

高校钢琴演奏教学中文化素养的培养研究

林 南

大连艺术学院 辽宁大连 116013

摘要: 钢琴源于西方,是新时代音乐教育中的主要乐器。钢琴教学主要是培养学生钢琴演奏、表演能力,提升学生的音乐素养。但是当前部分高校在钢琴演奏教育层面稍有逊色,致使学生的钢琴水平难以达成预想目标。基于此,本文主要对钢琴教学中的文化素养展开分析,并对当前部分高校的教学现状深入研究,进一步论述高校如何在钢琴演奏教学中培养学生的文化素养,以期提升学生的演奏水平与综合能力。

关键词: 高校; 钢琴演奏教学; 文化素养; 培养策略

引言:

随着时代的进步与发展,文化艺术成为人们生活中所追求的一部分,钢琴作为音乐领域的佼佼者,自然被大部分学生所青睐,演奏教学也成为文化发展中至关重要的因素^[1]。传统钢琴教学侧重于理论知识,实践多以相关的教材为主,艺术感培养具有一定的局限性,为改善这一趋势,笔者对于本市一所高校展开调研,并从教师与学生的反馈中发现钢琴教学存在的几点问题。问题研究不具备普遍性与针对性,以研究对策为主,若在问题阐述中存在不足,敬请谅解。接下来笔者首先对钢琴演奏教学中学生文化素养进行概述。

一、钢琴演奏教学中文化素养体现

钢琴演奏教学中文化素养并不是简单的乐理视唱练耳那么简单,音乐文化素养是一个人综合音乐能力的体现,也是在学习与演奏过程中的主观行为感受,它是从欣赏、辨别再到演奏三个方面的综合叠加效果,故此在学习钢琴过程中,每一个人都应具备较高的音乐文化素养,并非是为了学习而学习一系列的课程。就目前局势分析,高校在对于学生综合素养的培养方面范围较广,具体包含钢琴专项技能、人文素养等^[2]。钢琴专项技能属于学生的习得性技能,因此在教学过程中必须灌输大量的专业知识,组织丰富的实践活动,多重培养学生的专业技能;而人文素养包含学生的艺术感知能力、情感传递、思维模式等方面的文化素养,主要体现在学生对于音乐的表达能力、创造能力等方面,是对于钢琴旋律、节奏、调性等方面的把控,即学生的音乐综合能力。高校学生具备一定的钢琴基础,在教学中应不断立足于钢

琴曲培养学生的弹奏技巧,不断深化学生多于钢琴的了解,在反复实践中掌握钢琴演奏灵魂,提升自己的主观体验,进而在学习过程中强化自身的文化素养。故此,高校钢琴教师在教学过程中应不断创新教学方式,全面激发学生的学习兴趣,落实钢琴教学中培养学生文化素养的实践目标。

二、高校钢琴演奏教学现状分析

1. 钢琴教学并未以学生为主体

当前部分高校教师在教学规划中,多以提升学生的专项技能为主,教学目标较为单一,整个教学规划中都是为了提升学生的钢琴水平。这一教学目标对于培养学生的专项技能有一定的推进,但是对于学生的人文素养培养是不利的。不注重学生的演奏情感的演奏教学并不能使学生在演奏中获得参与感,一味的设计教学目标,难以将学生带入教学中,教学不以学生为主体,一则有违国家教育部门的理念,二则难以将钢琴演奏教学落到实处^[3]。虽然在教学中能够提高学生的演奏技巧,但是难以升华学生的演奏情感,演奏表达或过于生硬。对于艺术而言,情感永远是贯穿于始末的主线,一旦缺失了情感,艺术就会失去生命。

2. 钢琴课程教学重理论、轻实践

相较于西方钢琴教学,我国部分高校在教学过程中普遍出现重视理论知识、轻实践活动的现象。教师在教学过程中多以教材知识为主,实践活动极具缺乏,学生理论知识固然扎实,难以有效应用,更不能随即创作。抑或者部分高校的专业教学设备存在欠缺,教师的教学方式有限,拓展学生的专业知识只能借助现有的设备,学生艺术发挥有限,这一方面也是我国钢琴居于美国、俄罗斯、英国之后的原因。我国高校钢琴演奏教学缺乏实践课程,教学资源并未被完全利用,在理论教学的推

作者简介: 林南(1980.04—),女,汉族,台湾省台南市,硕士研究生,大连艺术学院,副教授,钢琴演奏。

动下,学生的基本功或比较扎实,但是学生的艺术感知力缺乏,钢琴文化素养并没有得到有效培养^[4]。由此可见,理论与实践相结合,提升学生的实践教学课程,是当前高校钢琴教学亟待研究的课题。

