

提高高校学生的钢琴演奏的音乐表现力的探究

吴佩玉

(昭通学院 云南 昭通 657000)

【摘要】在钢琴教学中，钢琴教师往往仅是注意对学生钢琴基本功和技巧的训练，往往会忽略掉对学生感受音乐、表现音乐的的培养和发展。同时通过感受音乐和表现音乐，能够使学生独立正确的塑造音乐形象。可见音乐表现力在钢琴教学中占有重要的地位。本文分析高校学生音乐表现力缺失的原因，进而从基本功训练、乐感、心态、听力训练和文化素养等方面对高校学生钢琴演奏音乐表现力的途径进行探究。

【关键词】钢琴演奏；音乐表现能力；技巧

在大多数老师教学生时，只强调对学生基本功的训练和技巧的提升，往往会忽略了学生对作品情感的把握。学生在弹奏作品时把自己的情感与作品无法很好的融合在一起，只会复制乐曲的情感，让学生无法在舞台上展现出音乐的表现力。即使学生对钢琴的演奏技法十分熟练，但无法理解乐曲中营造的音乐意境，就无法感染现场的听众，使他们产生共鸣。

钢琴演奏不仅需要高超的技巧演奏，还需要对作品情感的表达，这样才能正确的传达出曲作者想要表达的思想感情，同时也能更好的诠释此作品。情感的表达需要演奏者的艺术表现力。因此，提高钢琴演奏的表现力，能够帮助学生更好的完成该作品，同时也提高了学生的综合素质。

1 提升音乐表现力的重要性

每个钢琴作品的灵魂都是该作品的情感表达，提高音乐表现力就可以帮助学生更好的感受音乐的魅力和领悟到作品深层次的内涵。教师教学最终的目的也是让学生更好的领悟作品和感受音乐的魅力。只有增强音乐表现力，才能更好的诠释作品，从各个方面提高了学生的演奏能力。同时学生在演奏时才能正确的传达出作者的思想感情，更容易打动听众。无论演奏者有多么高超的技巧，如果欠缺音乐表现力，都无法将作品很好的诠释给听众，也无法使听众产生共鸣。提升学生的音乐表现力可以说能够从整体上帮助学生更好的完成作品，也同时能够增强学生对美的感受能力和感悟能力。音乐表现力的重要性可以说在整个钢琴教学中起到了培养学生对美的感受能力和提升个人综合素养，尤其是艺术素养。

2 钢琴演奏中音乐表现力缺失的因素

2.1 手指的演奏技巧

钢琴演奏主要依靠手指完成，灵活的手指演奏技巧有利于弹奏更有难度的作品，获得良好的音乐效果。手指的演奏技巧主要是指手指的灵活性、双手配合程度、手指独立性、颗粒性等方面。只有具备优秀的手指演奏技巧，才能弹奏出不同时代、不同风格、不同作者的钢琴作品，才能把钢琴作品的内涵表现的淋漓尽致。手指的演奏技巧可以说是弹奏钢琴的学生最先要完成好的基础，这是很多无法提高音乐表现力的学生最根本的问题。

2.2 丰富的想象力

每个作品都有其独特的创作背景，同样的曲目不同学生弹奏出的效果都是不一样的，就是因为每个人对该作品的理解和想象力不一样。对于钢琴教师来说，不能只是要求学生进行机械的音符弹奏，同时还要注重培养学生情感的交流，所以如果丰富学生的想象力，那就可以使每位学生有自己独特的见解，更好的带动和感染听众。很多教师在教学的时候只注重把知识灌输给学生，而没有以启发式教学的方式教授学生，所以大多数学生欠缺丰富的想象力。

