

高中音乐特长生钢琴教学模式思考与探索

刘静

(内蒙古鄂尔多斯市第一中学东校区 017000)

摘要:随着我国高考制度的不断改革,我国普通高中音乐特长生的数量逐年增加,在高考中所占比重也相当大,高中三年的学习对于一个弹钢琴的学生来讲是至关重要的阶段,重视实践,为学生搭建舞台,并且要严格,要有爱心。只有具备教学事业上的责任心和社会责任感的人,才会为探求钢琴教学的更大发展而不懈努力。

关键词:高中;音乐特长生;钢琴教学

引言

在高中钢琴教学中,教师应根据学生和掌握弹奏技术、技巧过程中不同阶段的特点,采取相应的教法,使学生充分认识钢琴弹奏技术、技巧形成的规律性和阶段性,提高欣赏的演奏能力,把钢琴教学搞得更好,进而完成教育培养目标和任务,下文进行了具体分析。

1 高考音乐特长生的界定及现状分析

“特长生”,是指在某个领域或某个专业中掌握的技能优于其他学生的学生,所以“音乐特长生”也就是在音乐方面具有天赋与专业能力强的学生。而高考音乐特长生有两种情况:第一,通过特长生考入“985”“211”高校,以学习文化为主;第二,是通过特长生直接考入艺术相关院校,以学习音乐专业为主。虽然这两者选择的学习方向不同,但是他们中学习钢琴专业的学生训练钢琴的方法与要求基本相同。而本文的“高考音乐特长生”主要给以选择进入音乐专业院校或者综合大学中的音乐学院的钢琴专业考生一些意见与建议。对于钢琴这门乐器,学生一般分为“有基础”与“零基础”两类。有基础又分为“持续型”与“间断型”。“零基础”与“间断型”的学生共同点是进入高中阶段以后,文化成绩下滑,艺术类文化要求低,想“临时抱佛脚”。这类学生音乐素养参差不齐,为了出成绩,短时间内突击,加上高强度的练习会比较枯燥,对于教学来说,培养学生从内心真正的热爱音乐是对教师教法的一种考验。“有基础”又“持续型”学习的学生是所有教师最喜欢的一类,只要正确引导,在考场上会如鱼得水,轻松很多。

2 钢琴专业考生的可选学校与专业方向

2.1 关于学校的选择

音乐学院是培养和继承音乐专业技能的技术人才的摇篮。我国入选国家“双一流”建设的国内顶尖音乐院校有中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院。十一所独立设置的高等音乐院校:有中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、沈阳音乐学院、天津音乐学院、西安音乐学院、武汉音乐学院、四川音乐学院、星海音乐学院、哈尔滨音乐学院、浙江音乐学院。目前,还有一所新建的深圳音乐学院,2022年招收第一批本科生入学。除此之外,各地师范大学、综合类大学也有自己的音乐类专业;再加上一些非公立院校开设的音乐专业,学生对于学校的选择范围甚广,同时要根据自己的学习情况判断可以选报的学校。

2.2 关于报考专业的方向

钢琴演奏专业的学生可以报考钢琴演奏专业、音乐教育专业(钢琴教育)和艺术指导专业。钢琴演奏专业对学生的表演天赋及演奏技巧要求很高,同时要具备极度的演奏热情,将作品演奏出极高的艺术水准是他们需要去研究与追求的唯一目标。音乐教育专业(钢琴教育)相对演奏专业来说,更注重“教学”。学生需要具备扎实的音乐理论知识和运用能力,具有良好的声乐演唱能力、钢琴演奏能力,文化课录取分数线比演奏专业高。音乐教育专业主要是向

中小学输送高等音乐教育人才,所以钢琴演奏能力除了独奏能力还要培养伴奏能力,与此同时掌握音乐作品的分析方法和一定的创编能力、组织教育教学活动、文艺活动以及音乐教育科研能力等。

3 钢琴教学的主要方法

3.1 基础练习和演奏法分类

钢琴最重要的基本功,首先是练习音阶的内容包括:大调、小调。而大、小调又分为自然大调、自然小调、和声、旋律小调、五声音阶和半音阶等,它的练习又可分为同向、反向,从一个八度到四个八度,可于不同的节奏变化来练习,在练习中要注意手指下键后起键要快,每个手指要做好准备,集中力量,快速又均匀;其次琶音的内容包括:大调、小调琶音,每个调以三度叠加的方式组成,然后清楚每个大小调升号和降号。在弹奏中,手指下键整齐有力。钢琴中演奏法分类,非连奏:非连奏的弹法是钢琴学习的最基本弹奏方式,学琴第一节课就要学习,目的是为了放松整个手臂做准备。弹奏非连音时手指要立好,音色整齐有力,力度是垂直方向用力,用手指弹奏时,一定要一个音弹完,立刻松开,保持手型,为下一个音做充分的准备,再进行后面的弹奏才会有刚劲有力的音色效果;连奏:连奏又称连音奏法,在钢琴书上用连线或“Legato”标记,都要用连音弹奏,弹奏连音时手指要贴近指腹弹,手掌平放,手腕垂直,音色要圆滑和富有歌唱性,力度用水平方向用力,用手指弹奏时,一定要一个音弹完,然后在弹第二个音的同时松开第一个音,才会有连绵不断的音色效果;断奏:断奏分为非连音、跳音、顿音与半连音等。相同的是每个音都是断开的,不同的是时值不同。跳音是时值的1/2,顿音是时值的1/4,半连音是时值的3/4。断奏弹奏时,用指尖,短促有力,有弹性,手臂往上,离键快。

