

钢琴演奏教学中文化素养培养的重要性

吕俊颖

(安阳师范学院 河南安阳 455000)

【摘要】 本文主要探讨钢琴演奏教学中文化素养培养的重要性,此次研究也高校音乐教学为主线,通过查阅相关文献,为本文提供理论基础,文中强调了钢琴演奏教学中文化素养培养的重要性,并指出了当前高校钢琴演奏教学中存在的弊端,针对存在的不足,本文提出要转变教师的错误观念、找准钢琴演奏课程与文化课的契合之处、建设良好的校园文化氛围三个方面,对培养音乐专业学生的文化素养有积极作用,推动教育改革进程。

【关键词】 钢琴演奏教学;文化素养;重要性

DOI: 10.18686/jyfyzy.v3i7.47376

在“立德树人”的教育背景下,尤其是高校学生的培养,需要结合文化素养的知识开展教学活动。钢琴教学旨在培养学生高超的弹奏技巧,用以考证或者比赛。因此,在钢琴演奏教学过程中,教师更加注重学生的演奏能力的教学,而忽视了培养学生的文化素养,殊不知,文化素养对于学生的未来发展以及音乐创作上有着重要的影响。本文对于在钢琴演奏教学中如何结合文化知识的教学进行了分析和讨论。

1、钢琴演奏教学中文化素养培养的重要性

从纯粹表演的角度来看,钢琴教学旨在培养学生演奏各类音乐作品的的能力。在一些国际的音乐比赛中,依靠高超的弹奏技巧,对音乐有准确理解,并且能够把握音乐作品内涵的钢琴家都名列前茅,而那些擅长“炫技”的选手,由于他们对于音乐缺乏理解和感悟,因此仅以展示技术为主的选手们总是排在后面。由此可见,钢琴教学的重点应该是学生对音乐的个人理解和表达力,以便其个人最终能够运用音乐的独特魅力来提高自己的能力。因此,对于钢琴演奏者来说,掌握全面的知识和成就,准确把握不同时代、不同国家音乐作品的独特风格是很重要的^[1]。

一些学生对音乐仍然缺乏理解和表现,对于不同时代背景的音乐作品不能很好的掌握,对作曲家的创作背景也不甚了解,不了解作品的内在结构以及作品中所包含的思想和情感,当然也存在着中西文化差异的原因,但究其原因还是因为一些学生目前在艺术表现力和艺术感受力较差,这是在钢琴演奏教学中一个值得思考的问题。“内得于心,外应于器”是中国乐器艺术中的审美信仰之一。只有拥有丰富内心生活的人才能演奏打动心灵的声音。我们不难想象:“一个文化能力差、艺术浅薄、对音乐文化知之甚少、对音乐文化了解甚少的人,即使拥有高超的技巧,他的音乐也无法打动人心,从而在钢琴教学下造就这样一个心胸空虚的人。”表演对于钢琴艺术从业者来说是非常重要的。如果没有以深厚的艺术表现和丰富的文化知识为基础的精神内涵,演奏者就不会掌握音乐的主要内容,而只会停留在浅显的表面上,艺术的表现显得苍白无力^[2]。

2、当前钢琴演奏教学的现状以及存在的弊端

部分音乐院校教学中“文化素养”与“专业技术教育”存在着“失衡”现象。一些音乐学院录取的艺考生文化课成绩相对较差,其中一些基础薄弱,学习意识薄弱,学习态度不端正的学生。这所反映的有历史遗留问题,也有现实问题。

2.1 音乐教育起步较晚

西方现代音乐教育开始之后,我国的专业音乐教育才参照。萧友梅、黄自等作为老一辈的艺术家,一直以来都在为中国音乐教育事业做贡献,但是受到长期旧社会的影响下,音乐教育的发展道路上坎坎坷坷,艺术家们一路披荆斩棘,但是由于力

