

钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养探析

张晓宇

伏尔加格勒州立谢尔普里亚科娃音乐学院, 湖北 荆州 434000

摘要: 音乐表现力是决定钢琴演奏呈现效果的核心要素。在新时代教育浪潮推动下, 我国艺术教育从传统发展模式向综合化、多样化、跨界融合的方向迈进。钢琴演奏教学作为艺术教育体系中的关键部分, 在培养符合时代需求的音乐艺术人才方面具有不可替代的价值, 并且在助力学生全面发展也发挥着重要作用。在现代钢琴演奏教学中, 教师普遍致力于教学方式与实践活动的创新探索, 并通过对教学内容及模式的优化, 完成培养学生音乐表现力的重要教学内容。基于此, 本文将从剖析钢琴演奏中培养学生音乐表现力的作用入手, 梳理影响学生音乐表现力提升的因素, 进而深入探究教学中培养学生音乐表现力的具体路径, 以期为我国音乐教育事业的高质量发展提供理论参考与实践借鉴。

关键词: 钢琴演奏教学; 学生; 音乐表现力

钢琴素有“乐器之王”的美誉, 其作为经典乐器, 既能够以独奏形式展现丰富的音乐, 也可以作为伴奏乐器与其他声部和谐交融, 在音乐艺术发展进程中占据着举足轻重的地位。钢琴演奏并非单纯的技巧展示, 还需要演奏者拥有深厚的文化艺术素养与出色的音乐表现力, 才能在演奏中将作品中蕴含的深层情感表达并传递出来。因此, 在钢琴演奏中, 音乐表现力的培养作为重要教学内容, 需要教师采用科学合理的教学方式, 制定有效地培养路径, 才能有效促进学生音乐表现力的提升。

1 钢琴演奏教学中培养学生音乐表现力的作用

钢琴起源于西方, 在演奏教学中学生普遍会因为文化背景的差异, 出现认知隔阂, 难以与钢琴作品形成深度的文化认同和情感共鸣, 进而在钢琴演奏学习中, 难以有效提升学习效果。而且, 若教师对教学内容分析不到位, 或采用的教学方式不适用于学生实际学习需要, 容易让学生在枯燥乏味的学习体验中, 降低学习兴趣, 无法激发学生的学习积极性。但如果在教学中重视培养学生的音乐表现力, 不仅能让学生在熟练掌握乐谱内容与演奏技巧的基础上, 深化对作品创作背景与思想内涵的理解, 更能引导学生将自身的生活阅历与情感体悟融入演奏, 与音乐作品的情感内核产生共振, 从而演奏出真挚动人、富有灵气与个性的音乐篇章。同时, 教师在钢琴演奏教学中, 还可以将文化溯源、作品情感解读、艺术审美鉴赏等内容融入其中, 有利于让学生在音乐表现力提升的同时, 促进钢琴演奏外

在技法与内在精神的有机统一。与此同时, 演奏技巧作为促进学生音乐表现力落地的根基, 在钢琴演奏教学中, 教师需要引导学生加强训练, 以扎实娴熟的演奏能力实现高质量音乐表达。教学中, 教师可以以培养学生音乐表现力为导向, 在教学实践中加强培养学生的触键力度控制、穿指扩指流畅度、快速走句清晰度等核心演奏技巧的精细化训练。从这一角度而言, 培养学生的音乐表现力, 也能反向驱动学生演奏技巧的打磨与提升。

2 钢琴演奏教学中影响学生音乐表现力提升的因素

2.1 教学内容仅停留于技巧与理论灌输

相关研究表明, 在钢琴演奏过程中学生的音乐表现力, 主要受大脑皮质的调控, 肢体演奏动作的协调性同样需要依靠高级神经系统来支配。由此可见, 学生个体对钢琴艺术的认知层次、演奏时的心理活动状态, 都会从多个维度对音乐表现力的呈现效果产生影响。近年来, 随着艺术类招生录取门槛的下调, 入校学生的音乐基础存在显著差异。而且, 从对学生的调查中可以看出, 大部分学生虽具备一定的钢琴演奏能力, 但却并未接受过系统、专业的训练, 导致其在演奏中普遍存在诸多亟待修正的问题。在面对此类情况时, 教师为了缩小学生之间的能力差距、保障整体教学进度, 教学中往往会将教学内容停留于演奏技巧与理论知识的灌输。但这种教学模式极易让课堂内容局限于技巧与理论的范畴, 还容易导致学生在演奏时片面追求音符的准确性, 却忽视了作品深层的情感表达, 最终的演奏呈

