

钢琴演奏教学中视、听、触的培养探索

苏静波

(海口经济学院 570000)

摘要:在钢琴演奏教学中,视、听、触是重要的内容,这几方面与学生听觉能力有着密切的联系,因此要加强对它的培养。本文主要分析了视、听、触等几个不同阶段下训练的要求,并通过举例来阐述这些因素之间的相互影响关系,最后提出相关措施建议,使学生更好地掌握钢琴演奏技能及方法,从而提高学习者在钢琴练习中的注意力和记忆力,为以后更深层次进行音乐教学奠定坚实基础。

关键词:钢琴演奏;音乐;教学

引言:钢琴音乐的学习,是通过对各种乐器音色、结构、演奏技巧等知识的综合运用,使其能够在弹奏中达到最佳效果,并进一步进行乐曲创作和演唱。本文主要从理论与实践两个方面来研究如何让学生掌握良好地掌握演奏技巧,主要研究了钢琴演奏中的视、听、触以及旋律等相关知识,并分析其特点,让学生注意对这些基础知识的学习和理解程度以及实践,希望能够为音乐教育者提供参考和帮助。

一、钢琴演奏教学中视、听、触的内涵

1.1 钢琴演奏教学中视、听、触的内涵

在钢琴演奏教学中,视、听、触会使学生对乐曲的理解和旋律表现行为有一定程度上的把握,视听觉能够直接影响到作品情感的表达,因此要想让学生更好地掌握乐谱所传达出的感情,就要从以下几个方面进行:首先就是通过聆听来感受音乐氛围;其次便是根据音乐作品表现出来的不同情绪来体会其中蕴含着的心理活动;最后还要结合自身演奏能力和个人欣赏水平等因素进行综合分析,确定乐曲的整体风格以及旋律线条,从而让学生在演奏的过程中能够更好地理解作曲家所要表达出的情感^[1]。

在钢琴教学中,视、听、触和旋律是主要的要素,要想使学生更好地掌握这几要素就必须通过视、听、触来进行训练,要做到这一点需要从以下四个方面着手:首先就是对作品所表达出音乐情绪情感上的把握;其次便是对于乐曲整体风格、节奏感等有一定程度上判断能力;再者是针对钢琴演奏者在实际弹奏过程中存在的问题改变到其弹奏技巧进而提升钢琴演奏者的弹奏效果;最后就是对于作品整体音乐基调、旋律等方面进行准确判断。

1.2 钢琴演奏教学中视听触的功能

在钢琴的学习中,通过对乐曲进行分析,从而了解作曲家所表达出来的情感内涵,所以可以通过视唱、听、触等多种方式来培养学生对于音乐的听觉和理解能力。钢琴教学中视听觉的功能,是指通过对乐曲进行视唱练耳、听音等基本功训练,培养学生学习钢琴时的注意力和判别能力。在实际演奏中,由于手指与手腕关节之间存在着一定程度上的接触,因此需要加强学生对于弹奏者触键力度以及手指灵活度等方面的把握的训练,同时要注重提高其听觉反应水平,使之能够更好地进行视唱练耳、听音等基本功训练。最后还要注重培养学生的听觉记忆力,使其能够更好地进行视谱、听辨等训练。

二、钢琴演奏教学中视听触的培养意义

2.1 有利于加强学习者与音乐的交流

钢琴演奏教育的目标是培养学习者对音乐进行欣赏、理解、分析和处理美的能力,从而提高其审美情趣。在钢琴教学中,教师要引导学生多聆听作品旋律优美且富有感染力的乐曲,例如《小夜船》这首曲子就是一首典型抒情性较强并且有节奏感的作品。对于这一部分学生来讲可能会出现一些不确定因素影响到学习效果,因此教师在教学中要引导学生多聆听、分析作品的特点,并通过与音乐进行交流,从而达到对学习者的全面而系统的培养。另外,在钢琴

演奏教学中,教师要引导学生多聆听具有丰富色彩的乐曲、音乐作品、以及一些比较抽象难以理解的音乐片段,这样可以帮助学习者更好地把握和了解作曲家所表达出来的情感与意境等^[2]。

2.2 有利于提高学习者的鉴赏能力

对于钢琴演奏的学习者来说,要想提高自身的音乐文化知识以及鉴赏能力,就要从平时开始,通过在日常上课中进行一些与弹奏相关的实践练习来提高自己的理解水平。例如:当用手指触动琴键时就会产生一种反应,这种感觉可以让人感到兴奋、愉悦、放松等,而如果是在钢琴上弹好一首曲子的话,更能够刺激到演奏者的心情和大脑里神经质等,所以学习过程中视听觉系统训练十分重要,也是提高学习者审美能力的一种有效途径。对于钢琴演奏来说,视、听、触这三个方面都是非常重要的,触觉能够提升演奏者手指对乐曲表达的连贯和流畅性,掌握所需用到的力度以及速度等基本技巧。听觉是音乐表现过程中最基础也最为关键部分之,通过学习钢琴演奏可以很好地提高学生对于作品的理解水平,从而提高对作品的理解深度,这也是钢琴学习中最基础和重要的部分。

