

浅谈如何在高职钢琴教学中培养音乐表现力

周 馨

贵州电子商务职业技术学院 贵州 贵阳 551400

摘 要: 音乐教师必须充分认识音乐表现力在钢琴教学中的重要地位,转变教学认识。钢琴中的音乐表现力主要体现在演奏者对作品的理解和感知方面,它是钢琴演奏技巧展现的重要支撑,也是钢琴演奏过程中的核心要求。在高职院校进行钢琴教学,教师一定要具有清晰的教学思路以及明确的教学目标,能够对钢琴课的安排进行科学合理的设计,并如实按照教学进度进行教学。高职音乐教师应当强化认识,在教学实践中将学生音乐表现力的培养作为高职钢琴课堂教学的核心目标,优化钢琴教学。

关键词: 高职音乐;钢琴教学;音乐表现力

高职钢琴教育工作者必须强化教育认知,认识培养学生音乐表现力的重要性,要从音乐表现力出发,开展钢琴教学活动,不仅要具备一定的钢琴技巧技能,还要具备一定的音乐表现力,这样才能深刻理解钢琴作品内涵,在钢琴演奏的过程中以最佳表现力再现钢琴作品情感。高职钢琴教师必须充分认识培养学生音乐表现力的重要性,认识影响学生钢琴表现力发展的因素,在教学实践中采取有效对策,为学生走入钢琴音乐世界铺路,实现有效钢琴教学。

一、高职钢琴教学中培养学生音乐表现力的重要性及作用

培养学生的音乐表现力是钢琴教学的重要目标之一,它与培养学生的弹奏技巧处于同等重要的地位。高职钢琴教师关注学生的音乐表现力培养,符合钢琴教育教学需要,对提高高职钢琴教学效果有着独特作用。在钢琴教学中培养学生的音乐表现力,能够让学生在钢琴技巧的支撑下深入感受音乐作品的思想、内涵、情感,能够以最贴合钢琴情感主旨的方式展示音乐作品,在再现音乐作品的同时,实现学生钢琴综合素养的有效培养。音乐表现力的培养要求与原有钢琴课堂上的技巧教学有所不同,它从教学内容到教学方法都发生了转变,能够丰富高职钢琴课堂的教学内容,创新钢琴教学方法,能够从根本上推动高职钢琴音乐课堂教学改革。

另外,高职学生已经是成年人了,对于音乐的理解能力较高,并且对艺术的鉴赏能力也较为成熟。当学生对音乐学习的积极性高,主动性强时,就能够在乐理基础知识学习之后,通过自身的理解能力,加强对音乐能力的提高。而在高职院校的教学当中,钢琴演奏技巧的训练,主要采用机械性的培养训练来提高学生的演奏水平。而音乐能力是学生在进行钢琴演奏的训练以及学习的过程当中,对作曲家的音乐思想认识以及自己演奏的音乐中表达出来的,良好的音乐能力能够提高学生对于思想情感以及音乐的表现能力。因此,对于高职院校的学生来说,培养良好的音乐能力是十分重要的。

二、当前高职院校音乐专业的钢琴教学现状

随着我国高职院校教育改革不断深化,以往传统的教学模式已经改为“二加一”的教学制度,也就是说,改革后,高职院校的学生仅仅能够在校进行两年的学习以及训练,对于学生来说,学习以及训练的时间大大缩短,这也给高职院校进行钢琴教育带来了一定的压力及困难。而高校在音乐人才的培养上,会受到部分专业音乐院校的影响,对其教学制度以及教学模式进行模仿,导致师生的教与学的意识存在一定的错误性。例如大部分院校的音乐教师将学生的培养目标提升到培养钢琴家,这就导致部分教师在教学过程当中侧重于培养高难度的演奏技巧,而不重视对学生的音乐兴趣以及

综合素质的培养。教育部针对高职院校提出的培养目标是培养出适应社会需要以及社会发展的技术型人才。但从目前我国高职院校对音乐人才的培养来说,与教育部门的要求背道而驰。因此,高职院校以及钢琴专业的教师要转变自身的教学观念,加强对高职院校学生音乐能力的培养,促进学生音乐素质的提高。

三、在高职钢琴教学中培养音乐表现力的方法探析

(一) 创设演练情景培养音乐灵性

钢琴演奏学习是一个漫长的过程,学生的音乐表现力发展更是一个漫长的过程。尤其是高职学生之间存在明显的差异,钢琴基础不同、钢琴悟性不同,对高职钢琴教师提出了新要求,即如何在最短的时间内培养学生的音乐灵性。为达到这一目的,让学生能够近距离接近钢琴音乐,激发学生的音乐灵性,高职钢琴教师可以通过创设演练情景的方式,自然而然地提升学生的音乐灵性。