3.2 练习曲如何弹奏

练习曲主要有两个目的:其一,练习手指听从大脑的支配,使手指得到灵活的实践并应用;其二,由于练习曲是曲,不单纯是手指练习,它的目的包括怎样突出旋律以及伴奏与旋律的配合。因此,弹奏练习曲要注意三个问题:第一,怎样处理旋律、乐句、乐段、高潮和结尾;第二,伴奏部分,作技术的解决,怎样突出练习技术难点,最后怎样使伴奏部分、从属部分与旋律配合好;其三,速度部分,练习速度要注意每个音触键的力度,一定快恰慢放,手指贴近琴键,每个音要有颗粒状,先慢练习,后渐渐加快速度,速度由慢变快,最后达到曲目本身要求的速度。

3.3 外国乐曲如何弹奏

外国作品需要根据作曲者的风格及当时的创作背景来进行表达和梳理,要把主音旋律要突出,要表现作品中的情绪、情感、意境的音乐形象,才能同时获得形式美的审美体验。比如古典时期更注重每个音色,手指立好,连音和非连音严谨有序,浪漫时期更注重乐句表达,旋律线延伸,情绪起伏大,用指腹带动手臂呼吸断句,每一句都带有歌唱性。

3.4 如何去处理复调

处理复调音乐各声部的力度,首先要明确各声部的地位,明确层次关系。根据前景、中景、背景分层找出核心动机或主题的位置,最后才能确定力度安排。弹奏复调作品也应该注意风格,要懂得舞曲的性质和特点,特别是弹巴赫的作品时,断奏都要弹奏成半断奏,基本是原时值的一半,特别是两个和三个声部同时进来,要区别哪个是主题,然后伴奏声部要弱化,才能更加表达主音,也更加具有整体歌唱感。

4 钢琴特长生钢琴课程的教学现状与不足分析

4.1 忽视基本练习

许多复杂的钢琴表达和情感输出都需要通过扎实基本技巧才能予以展现,如在《巴蜀之画》中有音乐层次的递进和对山水秀丽的赞美,这需要有大量的连音、琶音应用,且需要主旋律与多和弦之间的默契配合,缺乏了基本技巧练习很难通过积累形成音乐能力的提升。基本技巧的练习过程较为枯燥机械,特别是一些偏难的技巧需要不断重复才能形成肌肉记忆和灵活运用,学生在练习当中很容易产生负面情绪,需要有教师的正确引导才能予以克服,这也是培养学生耐心、专注度的重要过程,是保证学生钢琴能力的重要基础,必须教学予以不断强化培养,否则学生只能完成简单的五线谱演奏。

4.2 缺少表现机会

许多学生在长期的钢琴学习过程当中并未有效建立表现欲和自信心,忽视了音乐学习对于个人思想观念表达与输出的重要作用,许多学生仅能利用钢琴进行曲谱的简单演奏。表现欲的开发和培养表现机会之间有密切与联系,长时间枯燥的个人化学习很难帮助学生和音乐听众之间建立思维上的桥梁,学生仅仅把钢琴作品演奏转变为了完成教学任务,不利于培养学生对于钢琴学习的兴趣和音乐能力的提升。学生在表演过程当中能够更好地发现在个人练习时对作品表达的不足,并通过听众的一些正向反馈可以更好地形成对作品的深入认知和演出信心,教师在进行授课和教学过程当中要适当给予学生表现的机会,并充分保护和激发学生的表演欲,避免教学体系存在缺失和不足。

4.3 教师素养不足

教师在钢琴音乐方面的个人素养会影响学生学习成效,特别是教师对于钢琴学习的理解和认知会直接投射在学生身上,一些只关注演奏练习的教师无法更好地从作品情感、态度与价值观念上对学生形成引导,因此,一些教师个人教学目标与定位认知不清晰是造成当前钢琴教学能力培养不足的重要原因之一。音乐能力和个人的思考、情绪、心理等都具有密切联系,且需要学生综合维度的学习后才能够形成有效提升,一些教师在课堂教学设计方面忽视了钢琴的素质化教学,导致学生在进行作品演奏时只能进行精确的技巧表达,却忽视了情感维度强烈的调动性和爆发力。