3. 钢琴教学中文化素养或存在不足

就目前高校钢琴教学现状分析,教师教学多以讲授式为主,教师会将本节课程需要掌握的内容列出来,首先以讲授的形式帮助学生消化知识,在学生有了足够的了解之后,便在课下专业的琴房进行实践练习。这样的教学方式对于学生钢琴专项技能与综合能力的提升有一定的帮助,可以促使学生在短期内掌握一定的钢琴知识,培养学生的演奏技巧,推动学生理论知识、实践能力的双重提升。但是高校在钢琴教学过程中,在钢琴演奏艺术、文化素养等层面的教学涉及较少,加之大部分学生的钢琴水平本就属于入门级,在教师的带领下以练习篇目为主,倾向于演奏技巧,对于每一首曲子的创作背景、内涵思想了解甚微^[5]。如此一来,学生虽然有过硬的演奏技术,但是在不了解曲子的背景下,情感难以有效贯穿始终,整首曲子的演奏缺乏活力。

三、高校钢琴演奏教学中学生文化素养培养思考建议

纵观西方国家钢琴教学历史,我国钢琴演奏教学改革已是必然趋势,本世纪以来,我国艺术领域教育虽然在原有的基础上做出了较大的进步,但是依然难以满足人们对于艺术的追求。结合当前钢琴教学现状分析,笔者建立在问题之上进一步研究钢琴演奏教学具体实施策略,希望对于提升学生的文化素养有一定的参考价值。

1. 建立健全钢琴教学目标,激发学生钢琴领悟力

钢琴教学主导者虽然是教师,但是教师应将学生视为教学中的主体,围绕着学生展开规划,以学生为主体设定教学目标,在教学方式上,应做到整体教育与个体教育相结合,实现因材施教^[6]。在教学中应做到分层、分段,在夯实学生的钢琴专项技能的同时,该应全面激发学生的探索性,引导学生去读每一首曲子背后的故事,深化学生对于曲目的理解。在具体教学中,教师可以结合内容适当的创设教学情境,在教材的基础上再次拓展学生的曲目数量,适当引进一些教材,如《全国普通高等院校音乐专业教材·钢琴》、《钢琴基础课程》、《钢琴入门与进阶》等,将其与高中教材有机结合。在互联网背景下,教师应充分开发有用教学资源,如借助多媒体教学平台,运用各类教学软件、PPT课件等,向学生传递

一些教材之外的内容,丰富学生的知识储备。与此同时,还应立足于学生的钢琴学习现状,设置理论教学目标与实践教学目标,结合二者教学优势,实现教育互补,在培养学生专业技能的同时培养学生的演奏情感,提升学生对于不同乐曲的领悟力。在不断实践中引导学生将理论践行在自己演奏的曲子中,并且尝试在理论与实践的融合中寻找情感,在情感运用中提高其乐感能力与音乐文化素养,为学生综合能力地提升做好铺垫。因此高校钢琴教师在教学过程中,应结合学生的实际情况建立健全教学目标,在实践中激发学生的钢琴领悟力,将学生推向教学中的主体,逐步落实教育规划。

2. 完善钢琴课程教学环节,培养学生的文化素养

钢琴演奏并不是简单的依靠演奏技巧就可以完成整首曲子,演奏只是一种形式,情感的传递才是演奏的艺术精髓。上述提到音乐文化素养包括学生的钢琴专项技能与人文素养,教师在教学中要想进一步培养学生的文化素养,必须在教学中完善钢琴课程教学环节,改善与优化传统的教学模式,将整体教学逐步向个体教学过渡,做到因材施教,对于不同的学生制定不同的教学目标,拉低学生之间的差距。在实践教学中采取针对性的教学方式,从本质上逐步落实学生钢琴专业技能培养与文化素养的培养^[7]。我国钢琴教学虽然在原有的基础上获得了较大的进步,但是在国际上并没有很突出,为改善这一局势,教师在教学中应不断创新教学方式,将学生视为钢琴教学中的主体,适当遵循学生的意见与建议。在借助专业的钢琴教材教学中,教师可以积极鼓励学生设置教学内容,选择他们喜欢的曲目,可以讲述一些曲子中贯穿的情感,也可以集体合奏,教师在此处主要负责实时指导学生,帮助学生改进一些错误的认知,引导与启发学生在演奏中不断进步。对于一些学生从未接触过的曲目,教师可以适当的讲述一些歌曲背景、曲目的历史文化以及传递的情感、内涵等。拉近学生与曲目之间的距离,使学生更加明确演奏情感,提升学生的演奏境界,确保学生在演奏过程中能够将曲中的情感全面贯穿,尽可能演奏趋近于创作者。此外,教师在钢琴教学过程中应注重培养学生的审美与鉴赏能力,要想提升学生的综合能力,审美与鉴赏是必不可缺的元素。具体可以就教材中的曲目展开讲解,对于其中的演奏与情感进行示范,在教师的带动下深化学生对于曲目内涵的理解,提升学生的情感洞察力,逐步引导学生在接触到一首新曲目的同时可以第一时间挖掘其中的情感元素,学会欣赏其中的艺术性,不断在学生自主发现与鉴赏的过程中实

