

应用型本科高校钢琴艺术指导课程教学改革与创新

陈怡静

海口经济学院, 中国·海南 海口 570000

【摘要】在应用型人才培养的背景下,我国应用型本科高校钢琴艺术指导课程教学的目标不断地发生变化和调整,这就需要教师进一步对教学模式进行优化,重新对教学内容进行设计,注重在教学过程中提升学生的应用和实践能力。本文将对应用型本科高校钢琴艺术指导课程教学中存在的问题、教学改革、考核方式及改革保障措施等方面进行研究。

【关键词】应用型高校;钢琴艺术指导;教学改革

【基金项目】海口经济学院2020年教师发展专项研究课题HJJF2020-08。

随着钢琴艺术的发展,国内各大专业音乐院校纷纷设立了钢琴艺术指导专业方向,许多师范类院校及综合性大学也开设了钢琴艺术指导课程。而钢琴艺术指导,是从钢琴演奏艺术中派生出来的一门合作性表演艺术。目前在国内的高等院校中,钢琴艺术指导学科研究还处于不完善阶段。^[1]

本文将海口经济学院南海音乐学院为例,主要研究应用型本科高校中钢琴艺术指导课程的教学改革与创新。对钢琴艺术指导课程的能力培养进行重新梳理与审视,通过研究为本课程的教学改革提供符合当今社会发展的理论基础和具有实际应用功效的可行性方案。

1 钢琴艺术指导概述

钢琴艺术指导是在钢琴伴奏的基础上发展而来的,是一门实践性很强的课程。钢琴艺术指导主要服务于器乐、声乐以及舞蹈等艺术,本文主要分析的是声乐方面的艺术指导。钢琴艺术指导不仅弹奏钢琴伴奏,还要对合作搭档起到指导性的作用,在演奏之外还承担了教学的职责。在钢琴与声乐的合作中,钢琴艺术指导需要具备较高的视谱能力、读谱能力、音乐鉴赏能力、排练能力以及声乐演唱知识,在合作中还需要对声乐演唱者起到指导性作用。

2 钢琴艺术指导课程教学中存在的问题

钢琴艺术指导课程教学在大部分高校还未建立完善成熟的教学体系,存在诸多的问题,例如:课程开设时间较短、教学团队底子薄弱、培养观念落后、教学模式太传统、学生学习主动性不强、课堂实践性不强、考核体系单一等。提高钢琴艺术指导课程的教学质量、培养新型高素质钢琴伴奏者,对钢琴艺术指导课程的教学改革目标具有重要的现实意义。

3 钢琴艺术指导课程教学改革

3.1 明确钢琴艺术指导的职能,培养学生素质能力

钢琴艺术指导既是演奏者又是指导者。教学改革中需明确的是钢琴演奏能力培养是学好钢琴艺术指导课程的基础,同时,合作能力培养是钢琴艺术指导课程教学的重中之重。只有具备良好的演奏能力以及合作能力,学生在今后的工作中,担任钢琴艺术指导和钢琴艺术指导教学工作时才能够有的放矢,独当一面。

3.2 构建系统完善的教学模式

教学模式的选择和课程教学内容的设置是教学环节的有机构成,传统的教学模式偏重于对钢琴文献和钢琴演奏的具体指导,对于钢琴伴奏和声乐部分的配合缺乏科学的态度和多维度的分析。只有认清教学系统内各方面的本质特征,对教学实践作多视角的

分析,才能构建出一套对钢琴艺术指导课程教学起到理论指导作用的、系统的、完善的教学理论和方法。

3.2.1 “以学生为中心”

在“以学生为中心”的教学模式中,教师是引导者,学生是学习的主角,强调学生积极主动地参与。教师需要提出任务、明确要求、提供指导、反馈;而学生需要主动探索、积极思考并完成任务。打破传统的“传递—接受”的关系。

3.2.2 “以实践为中心”

