

合唱与钢琴在高校音乐教学中的互动性

吴宇迪

(武昌理工学院 湖北武汉 430000)

【摘要】在高校音乐课堂上,钢琴与合唱作为声乐教学与乐器教学的主要内容,两者密不可分。合唱作为多声部表现的直接形式,需要参与合唱的每一位成员的配合完成;钢琴演奏则更注重对乐曲情感的展现。观察合唱作品不难发现其呈现形式大多伴随着钢琴伴奏,两者相辅相成,创作出更为美妙的歌唱作品。本文从高校音乐课堂开展合唱教学及钢琴教学的积极意义出发,分析了合唱与钢琴的互动性,对高校音乐教学中增强合唱与钢琴互动性的策略进行了简要概述。

【关键词】合唱;钢琴;高校音乐;互动性;策略分析

DOI: 10.12361/2705-0416-04-06-87302

高校音乐课堂开展合唱教学、钢琴教学对学生发展具有积极意义,除了对学生音乐技能的提升外,还可提高学生个人综合素质。由于合唱与钢琴的同一性,在实际教学中,教师要加强合唱与钢琴的互动性,优化教学方式,组织艺术表演活动,激发学生主动学习,促进高校音乐教学的高校构建。

1 高校音乐课堂开展合唱教学的意义

1.1 增强高校学生合作意识,培养集体荣誉感

在高校音乐课堂上,合唱教学不同于其他音乐教学,除了对理论知识的讲解外,更加注重实践,要求学生在日常活动中进行训练,增强学生对合唱技能的掌握。在实际教学中,合唱的参与者常常是整个班级或由于特殊原因形成的特殊小集体,强调以团队进行训练表演,需要从多角度出发,进行高深度的组合演奏。要完成一场合唱表演,除了对学生歌唱基础、声乐能力的考量外,更注重学生间的合作,大型合唱节目为每一位同学提供了登台表演的机会,同时也对学生合作意识、集体荣誉感提出了要求。在合唱时,学生之间需要相互包容,发挥各自的优势,利用自身所擅长的在合唱中演绎相对应的声部,并通过所有同学的联合演唱,展现出不同的音色、音量转化,抑扬顿挫展现出乐曲所传达的特殊情感。所有学生通过自身努力,合作呈现出完美的合唱作品,从而培养学生合作意识,增强学生集体荣誉感。

1.2 丰富高校学生课外活动,培养社会适应能力

高校不同于基础教育阶段,高校学生课业相对较轻松,组织课外活动机会较多。在高校音乐课堂开展合唱教学有助于丰富学生课外活动内容,培养学生自信心,锻炼学生敢于登台表演的胆量。不论是初等教育阶段,还是高等教育阶段,学生校园生活都离不开文艺表演,学校会在特殊的节日组织相应的表演活动,丰富学生课外生活,培养学生艺术表演能力。而合唱作为其中应用最为广泛,学生参与度最高的表演形式之一,不论是在小学、中学,还是大学,都深受学生喜爱。在高校开展合唱教学,可以促进合唱表演的发展,增强合唱表演的可观性,提高学生合唱表演水平,丰富高校学生课外生活。

1.3 提高高校学生审美能力,培养音乐素养

目前国家推进落实素质教育改革,强调进行美育,普通高校音乐课堂开展合唱教学主要目的是为了提高学生审美能力,培养学生音乐综合素养。合唱教学为每一位学生提供了参加艺术活动的机会,提供给一个艺术实践机会,在教学中引导学生感受到乐曲的特殊魅力,激起学生对音乐的兴趣。并辅以音乐鉴赏教学,通过系统性的课堂教学活动,提高学生对音乐作品的感悟,提升学生审美能力。

2 高校音乐课堂开展钢琴教学的意义

钢琴是一门兼具适用性、技术性、艺术性的学科,在高校音乐专业学生的音乐课堂上,钢琴练习属于必修课,在学生学习中占据重要地位。在实际教学中,由于钢琴的特殊性,开展钢琴教学可以有效提升学生审美能力,培养学生音乐素养,进而提高学生音乐实践性。学生学习钢琴过程中,可以对著名钢琴曲进行学习、赏析,对作者创作背景、创作目的及表达的思想感情进行初步把握,进一步了解不同音乐创作家的创作风格,培养学生审美意识。