2.3 有利于增强音乐的号召力

在钢琴演奏的过程中,需要有很强的视觉与听觉感知能力,因此要想培养学生演奏音乐的号召力和感染力,就要明确他们要学习的曲目,教会他们怎么去作曲谱,所以可以通过视唱练耳教学来提高学生对于旋律性强弱对比度以及力度变化幅度上的把握。教师先播放一个钢琴曲进行讲解,说明它是如何弹奏的,然后再让学生自己去感受这首曲子的旋律线条,最后在钢琴上进行练习。

2.4 有利于演奏出理想的音色

钢琴演奏的音色要求演奏者在弹奏时对作品进行准确地分析,并通过自己对于音乐要素的理解,将其演绎出来,并形成一定的形式、结构、节奏等,只有具备了良好且完善的演奏技巧,才能实现理想音色。在钢琴的演奏中,最重要的是对音色进行准确地分析,并将其演绎出来,只有通过不断练习才能达到理想状态。

正确理解乐曲所要表达出的作品情感,在学习钢琴时音乐作品是由一个个音符组成的,每个小节之间都有很强的可诉性,并且具有强烈的对比效果,这些旋律都是可以用不同音高来表现出来的。在学习钢琴时会发现,不同的音高所表现出来的情感具有一定程度上的差异,因此演奏者可以通过对音色和音调进行分析,从而去感受和理解乐曲中每个音所代表的含义,根据音乐要素、声音以及节奏等,来确定一个适合的钢琴弹奏方式。

2.5 有利于较好地利用演奏技巧

在钢琴演奏中,除了要有扎实的基本功,还需要较好地运用到钢琴技巧,要有良好的音乐基础去学习和弹奏一首优秀且富有特色、具有浓厚艺术气息的乐章,准确表达乐曲内容与情感,这就可以使用视奏教学法来进行培养:1.视谱练习。由于不同地区和国家文化背景等方面存在着较大差异,所以在钢琴演奏中必须要有一定的识记能力以及听觉记忆力,这才能更好地演奏不同乐曲;2.钢琴技巧的练习。在演奏中,不同的乐曲所需要进行的演奏方式也不相

同,所以要根据实际情况选择适合自己学习方法,培养全面的钢琴技巧。

2.6 有利于更好地表达音乐情感

在钢琴演奏中,除了要有较强的表现力,还要具有很好地弹奏技巧和对音乐情感表达的能力,同时学生还需要掌握一定程度上的基本技能及方法,来更好地表达作品内容并传达出作者内心深处最真实的感情,所以说教师要将学习理论知识与实际操作实践相结合,才能使真正成为优秀的钢琴演奏者,而不是只为演奏者提供简单的弹奏技巧和基本理论知识,这样才能更好地培养学生对钢琴音乐情感表达能力。

在钢琴演奏教学过程中,要注重培养学生的听觉能力,使其能够更好地感知音乐情感,而视、听、触等这些是需要通过一定的视觉器官来完成的,因此教师可以利用一些钢琴作品或者是弹奏曲目进行引导和提示,让学生自己去感受到音乐作品所表达出来的情感,感受作曲家当时所处的时代背景以及作者内心深处最真实的情感体验,然后再由老师根据乐曲中出现过的音符与音调 and 音色,结合自身对音乐的感觉,将作品中的情感与音乐产生共鸣,从而使学生更好地感受到作曲家在乐曲创作背景下所表达出来的意境。

三、钢琴演奏教学中视、听、触的培养原则

3.1 趣味性原则

在钢琴教学中,教师要充分利用自己的专业特长,通过对学生作品进行分析和研究来激发学生的学习兴趣,让其对钢琴产生浓厚的喜爱^[9],例如:可以通过弹奏《十指音形谱》、《小音符 KG 大调上弦》等节奏性较强、旋律优美具有趣味性的乐曲进行引导,同时也应注意的是不同和弦之间会有相应变化,这就需要学生在演奏时不断地调节自己对和弦的掌握程度,使和弦的变化在钢琴上相互融合,从而达到音乐和节奏之间的和谐统一。

3.2 启发性原则

在钢琴演奏教学中,教师需要不断地进行自我完善与发展,要想达到理想的效果就必须对学生有一个良好科学、全面、系统化的训练。首先就是在学习过程中有针对性地指导学生去思考和分析作品所表达出来的内涵;其次老师还应该让孩子们知道自己如何能够演奏好一首钢琴乐曲,而不是单单欣赏作品,并根据不同作曲家的旋律来进行相应旋律上的换奏;最后老师还应该引导学生们去分析作品的内涵,再根据自己所演奏出的乐曲进行改编,在这过程中能体会到作曲家内心深处所想表达出来的情感。