5 高中音乐特长生钢琴教学模式研究策略

5.1 正面引导,让学生认识钢琴学习的重要性

大部分音乐特长生文化课成绩不是很好,想通过音乐学习考上艺术院校,但是在高中学习中,由于受学校条件限制和音乐基础的影响,音乐基础差,音乐素质也不是很高,特别是在钢琴学习中,一些学生甚至没有接触过钢琴这门乐器,因此就造成了他们恐惧害怕的心理。教师要帮助学生纠正这些心理,使学生认识到钢琴学习的重要性,在以后的艺术生涯过程中,还是需要学习钢琴的,钢琴课也是音乐中的基础乐器,在他们以后的大学专业课程的学习中也占有重要地位。因此,教师要指导学生去学习钢琴,为以后的学习打好基础,提高学生的音乐素养。教师在教学中,也可以从基础知识教起,使学生更好的去学习钢琴课,打消学生的学习顾虑,让学生在

以后的音乐道路上走得更远。无论是学生成为一名教育者还是一名专业的音乐人,都需要掌握最基本的音乐技能,使以后自己学起专业课也能更加轻松。教师可以采取有趣的教学方式,使学生更喜欢学习钢琴,使他们从基础学起,从最简单的学起。

5.2 正确的看待高中音乐特长生钢琴教学目标的确立

仔细的分析近几年的高考形式,高等学校对于高中音乐特长生的钢琴能力还是比较看重的。尽管院校之间对于钢琴能力的侧重点有所不同。但是这些院校的共同之处就是重在考察学生们对于钢琴演奏基本功的掌握情况,是否能够正确的理解钢琴艺术等方面。基于这一背景,老师应当要做的就是改变自己的教学目标,不要过于重视学生对于技术的提升,而是要根据高考要求以及高考发展的趋势,经过详细的研究后进行有目的的培养。不论学生的水平如何,只要每天坚持对于基本功的训练,选择符合学生真实情况的曲目练习,才能够更好地将学生的技术发挥出来,表现出最为饱满的精气神。让学生养成这一习惯,在以后的练习中就能够在脑中自然而然的形成逻辑,联想到作者,产生自己对作品的感悟,可能在某些方面还需要提升,但是只要有了基本的感悟与情感的体会,学生在练习时整个气质也会发生改变,演奏效果也会完全不同。因此,明确教学目标,是进行钢琴教学的基础内容也是非常重要的一项内容。一方面,钢琴教学质量的提升,能够丰富学生的整体素质,激发他们的对于音乐的兴趣;另一方面学生们在高中阶段最为关键的就是要经历高考,钢琴演奏的效果直接影响着学生们的考试结果。在这两方面的共同作用下,老师再结合学生们的真实情况,以不断地提升学生能力为努力方向。

5.3 重视实践,为学生搭建舞台

钢琴考生最终是要走向考场的,考场就是一个不折不扣的舞台,尽管没有灯光,没有音响,有的是苛刻的耳朵和严肃的审判。对于多数学生来讲,这种考验是残酷的,教师应该想办法给学生创造实践的机会,从而让学生不惧怕考场。比如定期的模拟考试,每个学期可以利用家长会的契机举行两次模拟考试,家长和老师就是考场的评委,学生逐一上台表演,这种做法不仅能提高学生平时的练琴效率,还能便于家长及时了解孩子的学习进度,可谓一举两得。每年都要参加各类比赛,参加钢琴比赛能让学生更清楚的了解自己的水平,而且还能了解自己在更大范围里群体里究竟处于什么地位,什么程度。教师的任务是及时帮助学生,在每次比赛结束后总结经验教训,哪些是可取的,哪些是必须摒弃的。有了这些比赛的经历,学生应对考场的信心会大增,等到学生对于即将到来的考试跃跃欲试时,教师便是成功的。

结语

综上所述,普通高中里的音乐特长生,是可塑性最强的一个艺术被教育群体,同时也是国家音乐事业的未来之所在。面对着激烈的高考形式和对钢琴演奏要求的提高,需要高中音乐教师,认真审视和分析当下的教学实际情况,深入了解每一个学生的学习状况和心理状况,制定适合他们每一个人的提高策略,为实现他们的大学梦想,提供有力的帮助和支持。

参考文献:

- [1]尹爱青.当代主要音乐教育体系及教学法[M].长春:东北师范大学出版社,2000.
- [2]付安.沈乃凡教授及其钢琴教学论[D].天津:天津师范大学硕士学位论文,2007.
- [3]童道锦.孙明珠.钢琴教学与演奏艺术(上)[M].北京:人民音乐出版社,2003.6.