在开展钢琴教学过程中,教师可以从多层面出发,综合考虑学生基础、爱好等,对学生进行高效的音乐赏析能力及审美能力培养,让学生从认识美、感知美,到发现美、创造美,奠定乐理理论知识的教学基础。带领学生了解各国著名钢琴曲,开拓学生眼界,引导学生以更加包容的眼光看待世界。众所周知,钢琴在世界音乐体系中占据了重要地位,随着人们生活水平的提升,我国物质水平上升,其大众接受范围在不断拓宽。钢琴开始出现在高校音乐教学中,要求高校音乐教师承担起钢琴教学的重任,夯实学生钢琴基础,不断提高学生音乐综合技能。

3 合唱与钢琴在高校音乐教学中的互动性

观察著名合唱演奏,不难发现钢琴伴奏在其中占据着重要地位。完美的合唱表演少不了伴奏的加持,钢琴伴奏作为其主要形式之一,两者之间的默契性、统一性是保证合唱最终演奏效果的主要因素。合唱作品是一种利用多声部相配合展现艺术的特殊表演形式,钢琴演奏则是一个人、一架钢琴演奏表现出多声部的演奏,在合唱中辅以钢琴伴奏,加强其互动性,把钢琴演奏技巧融入合唱中,丰富音乐层次,这两种不同的演奏形式相辅相成,形成独特的艺术表演形式。

在高校音乐课堂上,合唱教学对于学生钢琴技能提升的意义,在演奏者技能把握上有所体现。一场完美的钢琴伴奏,要求演奏者把和声与伴奏合二为一,将其融合到一起,呈现全面的艺术演奏。不同于钢琴独奏,钢琴伴奏的演奏者需要综合考虑音量、声部等,实现各声部的默契配合。在合唱辅以钢琴伴奏时,钢琴演奏者要清晰自己作为辅助的地位,完成演奏任务,平衡协调各声部之间的关系。而合唱,则以一种直接方式呈现出各声部间的协调配合。通过系统的合唱教学,学生往往能够加强对各声部的认识,在不断训练中,加强学生音乐技能。

在进行合唱作品创作时,钢琴伴奏则具有推动作用,可以有效保障合唱作品的完整性。高校学生在教师的指导下,一步步创作出合唱作品,然后辅以钢琴伴奏,丰富整个合唱过程,填补音乐内容

上的空缺,提升合唱作品的意境,升华其情感。合唱作品的前奏、伴奏、间奏、尾奏等,在缺少人声的情况下,钢琴演奏的效果就极为明显,它把上下衔接起来,引出作品所展现的情感,减少作品结尾的突兀性,缓缓断去,使得合唱作品更加完整。要注意,钢琴在合唱中可以完成多声部的演奏,将各声部完美融合、衔接是对演奏者的专业要求,帮助合唱中各声部间达到完美的融合。

4 高校音乐教学中增强合唱与钢琴互动性的策略分析

4.1 关注合唱教学侧重点,激发学生主动学习

合唱要求多人参与,合作完成音乐演奏,在开展教学时,教师要注意以全部学生为整体。教师需要对参加合唱的学生进行整体把握,了解其基本歌唱技巧和音乐素养,然后有针对性地开展教学,根据乐曲的节奏引导学生调整呼吸,把握音色、音量等。同时注意联系钢琴伴奏,感知该乐曲被赋予的思想感情,深化训练。最终达到利用合唱把乐曲感情表现出来的效果,培养学生自信心,激起学生对合唱教学的兴趣,鼓励学生主动学习。另外,通过对学生基础的掌握,教师需要注意因材施教,划分各声部让适合的学生进行演奏,扬长避短,发挥学生最大的优势,优化最终的合唱效果。

4.2 增强学生合唱技巧训练,培养学生合作意识

合唱作为高校开展美育的重要手段之一,其适用范围广泛、群众接受度较高。在高校音乐课堂上开展合唱教学需要注意对学生合唱技巧的训练,加强合唱实践机会,培养学生合作意识。要求教师在开展合唱教学时,除了对和声、音色、音量、复调、气息等的理论知识讲解外,还应当注意提供给学生实践机会,引导学生把理论知识运用到实践中,加强对合唱的理解,推动高校合唱教学发展。此外,高校在开展合唱教学时,也可以根据当地民族特色,对民族歌曲展开教学,逐步形成具有鲜明特色的教学方式,提升学生学习积极性。挖掘学生深层潜力,激发学生创造能力与想象能力,提高合唱教学效果。