现不仅缺乏感染力，还会陷入机械化的误区。长此以往，容易消磨学生对音乐的兴趣，并失去深入探索的学习积极性，不利于学生音乐表现力的提升。

2.2 教学容易忽视音乐理解与表达训练

音乐是一门富有感染力的艺术语言，需要依托演奏者的表现力来传递丰富的情感与情绪。而教学中对音乐表达训练的缺失，会致使学生在演奏时情感投入不足，最终的演奏效果往往机械生硬，既无法引发听众的情感共鸣，也难以展现出应有的艺术表现力。由此可见，钢琴演奏并不是简单的按键操作，其核心要义在于通过指尖的演绎，诠释作品背后的意境与情感，传递作曲家的创作初心。培养学生的音乐表现力，需要基于对音乐作品的深度理解，才能准确把握作品的内在意蕴与情感内核，从而更好地完成演奏。而在钢琴演奏教学中，教师应重视对学生音乐理解能力与表达能力的训练。但从目前教学情况来看，教师普遍忽视了该教学环节，导致学生音乐表现力的匮乏，无法深入解读音乐作品的内涵，在演奏过程中便难以精准传递作品的情感价值。不仅如此，音乐本身蕴含着细腻而多元的情感，若在教学中忽视了音乐表达训练，还会限制学生对作品情感层次的挖掘与呈现。教师在钢琴演奏教学中，应不断完善教学方案，帮助学生突破对音乐的理解难点，并有针对性地帮助学生突破表达瓶颈，根据学生的个人学习需要，调整教学方案，激发学生对音乐的情感投入，才能真正提升学生的音乐表现力，让演奏具备直击人心的感染力。

2.3 教学缺乏实践机会与舞台演出经验

实践机会与舞台经验的匮乏，会直接导致学生难以适应真实的演奏情境。教师在钢琴演奏教学中，不仅要完成基本教学任务，还要引导学生清晰地认识到舞台演奏与琴房练习之间的本质区别。在舞台演奏时，学生需要时刻接受来自台下观众的注视，还会感受与琴房练习时截然不同的演奏心理压力，因此，学生只有积累充足的实践经验与舞台经历，才能逐步适应舞台演奏的特殊氛围，在舞台上充分展现自身的音乐表现力。但在实际钢琴演奏教学中，教师普遍缺乏实践教学设计的能力，导致大部分学生始终存在缺乏舞台经验的学习空缺，当真正能够上台演奏时，很容易受到情绪波动与心理压力的干扰。学生还会因为经验不足等原因，导致在舞台演奏过程中陷入焦虑与慌乱，

不仅无法正常发挥出应有的音乐表现力，还可能出现演奏失误。基于此类情况，教师需要在完善实践教学的同时，还要帮助学生逐步克服心理障碍与情绪困扰，并通过常态化的舞台实践，增强学生的音乐表现力，并在舞台演奏中发挥出最佳状态。

3 钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养路径探析

3.1 调整教学内容，基于基本功练习培养学生音乐表现力

在钢琴演奏教学中，教师可以通过对教学内容的调整，基于钢琴演奏基本功，从而高效培养学生的音乐表现力。钢琴演奏基本功涵盖触键运指技巧、音色音量控制、呼吸断句处理、踏板运用方法等多方面，这些技能的熟练掌握，是学生精准诠释音乐作品、传递情感内涵的前提条件。在日常教学实践中，教师需依托经典练习曲开展针对性训练，为学生筑牢演奏基础。例如，在钢琴演奏教学中，教师可以让学生练习《哈农钢琴练指法》，引导学生强化手指的独立性与灵活性；通过车尔尼系列练习曲（599、849、299、718 左手练习及 740 技巧练习等），帮助学生针对性攻克演奏技术难点，扫清演奏障碍，使其在具体音乐作品的演绎中获得更流畅的演奏体验与更深刻的情感表达空间。

基本功练习具有循序渐进、由简入繁的显著特点，教师需结合学生的个体差异，制定灵活且个性化的训练方案。不同学习阶段的训练侧重点应有所区分：在初级学习阶段，教学重点需放在规范弹奏手型上，引导学生保持手部放松自然的状态，避免因姿势不当影响后续技能提升；进入中级阶段后，则需围绕音阶、琶音、和弦等常用技巧开展专项训练，夯实学生的技术功底；到了高级阶段，训练重心应转向音色层次的塑造与高难度演奏技巧的灵活运用，助力学生形成独特的演奏质感。与此同时，教师可以通过课堂沟通、技能评估与日常观察等方式，全面了解学生的学习风格、音乐兴趣、能力优势与学习需求，以此为依据制定更具针对性的教学计划。例如，结合学生的音乐风格偏好，个性化设计教学内容，选取巴洛克时期、古典主义时期或浪漫主义时期的代表性作品进行专项指导，让学生在深入了解不同音乐风格特点的过程中，提升对音乐作品的理解能力与诠释能力。

