钢琴演奏技能需要长时间的积淀和磨练,钢琴演奏技能无法速成,而学生只有得到好的教师的耐心指导才能逐步提高钢琴弹奏技能。应用电钢琴开展集体教学与传统钢琴1对1教学有别,因为是集体授课,所以教学计划不能随时调整,要照顾班上大多数学生的学习需求,即便是根据学生的学习情况调整教学计划,也只能在原来的基础上微调。所以对于电钢琴集体教学而言,教学计划至关重要,教学计划必须将课程由难到易,由浅到深排列,在授课时教师还应该结合乐理知识的内在逻辑以及钢琴技能的学习规律有计划地组织教学活动。比如在教学中先从音阶入手,让学生练习简单的音阶、琶音,音阶练习好以后,再练习和弦,这样难度逐层上升,循序渐进,符合学生的学习规律,而如果教学顺序颠倒,那么电钢琴教学就很难取得成效。因为是集体授课,所以教师起着重要的引导和组织作用,集体授课要搭配个性化的教学评价,让他们了解自己演奏的问题和提升的方向,为学生制定科学的评价,然后学生才能不断突破自己,提高钢琴演奏技能。钢琴学习又苦又难,学习钢琴需要极大的毅力,并且学生还面临较重的精神压力。适度的压力能够让在学习钢琴时更加认真,但是过大的精神负担会适得其反,削弱学生的注意力。因此教师必须要合理安排教学内容,把握好教学难度,合理安排学习任务。具有一定难度的教学内容能够开发学生的潜力,让学生奋起练习,让他们知道自己有进步空间,不断超越自我。但是如果教学内容太难,那么学生会存在一定的畏惧心理,不敢向前走。比如在学习实践,让学生分声部联系之后再综合练习,逐层递进,让学生体会不断进步和超越自我的快乐而不是一上来就综合练习,让学生迷失方向,产生退缩心理。在难度上要有节奏,由易到难,突出难点,帮助学生攻破难点。在任务量上,要有针对性地设置学习任务,任务不繁杂,要突出重点,循序渐进。

(六) 重视集体汇报,展开个性化点评

集体教学的最后一个环节是汇报讲评是检验学习效果、帮助

学生提高演奏技能的重要环节。汇报点评要分两方面,一是要肯定学生的进步,鼓励学生突破自我,另一方面是要指出学生的不足,指导学生攻克难题的方法。在评价时还可以让学生集体讨论,集体打分共同点评。汇报点评活动周期进行。首先当教师发现学生在钢琴演奏上的问题后,可以让学生在课堂上演奏,让大家帮他共同找出问题,最后由教师进行综合点评。这样一方面学生的演奏问题暴露得更加全面,另一方面也可以锻炼心理素质,提高胆量。又或者也可以横向对比,从钢琴乐理知识、演奏技能、集体演奏配合默契度等方面进行测评,观察学生是否具有进步。钢琴集体课教学中互动非常重要,有效互动才能突出集体教学的优势,老师要善于组织学生进行互动,让学生切磋琴技,比如举办班级音乐会、钢琴友谊赛等,让学生检验钢琴技能,相互交流探讨。

五、结语

综上,我国教育变革工作逐步开展,传统钢琴教学方式存在诸多问题,无法满足高校扩招提出的教学需求。电钢琴集体课给高校教学提供了新的思路,与传统1对1钢琴教学模式相互配合,进一步提高了国际教学水准,在提升学生钢琴演奏能力的同时,培养他们的音乐能力和音乐素养,让学生在学习电钢琴期间真正感受到音乐的魅力。

参考文献:

- [1] 刘颖. 钢琴集体课教学改革中音乐学习能力的培养[J]. 知识文库, 2019(23): 165-166.
- [2] 王勤. 浅论钢琴集体课教学中的因材施教[J]. 参花(下), 2019(09): 129-130.
- [3] 司思. 钢琴集体课教学改革中音乐学习能力的培养[J]. 北方音乐, 2019, 39(12): 185-186.
- [4] 张娜. 浅谈钢琴集体课教学中的音乐学习能力培养[J]. 艺术科技, 2016, 29(07): 353-354.
- [5] 黄亚萌《创新型教学模式在高校钢琴集体课教学中的应用》北方音乐, 2018, 38(03)

注:德国STEINWAY.SONS钢琴是山东大学建设双一流大学,实现“由大到强”转变的重要战略支撑。张纯梅老师承担此琴维护、检测、操作、演奏示范等专业性工作。此琴为学院教学、科研、社会服务三个方面作贡献。

作者简介:张纯梅(1976-),女,回,内蒙古呼和浩特市人,南乌克兰国立师范大学硕士研究生,研究方向:音乐表演演奏、电钢琴实验室教学管理。