4.3 加强学生钢琴伴奏训练,提高学生钢琴基础

观察以往的高校钢琴教学,不难发现教师在其中具有极高的权威性,学生学习主体地位较弱,往往只能通过模仿开展练习,学生缺乏主观能动性。课堂教学模式单一,学生学习兴趣不高,学习效率低下。为提高学生钢琴基础,教师应当加强钢琴基础训练,从学生钢琴基础出发,制定合适的教学内容,丰富课堂内容,营造轻松的教学氛围。在实际教学中,教师要注意对自己引导者身份的把握,尊重学生主体地位,留时间给学生进行钢琴训练,组织小组学习,讨论交流自己的观点,培养学生思维。同时,可以利用多媒体辅助开展教学,调动学生学习积极性。

4.4 强化钢琴伴奏与合唱融合,培养学生交响乐思维

合唱要求参与人员做到和谐统一,钢琴演奏注重对各声部层次

的阐述,二者相辅相成。优秀合唱演奏往往有钢琴伴奏的加持,高校在开展合唱教学时,可以辅以开展伴奏教学,培养学生交响乐思维。注意钢琴伴奏对于合唱的重要性,从合唱创作开始,就需要对乐谱进行整体把握,设计伴奏保证合唱的演奏效果。在实际教学中,教师要引导学生增强对和声的关注度,保证各声部层次性及协调性,对乐曲进行正确的把握。

4.5 根据学生基础,设计相应教学计划

高校学生音乐基础、钢琴基础不一,教师在开展教学时,要注意对学生基础的把握。为达到良好的教学效果,教师需要设计相应的教学计划,尽可能贴近学生爱好、特长等,扬长避短,挖掘学生潜能。在实际教学中,教师可以组织开展日常合唱演奏及钢琴伴奏,对钢琴基础好但音色有所欠缺的学生,引导其发挥自身优势,在钢琴演奏方面下功夫,反之亦然,有效提升学生音乐表现能力。同时,对基础薄弱的同学,也要注意从基础知识开始,合唱教学从姿势、发声、音色、声线等开始,钢琴教学从手型、非连音奏法、连音奏法、跳音奏法等开始,一点点积累,开展系统化训练,并不断指导改正,提高学生学习效率。

4.6 组织多样化的艺术活动,加强高校学生钢琴与合唱实践性

高校学生课外活动时间相对较多,有充足的时间组织多样化的艺术活动,且学生大多喜欢鼓励与夸赞,基于此,教师可以创造更多的合唱演奏机会,并在结束后加以赞扬,培养学生自信,提高学生兴趣。在实际教学中,教师可以组织对爱国、思乡、感恩等类型的乐曲开展演奏活动,学生自由分组,挑选喜欢的曲目展开比赛,每个小组必须包括合唱人员与钢琴伴奏人员,加强高校学生钢琴与合唱实践性,培养学生合作意识。在比赛完成后对各小组进行点评,先对其做得好的地方进行表扬,再指出其中不足的地方,指导其加以改进,鼓励学生不断进步,提高学生音乐基础能力。

5 结语

随着国家不断推进落实素质教育改革,高校也在不断创新艺术教育方式,高校音乐课堂内容趋于完善,合唱与钢琴的互动性逐步加深。高校音乐教师应当关注合唱教学侧重点,激发学生主动学习;增强学生合唱技巧训练,培养学生合作意识;加强学生钢琴伴奏训练,提高学生钢琴基础;强化钢琴伴奏与合唱融合,培养学生交响乐思维;根据学生基础,设计相应教学计划;组织多样化的艺术活动,加强高校学生钢琴与合唱实践性,丰富音乐课堂内容,提高学生音乐素养。

作者简介: 吴宇迪(1988.10——),男,湖北荆州人,硕士,助教,研究方向:音乐(钢琴)即兴伴奏,钢琴教学,高校钢琴教育。

【参考文献】

- [1] 张少宇.浅谈合唱与钢琴在高校音乐教学中的互助性[J].戏剧之家,2020(19):71.
- [2] 余宇.普通高校合唱课教学浅谈[J].戏剧之家,2020(24):103-104.
- [3] 张海涛.多元化背景下高校钢琴教学模式创新[J].戏剧之家,2022(1):178-179.
- [4] 马宝琳.高校“合唱与指挥”教学问题初探[J].教育观察,2020,9(1):142-144.
- [5] 潘乐.探讨高师音乐学专业合唱钢琴伴奏的教学重点——交响音乐思维[J].北方音乐,2019,39(11):207+209.