量薄弱,因此取得的效果还是不够明显。在新中国成立后,由于政治运动,刚刚好转的音乐界又开始经受磨难。在改革开放后,多年暂停的专业音乐教育得到了有效发展。在各种音乐比赛,考证等级的驱使下,音乐教育重视培养技能型人才。但这种急功近利的音乐教育中没有起到“立竿见影”的效果。

2.2 教师对于文化课缺乏重视

一些核心课程教师和学生对文化课程的学习不太重视。钢琴教学不同于主要传授知识的学科教学。它是以实践教学为基础的,强调实用技术特点,因此,有时候也存在一些偏见,认为钢琴教学纯粹是一门实用的纯技术学科,所以只需要掌握钢琴技术,文化知识和理论研究似乎就不那么重要了,学好钢琴弹奏技巧就可以成为音乐家。一些教师往往只看到学生在专业课堂中的进步,对学生艺术素质的培养不够重视。事实上,这种追求快速成功的想法是错误的。教师观念的错误也会给学生带来不好的影响,学生们会错位的把高超的钢琴弹奏技巧和音乐家等同起来^[3]。一些教师认为,学生的奖项会给学校和自己带来荣誉和益处。这种现象从根本上逆转了专业音乐教育的目的,正如钢琴家傅聪所强调的那样:“他们不是提供优秀音乐的人,但音乐作为谋生或成名的工具,甚至音乐也不能为他们服务。它对你来说是一部剧目或技术专业。”

2.3 练琴占据学生大量的学生

由于专业音乐教育的特殊性,钢琴等乐器专业一直以牺牲其他知识换取学习时间。本身具有较强的手工技能实践特点,从中学再到大学,练琴的时间占据了学生的大部分的时间,甚至占用其他课程的学习时间,专业课成绩的进步会鼓励学生花更多的精力和时间追求更高的技术和进步,导致了一种误解,即有的师生认为只要“专业好”就是好学生,艺术成就就被置于无关紧要的地位。虽然学校提供其他音乐课程和文化课程,以提高学生的音乐理解和文化知识,但其中一些没有得到应有的重视。甚至教师还会占用理论课的时间,学生在理论课学习课堂上很容易走神或者开小差,理论教学发挥不出其育人的特点。

2.4 教学系统还不完善

一些音乐学院现在开设的钢琴教学课程、使用的教材和教学方法等方面都存在着或多或少的问题,与专业音乐教育的特殊性不相符,对主流音乐文化、相关艺术文化的范围和质量还没有其教学的要求。课程结构的内容和标准等方面“与专业音乐的特殊性无关”。比如哲学课缺乏对人生价值的探讨,具体来说就是作为一个人和作为一个音乐家的艺术观之间的联系。因此,一些文化课程应与音乐中心的文化知识相联系,在选择教学内容上应根据钢琴教学专业的学生特点慎重地选择教学内容,采用适当的教学方法,实现育人功能那个。但是,由于国家的统考制度,艺考生的文化课与其他学生的内容一样,因此,在教学上缺乏针对性,但是针对艺考生另外出题也是不可能的。因此,一般文化课程的内容与音乐专业教育的特殊性无关,这也是产生问题的原因之一。

3、钢琴演奏教学中文化素养培养的途径

出于上述各种各样的原因,导致一些学生或者教师产生“重技轻文”的错误思想。解决这个问题需要长期坚持“立德树人”的指导方向,坚持走教育改革发展道路。提高音乐院校教学质量是一项长期而艰巨的任务,需要不懈的努力。中央音乐学院院长赵洞这样说,音乐是一门需要较强技术的艺术,因此无疑是加强技术教育的难度。但是,技术的学习必须辅之以全面的文化、艺术和音乐素养的知识。教育的目的不是为了培养掌握熟练技术的工匠,而是成为具有广泛文化的艺术家。也就是说,钢琴是艺术家的艺术品位和品质。魅力是艺术表现的集中表现^[4]。因此,只有优秀的技术和深刻的艺术表现才能永远地使艺术之花永远绽放。