3.2 改变教学策略，培养学生读谱与练琴的良好学习习惯

读谱是钢琴演奏的前置关键环节，其核心内涵在于让演奏者全面解读乐谱中的音符、节奏、表情术语、强弱记

号以及文字注解等内容。因此,在教学中,教师要引导学生形成良好的读谱习惯,才能够帮助学生精准把握作品的创作意图,从而高效完成音乐演绎。教师可以针对性改变教学策略,引导学生树立整体意识,全面把握作品,开展快速读谱与视奏训练。当学生面对一份新乐谱时,教师应要求其在触碰琴键的前提下,通过眼神扫描乐谱,在脑海中完成虚拟视奏,构建起对作品整体旋律走向、结构框架与情感基调的初步认知。对于领悟能力较强的学生而言,一次完整的视奏便能基本把握作品的演奏脉络。而对于基础稍弱的学生,教师则可以适当调整教学策略,引导该层次的学生通过反复视奏与对比分析,逐步加深对作品的理解。

而在实际练琴时,大多数学生普遍抱有急于求成的练习心理,因此,在练琴时即使尚未熟练掌握演奏技巧,也会追求练习进度,导致演奏漏洞百出,难以传递出作品应有的情感。针对此类问题,教师可以根据学生的心理情况,引导其放慢演奏速度,在慢速练习中集中精力关注音符准确性、节奏稳定性、触键力度变化等细节要素,待熟练掌握后再逐步提升演奏速度。这种训练方式能够帮助学生夯实演奏基础,使其在实际演奏过程中更加从容自信,将注意力更多地放在情感表达上。另外,针对作品中的特殊演奏技巧,教师可以通过专项突破训练的方式,提升学生的整体演奏水平。在钢琴作品的演绎中,部分经典曲目会涉及一些非常规的演奏技巧,这些技巧往往是作品情感表达的点睛之笔,若未能熟练掌握,极易影响整体演奏效果。这就需要教师引导学生针对这类特殊技巧进行拆解训练,通过反复练习实现技巧的熟练运用,提升学生的音乐表现力,从而精准诠释作品的独特艺术魅力。

3.3 增加实践练习,循序渐进提升学生的音乐表现力

音乐表现力的提升离不开大量的实践练习,而实践训练的开展必须遵循循序渐进的原则,明确划分各阶段的训练目标与重点任务,确保学生的演奏能力稳步提升。以基础的抬指练习为例,根据抬指高度的不同,可划分为高抬指练习、低触键练习与贴键练习三种训练形式。学生在完成初期手指独立性的基础训练后,需立即进入连奏技巧的学习阶段,此时高抬指练习便成为教学重点。在高抬指训练中,教师需指导学生以掌关节为发力点,将手指弯曲高高抬起,随后指尖快速、有力地落下,整个过程中需始终

保持正确的手型姿势,以此强化手指的发力控制能力与独立性。在扎实掌握高抬指技巧后,学生可过渡到低触键练习环节。低触键是实现连贯弹奏的核心技巧,由于钢琴乐器的发声原理具有局限性,琴键按下后发出的声音无法长时间持续,而低触键的演奏方式能够通过手指与琴键的紧密贴合,减少音符之间的间隔,使演奏的音乐旋律保持连续不间断的流畅质感。

跳奏作为钢琴演奏中极具特色的技巧之一,是增强音乐灵动性的重要手段。根据弹奏发力部位的不同,跳奏可分为手腕跳音、手臂跳音与手指跳音三种形式。其中,手腕跳音的应用范围最为广泛,在教学过程中,教师可通过生动的比喻帮助学生理解动作要领,如引导学生想象“小鸡啄米”的画面,以手腕为运动核心,带动手指在琴键上轻巧跳动,实现音符的短促与灵动。小汤4中的《跳舞的雨滴》便是运用手腕跳音的经典曲目,通过该曲目的练习,学生能够直观感受手腕跳音的演奏特点,掌握动作发力技巧。手指跳音则多用于速度较快的颗粒型音乐片段,其演奏难点在于既要保证音符的颗粒感与弹性,又要兼顾演奏速度。以贝多芬《悲怆奏鸣曲》第三乐章为例,在98-102小节的演奏中,左手需运用手指跳音技巧,而在103-106小节则切换为右手手指跳音。在这短短几个乐句中,左右手交替运用手指跳音,对学生的手指控制能力提出了极高要求。教师需引导学生针对这类片段进行反复练习,强化手指的灵活性与爆发力,确保在快速演奏中既能精准完成音符弹奏,又能传递出音乐应有的灵动韵味。

4 总结

综上所述,在钢琴演奏教学中培养学生的音乐表现力,可以从通过调整教学内容、改变教学策略、增加实践练习等角度实现。同时,教师还要基于对学生实际演奏情况的了解,不断完善整体教学方案,从而更好地展现钢琴的艺术魅力。

参考文献

- [1] 林秋琪. 钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养策略[J]. 四川戏剧, 2021(5).
- [2] 江帆. 钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养策略[J]. 四川戏剧, 2020(7):3.
- [3] 许文婷. 高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养[J]. 艺术家, 2021(04).