2.3 灵敏的听觉

钢琴演奏是听觉艺术，需要眼、耳、手同时进行。这里的听觉包含我们直接从外界直接传送到耳朵里面的声音和对作品内涵的感悟。灵敏的听觉无论对培养学生自身演奏技能和欣赏他人优秀作品来说都是至关重要的。例如，利用耳朵判断弹奏中是否有错音，下键后的声音是否符合音乐术语的标记等。培养灵敏的听觉能够更好的帮助学生提高音乐表现力。良好的听觉是我们钢琴学生不可缺少的一项技能，但是却是很多学生不会去使用自己的耳朵，所以往往导致音乐表现力无法提高。

2.4 实践对钢琴演奏的重要性

很多学生都是初次登台，缺乏上台表演的经验，导致因紧张等各种心理因素而没有发挥出正常的水平，暴露平时练琴时的各种问题。摆正心理的方法就是实践，实践对于提高钢琴的音乐表现力和发挥学生平时的演奏水平是很重要的。同时也能在实践过程中发现钢琴演奏中存在的问题。从而能够提高学生钢琴演奏的质量，取得较好的音乐表现力。所以往往舞台经验丰富的学生能够正常的发挥平时的水平，更能应对演奏时出现的问题。

3 如何提高学生的音乐表现力

3.1 加强学生钢琴演奏的基本功训练

钢琴演奏如果仅靠情感的表达，而没有了技巧，那学生就无法通过手指弹奏出来，那也无法向听众传达情感，所以也不能忽视了对学生基本功的训练。钢琴演奏技巧的训练首先就是基本功的练习，尽管，在训练过程中既复杂又枯燥。但是在钢琴演奏中，基本功的好坏直接影响演奏的质量。因此，我们在实际教学中，要想提高学生钢琴演奏的音乐表现力，首先要让学生把基本功练习放在首要位置，由易到难，循序渐进，逐步掌握钢琴演奏的艺术表现力。例如根据学生的学习实际情况合理的布置练习曲，针对手指的情况选择音阶、琶音等基础的练习训练手指的灵活性，音阶可以进行慢速高抬指练习，通过变化节奏，逐渐增加速度，直到能够扎实手指基本功。为以后的钢琴演奏奠定基础，只有干净利落的触键，才能够有良好的音乐表现力。

3.2 加强听力训练

钢琴演奏需要眼、手、耳三方的配合才能完成，在这三个方面中耳朵的训练是尤为重要的。灵敏的听觉对于培养钢琴演奏者自身的演奏技巧和音乐表现力都有一定的辅助作用。听力训练的重点就是教会学生如何去听。培养学生用耳朵练琴的能力，使学生达到眼、手、耳更好的配合。教师在教学中应培养学生自己练习听辨演奏作品的音色，根据作品的需要，适当的对手指的触键方式进行改变，判断自己的演奏是否符合作曲作者的用意，符合作品的创作背景。所以坚持对学生的听力训练，不仅能提升学生的钢琴演奏的技巧，还能提高学生的感知能力，

为音乐表现力的培养打下良好基础。

3.3 提高学生的文化素养

想要提高音乐表现力,其实学生的文化素养也是不可或缺的。知识与知识之间都存在必然的联系,学好文化知识对于提高音乐表现力是有所帮助的。拥有较高的文化素养,可以帮助学生更好的理解作品。例如了解创作的时代、作者的创作风格等。作为高校的钢琴教师除了对基本功、听力的训练,还要注重对学生的音乐艺术素养进行培养,例如多听听不同时期、不同国家、不同作者的作品,查阅大量资料,对比不同时期作品的特点。当然有些作品表达的感情较为抽象,也需要通过演奏者的二度创作把曲作者的情感表演给现场的听众的。