技能课程教学应以实践为主,在课堂中鼓励学生反复进行演奏实践,攻克演奏技术上的难点,在配合上提高与声乐演唱者的配合默契;钢琴艺术指导最终的目的是舞台演奏,多为学生提供舞台演奏实践的机会,让学生通过舞台实践,不断地总结和积累经验。做到“从做中学”、“从体验中感悟”。

3.3 优化课程内容设置

以海口经济学院南海音乐学院为例,钢琴艺术指导共开设六学期,在教学内容上,可以按照作品的难易程度、作品体裁、作品风格等方面进行综合设置:

第一学期,学习初级声乐单曲并开始与声乐演唱者配合演奏;

第二学期,学习初级美声声乐作品以及初级民族声乐作品;

第三学期,学习意大利歌曲以及中外艺术歌曲;

第四学期,学习中级美声声乐作品以及中级民族声乐作品;

第五学期,学习外国声乐套曲以及中国声乐组曲;

第六学期,学习中、外国歌剧选段。

3.4 教学方法改革

多年来,很多学校对钢琴艺术指导课程认识不足,一直沿用钢琴演奏的主课教学体制与教学形式,教学主要集中在对钢琴伴奏部分演奏的教学中,而钢琴艺术指导除了演奏伴奏部分外,还需重视与声乐演唱者的合作教学以及对声乐部分的指导能力教学。

在钢琴艺术指导课程的教学中,可以分为理论教学、课堂实践教学、舞台实践教学三个部分:

3.4.1 理论教学

理论教学,主要是以学习作品理论知识为主,其中包括:了解作品体裁、作曲家、作品创作背景、作品曲式结构、谱面学习、语言学习等等。长期以来,理论部分学习多被“灌输式”的教学方法所主导的,内容一旦设定则一成不变,贯穿整个课程。这种教学方法的过程和目的全在于如何有效地将知识灌输给学生,导致重视音乐理论知识的传授,轻视音乐的表现与鉴赏。

教学中我们应多使用“发现法”即发现问题、回答问题并设法解决问题,主要目的在于尽可能地发掘学生认识的可能性,培养他们对音乐知识的探讨和艺术的创新精神。教学过程不是一个将既定的答案告诉学生的过程,而是将音乐知识通过描述、分析、启发、设疑及解疑等步骤来共同研究学习。教师应提出需要探讨或解决问题,然后鼓励学生进行文献研究并从各种渠道收集、整理、分析和归纳资料。最后再将成果带到课堂中进行展示、介绍,通过师生互动,学生之间互动,寻求问题的解答。这种教学方法能够更好地培养学生的独立思考的能力和进行分析研究的能力,这种共同探究的过程有利于知识的掌握和创新。

3.4.2 课堂实践教学

课堂实践教学,主要是以演奏实践学习为主,其中包括对钢琴伴奏部分演奏的学习和钢琴演奏者与声乐演唱者配合演奏学习。在钢琴伴奏部分学习时,学生要对所有谱面内容进行了解,包括音符、节奏、演奏记号、音乐术语等等,并能独立将钢琴部分正确演奏出来;在与声乐演唱者配合的环节,重点要做到处理一致,配合默契,钢琴部分要对声乐部分起到支撑和烘托的作用。

课堂教学中教师需提前从各个方面向学生传授演奏实践的经验,从不同角度指导学生,逐渐帮助学生培养起在舞台上的实际演奏能力。

同时,还要注重音乐审美能力的培养。培养学生形成正确的审美趣味和审美层次,是关系到学生音乐艺术表现水平高下的关键。审美不全是由遗传和本能决定的,更多的是由后天的生活经验和心理感受共同参与而获得的。审美趣味的发达与否很大程度上取决于后天的文化修养和知识水平,这也是钢琴艺术指导课程教学中需要对学生培养的重点。