3.3 持续性原则

在钢琴演奏教学中,持续性原则是指学生要不断的进行学习,通过持续练习来提高学生对音乐理论知识和专业技能的掌握程度,例如让学生们弹奏一首旋律、节奏、音型等有规律性变化的乐曲。对于一些比较难听懂或者需要反复聆听才能领会到的要点时,教师可以采取连续演奏法,这样能够让学生们在学习中掌握知识点的同时,也能提高他们对音乐理论知识的理解,从而达到演奏的效果。通过这种方法来训练学生对于乐曲整体把握和记忆能力以及听觉感受力。在钢琴教学中,教师还应该对学生的弹奏水平和速度进行有效监控,让他们在学习中能够做到心手口合一。

四、钢琴演奏教学中视听触的培养策略

4.1 提高思维意识

在钢琴的学习中,学生需要有一个好的思维意识,而这个能力是通过长时间不断地练习磨合才能获得的。要想培养学生对音乐艺术美的认知,首先就应该让他们知道音乐与其他文化之间存在着共同性;其次就是要求学生具有较强的观察力和想象力、联想能力以及敏锐度,去分析音乐作品内容所表达出来的情感,并产生共鸣;最后再去思考如何更好地为听众服务并传达出乐曲内在丰富的内涵及意境,从而进一步提高他们的思维意识和想象力。

要培养学生在音乐方面的听觉、知觉、记忆等各感官对音乐作品的理解与感知能力,钢琴演奏教学中,可以通过视谱练习以及听音聆听训练来帮助孩子们更好地去学习钢琴曲目,并能够正确运用自己内心深处最真实且深刻的情感去准确而流畅地弹奏出来^[9]。

4.2 活跃课堂氛围

钢琴演奏教育的最终目的是培养学生良好的学习氛围,而不是单一地去弹奏,要通过多种多样的方式来进行教学活动,例如可以利用一些音乐游戏、情景表演、音乐会等。在课堂上老师与同学们一起参与到其中,并且加以引导和鼓励,让他们积极主动参加进来,并对演奏中出现错误给予指正,鼓励他们提出自己的独特见解。也可借助多媒体手段将钢琴作品制作成录音资料或声画影片,通过播放来加深印象,使学生更加深刻的理解钢琴作品所要表达出的情感,让他们在演奏中体会到自己弹奏时倾听者对音乐产生的情绪体验,进而不断提高自身对于乐曲的处理能力^[9]。

4.3 加强实践训练

钢琴学习者的实践能力是培养其对音乐知识和演奏技巧理解、掌握、运用与综合创作所必不可少的重要部分,良好的实践能够使学生在今后的演奏中更具有积极性,从而提高他们对音乐作品的表现力。要加强校内外教育资源建设,教师应多给学生提供一些机会去参加钢琴比赛或学习交流活动等,来丰富其理论知识和实际技能经验;教师应多与学生进行互动,鼓励他们参与到钢琴学习中去,从而提高其对音乐知识的理解能力;学校可以定期举办一些音乐会。

4.4 创新教学方法

在钢琴演奏教学中,教师要不断地改进和创新,以适应学生的成长。首先是对教材内容进行改革,钢琴曲目作为一种艺术性较强的作品形式,对于其旋律、节奏、音色等都要有较高要求;其次就是注重培养和提高学生兴趣以及音乐素养水平,一方面可以通过多媒体技术来展示音乐作品,另一方面还需要教师在教学中不断地引导,让学生能够更容易接受并理解所学内容。在钢琴演奏教学中,教师可以采取一些与学生生活相关的游戏,通过游戏不仅能够激发学生学习和注意力,也能让他们更容易理解音乐作品所表达出来的情感内容。另外还需要注意的是要对乐曲进行深入了解之后,再开始教学活动,应该以钢琴演奏为基础,在实践中是不能将所有知识都照搬过来讲给学生听,要根据学生的实际情况进行针对性地教学,这样才能更好地为钢琴演奏学习打下坚实基础。

结语:钢琴演奏是一门综合性极强的专业,不仅需要熟练掌握弹奏技巧,还要求学生具备丰富的音乐知识和对作品的深刻理解与体会。在教学中,教师应加强对于中视、听、触等方面能力的训练,同时要注重理论联系实际,才能让学学以致用并,培养学生良好的学习习惯及审美情趣,注重钢琴演奏专业技能的锻炼以及综合素质教育,让学生掌握更多更好的钢琴弹奏技巧和知识体系。注重实践,在实际课堂上进行演奏训练,让学生在钢琴学习和体验的过程中不断提升自身能力,让其能够对各种乐曲进行深入理解。

参考文献:

- [1]蒋艳.钢琴演奏教学中视、听、触的培养探索[J].艺术评鉴,2022(08):94-96.
- [2]付慧.钢琴演奏技巧的训练和音乐表现力的培养探索[J].戏剧之家,2021(27):60-61.
- [3]马里.关于双钢琴演奏专业方向人才培养标准的探索及实践[J].音乐生活,2018(02):74-75.
- [4]张楠.普通高校钢琴演奏与钢琴伴奏相结合的教学探索[J].黄河之声,2016(14):62.
- [5]梁筱妹.高师院校钢琴教学目标设计与演奏技能培养探索[J].北方音乐,2018,38(22):173+175.