3.4 摆正演奏时的心态

演奏钢琴除了有高超的技巧和较高的文化素养外,心理素质也是影响表现力的因素。很多学生在平时练习时,技术练得非常纯熟,可是到舞台上却因紧张没有发挥好,导致没有很好的表现力,无法将钢琴作品较好的诠释。而有些学生平时基本功一般,但是心理素质良好,在舞台上能够发挥自如,反而获得良好的表现力。可见演奏者的心理素质对音乐表现力也是有影响的。那么要求学生摆正演奏时的心态就尤为重要了,虽然说舞台上一次的失败并不能证明演奏技巧的好坏,但是他是会直接影响学生的自信心,影响下次上台演奏的表现力。针对这样的现象,笔者认为可以积极主动的调节心理素质,明确目的树立自信心,找到一种轻松舒适的状态,达到人琴合一的境界。切忌不要顾虑重重,追求完美,否则会影响演奏时的发挥,也会影响钢琴演奏的表现力。努力避免任何意外错误的发生导致的情绪紧张,控制好注意力的分配和转移,只有这样才能最终达到对钢琴演奏全过程中的每个方面的控制和调节,才能使自己的钢琴演奏技能如行云流水般的表达出来。

3.5 提升学生的乐感

乐感是钢琴演奏中不可缺少的一项,虽然说乐感不能单一的通过培养就能够练习出来的,但是如果学生缺少乐感,那么在表达音乐作品的时候就缺少了情感,那就会大大影响音乐表现力。有的学生在先天方面就有很高的音乐表现力,学生只需要通过查看作品背景,作曲家的风格,通过听其它名家弹奏便能领悟到该作品的情感表达。有的学生就需要通过后期慢慢的培养可以有所提高,比如可以通过让学生看钢琴家的演奏,多听钢琴家弹奏的音频,了解时代背景,作曲家的作品风格等等,但是无论通过哪种方式,都只是辅助作用,最关键的还是通过双手的弹奏,所以笔者在一开始也就强调了手指的基本功、技

巧的训练尤为重要的。教师也要帮助学生无论是从触键还是让学生情感的感同身受,当然乐感的培养不是一朝一夕能够完成的,需要教师和学生相互协调、配合。如果学生的乐感提高了,对于提升音乐表现力来说可以说锦上添花,这样更能增加学生对钢琴作品的理解,同时听众也能感受到作品的情感。

4 结语

综上所述,提高音乐表现力,需要对该学生进行全面的提升。假如只注重技巧的练习,而忽视对音乐表现力的教学,那么就会使学生弹奏的作品缺乏细腻的情感,缺少感染力,无法打动听众。而如果只注重感情的表达,没有优秀娴熟的技术,那就无法弹奏出正确的音乐作品。可见,提高音乐表现力不是单方面可以完成的。还要对学生的文化素养、心理素质进行培养。可见,提升学生的音乐表现力,不是简单的通过弹奏钢琴,通过肢体动作就可以达到提高的目的,还需要对学生的综合素质的培养提高。目前音乐教育也呈现多元化,往往教师在教学过程中会忽视对学生的音乐表现力的培养,对于如何提高学生的音乐表现力,还需要不断探索,不断研究,不断学习的过程。需要学生配合老师,同时老师也要帮助学生,提升和培养学生的音乐表现力。笔者对该方面的研究还处于尚浅的阶段,还需要不断研究不断提高,并且付出实际行动,根据学生的个性特点,针对性的制定教学计划,逐步实施起来。所以,提升高校学生的钢琴演奏表现力,还需要通过理论和实践双方面的结合才能完成。

参考文献:

- [1] 高雅莉. 浅谈高校钢琴演奏中如何提升学生的音乐表现力[J]. 黄河之声, 2020(12): 97. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2020.12.092.
- [2] 赵喆. 高校钢琴演奏教学中如何提升学生音乐表现力[J]. 戏剧之家, 2019(24): 188.
- [3] 张婧. 高校钢琴教学中如何提高学生的音乐表现力[J]. 北方音乐, 2017, 37(16): 201.
- [4] 赵夏. 论高校钢琴教学中如何提高学生的音乐表现力[J]. 北方音乐, 2017, 37(16): 109+113.
- [5] 顾丹. 如何提高学生在钢琴演奏中的音乐表现力[J]. 艺术品鉴, 2017(07): 291.

作者简介:

吴佩玉(1992.6-)女,汉族,籍贯:江苏南京,职称:助教,硕士研究生,研究方向:钢琴。