3.4.3 舞台实践教学

舞台实践教学,首先,要培养良好的演奏心理素质 and 演奏自信。很多学生在演奏时会出现紧张怯场的情况,在演奏中,缺乏准备、技术上的难点未攻克和与合作者配合不够默契,是引起紧张怯场的最主要原因。而经过充分的练习和排练,这些都可以克服的。课堂上教师要对学生出现的紧张心理原因进行分析,并帮助学生进行调整,确保学生对演奏内容具有充分的实际准备和心理准备。可以在正式上台前进行彩排,良好的预演效果可以增加学生的演奏自信心。只有当学生建立起充分的演奏自信,才有可能充分地展现他们的演奏水平。

其次,培养良好的聆听和反馈能力。平时,学生往往依靠教师的反馈来调整自己的演奏,不善于独立客观地聆听并进行自我反馈。在舞台实践中,教师不能随时做出反馈,如果演奏者不具备独立的自我反馈、自我纠正能力,不能对与合作者临时出现的问题进行调整,演出效果将大打折扣。这种聆听和反馈能力需要在平时课堂中进行长期的训练和培养,才能使学能够顺利完成舞台实践。

4 钢琴艺术指导课程考核方式改革

由于学生入校前演奏水平的不同,在艺术指导课程的教学中,应根据学科的特殊性,设定不同的教学考核方法,综合运

用,以求得到尽可能符合客观、准确、公正的考核标准。

考核的目的是为了了解教学的结果及学生学习的情况和存在的问题,便于及时反馈、调整、改进教学工作。钢琴艺术指导课程的考核主要应包含平时表现、期末考试两个方面。平时表现主要考查学生的出勤率、作业完成情况、上课情况;期末考试则应根据每学期的学习内容,提前明确考试曲目的类型和范围,主要考查的演奏能力。

钢琴艺术指导课程是一个实践性很强的课程,对基础较好的学生,在考核中,应加入舞台实践的考核,要求学生真实地在舞台中服务于声乐演唱者,所以舞台实践也应该是一种考核的实施方式,注重考查学生的演奏能力、合作能力、实践与应用能力。最后对参加了舞台实践的同学进行加分。

5 钢琴艺术指导课程改革保障措施

5.1 提升教师教学能力及综合素质

教师综合素质的提高是进行课程改革的核心动力。目前具有相当程度的钢琴弹奏水平的教师很多,但具备“指导”能力等综合素质和文化艺术修养、在实践中能与合作者成为音乐作品的统一筹划者的却很少。随着钢琴伴奏人才培养需求的日益高涨,教师队伍也需要不断优化。教师能力的提高主要包括以下方面:演奏能力、艺术审美能力、外语拼读能力、舞台实践能力等。

5.2 开展学术交流活动,激发学术研究动力

加强对外交流,邀请专家、教授研讨、交流、讲座。在系部内,由任课教师组织公开课或讲座,一方面为学生答疑解惑,一方面为师生深入交流搭建平台。这种教学活动形式自由,可行性高,教师和学生可以就风格、技巧、美学、艺术史论等展开讨论,同时加入示范性教学,给学生创造实践机会,寓教于乐,在轻松自在的氛围中完成知识的收获。

在教学之外要与校外的文艺表演团体和演出机构建立长期的合作关系,定期举办各种形式的演出,展示学生的阶段性成果。

6 结语

在应用型人才培养的背景下,钢琴艺术指导课程教学需要根据要求进行改革和创新,解决教学中存在的问题、对教学模式、教学方法以及考核方式进行改革,使教学方法更加科学,教学内容更加丰富,从而更好地培养出服务于社会的应用型人才。

参考文献:

- [1] 贾伊娜. 钢琴艺术指导课堂教学改革的新探讨[J]. 科技风, 2013(15): 209-209.
- [2] 邵铁夫. 钢琴艺术指导在高校声乐教学模式的改革与创新[J]. 戏剧之家, 2017, 000(007): 215-215.
- [3] 王蕊君. 教育转型背景下钢琴艺术指导课程教学改革探究[J]. 教育现代化, 2017, 000(035): P. 34-36.

作者简介:

陈怡静(1988.11—),女,汉族,籍贯:海南省海口市,职称:讲师,学历:硕士,研究方向:钢琴演奏、钢琴艺术指导、钢琴教学。