3.1 转变教师的错误观念

改变一些老师认为的只要学好钢琴弹奏技巧就能成为钢琴家的错误观念,在“立德树人”的教育背景下,应该注重培养学生的综合素质,在基于专业的基础上发展学生的艺术修养。同时,作为知识的传播者,教师应加强自身综合素质的培养,将自身艺术能力融入到课堂教学,深化学生对艺术鉴赏能力重要性的观念。为了更好地发挥钢琴教学中文化素养的作用,就应该从教师出发,高校应该为教师开展一些教研讲座,请高校音乐学院的优秀教师传授教学理念的方法,摒弃落后的教学方式,结合学生的心理特点和现有的教学手段,在传授专业知识的同时,也要深入对文化素养的培养,从而提高学生的文化能力,使学生在在学习过程中能够依靠自己的文化积累,充分理解音乐作品,与文化作品产生共鸣,能够在表演过程中表现作品的情感,为观众提供视听盛宴^[5]。

3.2 找准钢琴演奏课程与文化课的契合之处

根据不同高校的教学目标,有必要改革文化课程的设置,将国家统一教材与专业音乐教育紧密联系起来。为了让更多的钢琴演奏者接受文化教学,在建立文化教学时,高校教师应该

找到两者的切入点,例如可以适当加入戏剧史,或者国内外的音乐发展历史,这样能够有效激发学生学习兴趣,通过学习音乐史,学生对于部分音乐作品的创作背景也有深刻的理解。同时,文化课程教材应进行适当改革,使之更好地适应钢琴演奏者的学习需要,提高学生的文化能力,为他们的钢琴演奏奠定良好的基础。还可以加入一些哲学、历史的课程,或者加入艺术鉴赏课程,讲述音乐家的故事,这样能够帮助学生在学习某位音乐家作品时,对音乐作品有更深入的理解,做到情感的共鸣,才能更好的表现作品的思想情感。

3.3 建设良好的校园文化氛围

良好的文化氛围有助于学生学习文化知识。在教钢琴演奏时,应注意保持良好的文化氛围。第一,培养学生的阅读习惯,人生的意义永远在于拓展,而不在于固守,俗话说,“书籍是人类进步的阶梯”,因此读书是增强文化素养的重要途径,高校应该营造强大的学术氛围,帮助学生交流学术知识。第二,加强文化课程中的学生交流,让学生体验文化课程的乐趣,主动学习文化课程,对学生的文化素养形成有促进作用,使学生更好地了解音乐作品。借助深厚的文化知识,与音乐创作相结合,运用高超的专业技能来完成。以“文化氛围”营造健康校园环境,充分发挥图书馆的作用,制定科学教学阅读清单,营造强大的学术交流氛围研究艺术和音乐文化。

4、结论

综上所述,上文对钢琴演奏教学中文化素养培养的重要性进行了进一步的强调,并指出了当前高校钢琴演奏教学中存在的弊端,针对存在的不足,本文提出要转变教师的错误观念、找准钢琴演奏课程与文化课的契合之处、建设良好的校园文化氛围三个方面,对培养音乐专业学生的文化素养有积极作用,推动当前音乐教育改革的进程,深化贯彻“立德树人”的教育理念。

参考文献

- [1] 高雄. 钢琴演奏教学中文化素养培养的重要性[J]. 知识文库, 2019, 000(012):P.193-193.
- [2] 李芳. 高校钢琴演奏教学中文化素养的培养研究[J]. 北方音乐, 2019, 039(017):205,208.
- [3] 马琳芳. 文化素质修养对钢琴演奏教学的重要性分析[J]. 青春岁月, 2019, 000(002):209.
- [4] 赵珺兰. 钢琴演奏教学中审美文化品性培养[J]. 《艺术品鉴》,2018:290-291.
- [5] 林代鑫. 地域文化教育与青少年素质的培养——以钢琴教学为例[J]. 湖北函授大学学报, 2018:152-153.