现文化素养的培养目标。

3. 加强钢琴实践教学, 提高学生的钢琴演奏能力

实践教学是落实学生钢琴专项技能培养的主要途径, 只有在理论的基础上加大实践力度, 才能逐步提升学生的钢琴演奏能力。因此高校钢琴教师的教学过程中应不断立足于理论知识开发实践课程, 在原有的实践基础上不断完善, 或挖掘其他学科的有用资源, 多方向结合展开钢琴教学。在制定教学目标上, 力求清晰明确, 建立在培养专业性人才基础上组织实践课程, 组织学生紧扣主题内容进行实践锻炼, 引导学生将理论有效融入实践中, 循序渐进的提升其演奏技巧。在具备足够的钢琴水平之上, 逐步形成具备内在逻辑关联的钢琴弹奏思维方式, 在提升学生钢琴技能水平的同时将其转化为文化素养。与此同时, 高校该应在教学过程中不断创新课程教学方式, 多紧扣教材举办相关主题活动、音乐会, 抑或者组织自弹自唱与即兴伴奏竞赛^[8]。这样的活动不仅可以巩固学生的课内知识, 还能促使学生将教材知识进行创新, 应用于演奏中, 提升其钢琴演奏的实践技能, 进而提升其音乐审美与鉴赏能力。在实践教学方面, 当前部分高校已经在原有的基础上实行了创新与改革, 加强了实践力度, 不仅在校内, 更是将实践基地面向了校外。如部分高校已经组织学生在校外参加一些音乐会, 或者著名钢琴家演奏会, 抑或者各大高校组织音乐联盟, 为学生开展钢琴交谈会, 学生在会上可以大胆的交流与分享知识, 在知识的互换中拓展自己的音乐眼界。无论采取哪一种实践方式, 都是提升学生综合能力的有效途径, 校内校外学习意境各有差异, 学习的侧重点也有所不同, 拓展学习路径, 强化学生的钢琴专项技能, 提升学生的文化素养, 是当前高校钢琴教师亟待研究的课题。

四、结束语

综上所述, 钢琴是当前音乐领域较为常见且受到广泛学生青睐的乐器, 在学习者的需求下, 钢琴教学成为当前社会重点关注的课题。对于高校学生而言, 他们具备一定的钢琴基础, 教师在教学过程中, 可以立足于学生的实际能力, 创新教学方式, 加强实践课程, 以提升学生的钢琴专项技能为关键, 以落实学生的文化素养培养为目标组织各项教学工作。本文的研究还十分浅薄, 期待其他专家针对这一问题做出更深入的研究。

参考文献:

- [1]牛思萌. 大学生钢琴演奏理论与教育教学实践研究——评《钢琴演奏理论与教学实践》[J]. 教育发展研究, 2016(23): 1.
- [2]王迴乔. 高校钢琴教学中融入多元化教育理念的必要性及途径探索[J]. 明日风尚, 2019(11): 2.
- [3]邱曼羚. 论文学素养对于钢琴演奏的二度创造——从傅雷“读唐诗才能理解肖邦”说起[J]. 无线音乐·教育前沿, 2015, 000(011): 39-39.
- [4]汪婧一. 高校钢琴教学思想与教学真谛——评《钢琴教学探微》[J]. 中国高校科技, 2020(7): 1.
- [5]张怡. 西方钢琴知识体系的解构与中国钢琴音乐教育发展探究——评《钢琴音乐的多维度研究》[J]. 中国教育学刊, 2015(2): 1.
- [6]韩璐娇. 多元文化视域下高校钢琴教育中课程理念的文化建构[J]. 陕西教育: 高教版, 2021(5): 2.
- [7]王晓莹. 论普通高校室内乐团演奏中的问题与解决方法——以莫扎特g小调钢琴四重奏为例[J]. 音乐大观, 2012(7): 2.
- [8]谢思丝. 浅析高校钢琴教学中音乐素养的体现——评《钢琴的艺术》[J]. 中国教育学刊, 2016(10): 1.