创设演练情景,既能让学生和音乐达成默契,先行感受音乐、熟悉音乐,又能够让学生品出钢琴音乐作品的特质,为钢琴演奏做准备。同时,创设演练情景能够让学生“身临其境”,先听,后感,能够发展学生敏锐的听觉,从而让学生在钢琴音乐作品熏陶下,走入音乐情境。感知音乐、体验音乐,学生的音乐灵性自然能够发展,音乐表达力发展有了一定的支撑。

(二) 通过解读作品内涵培养音乐理性

音乐表现力需要学生对钢琴作品进行深入的理解、掌握,即要学生“由表及里”地深入钢琴作品,要在正确解读钢琴作品内涵的基础上,了解钢琴作品的技、情、思、感。这样能够发展学生的音乐理性,在了解、认知、明晰的基础上,学生在诠释钢琴音乐作品时会更直接、更到位。首先,解读作品内涵要求学生能够对乐谱进行细致的分析。通过了解乐谱的音符、节奏、表情记号等,对钢琴作品的旋律有一定的认识,了解该首钢琴音乐作品的风格特点。其次,解读作品内涵要求教师从音乐作品的背景、作者、故事入手。这样学生会钢琴作品的来龙去脉了解,能够对钢琴作品的创作意图进行全面理解,对钢琴作品背后的复杂情感把握更为到位。且在解读作品内涵的过程中学生能够跨越文化差异,实现“音乐无国界”,对培养学生的音乐素养具有独特作用。在理解作品内涵的基础上,自然地融入音乐作品,学生的音乐理解力和表现力自然能够得到发展。

(三) 通过音乐合作探析作品培养悟性

为提升学生对钢琴音乐作品的悟性,让学生能够在洞悉钢琴音乐作品的同时通过细致的剖析、互相讨论、二次表演,再现作者情感,高职钢琴教师就要在开展钢琴训练时留给学生足够的空间,要让学生们能够发挥主观能动性,在合作、

思考、讨论、探究、展示中实现对钢琴音乐作品的深度理解。教师要合理划分小组成员。让学生们能够实现最优搭配,学生们能够在相互发表意见、学习交流中理解钢琴音乐作品,集思广益讨论,这样的学习是全面的、是学生主动的、是有效的。教师要让学生们互相合作,弹奏钢琴作品。在倾听与实践之中发现钢琴弹奏过程中存在的多重问题。基于问题的有效解决,让学生感受弹奏过程中缺失的音乐表现力,在反复的练习与配合之中,形成音乐悟性,实现钢琴音乐作品的深度感知,实现音乐表现力的有效发展。

(四) 提升音乐创新训练形式

音乐教师要结合音乐欣赏,开展钢琴音乐作品欣赏活动。在聆听与欣赏过程中,学生能够对比不同的钢琴作品,感受不同钢琴作品的内涵,实现音乐内涵丰富的同时,提升对音乐作品的感知力。如欣赏肖邦的音乐作品,学生能够感受到的是浪漫与华丽的集合;欣赏莫扎特的音乐作品,学生则能够感受到生命的涌动。音乐教师要开展弹唱结合的活动。将弹唱结合在一起,学生能够将感受及情感通过琴键唱出来、通过语言表达出来,唱与弹的结合,能够让学生不断调控自己对旋律、伴奏、踏板的把控,实现音乐表现力的提升。音乐教师要注重基于学生空间,让高职学生进行“二度创作”。在二度创作过程中,学生不仅能够品作曲家之情、之愿,也能够结合自己的情与愿,创造性地进行钢琴音乐作品的塑造,也是培养学生音乐表现力的重要方式。

(五) 组织学生欣赏音乐,提高学生的音乐鉴赏能力

对于音乐专业的学生来说,音乐鉴赏能力是音乐素养的重要组成部分之一。高职院校的教师需要在课堂上进行音乐作品鉴赏的教学活动,提高学生对于音乐作品的感知及理解能力,并通过有效引导,提高学生对于音乐所传递的情感的理解,尽量提高学生与音乐作品的情感共鸣。此外,教师在组织学生进行音乐作品鉴赏的过程当中,教师要注意对作品选择的差异性,引导学生体会各种作品之间表达的情感的不同。

(六) 把握演奏技巧,培养学生对音乐的感知能力

在音乐教学的过程当中,必须通过听才能够让学生感受到音乐作品所蕴含的情感,感知到音乐的魅力。所以在进行钢琴教学时,教师要主动带领学生进行听倾听,并引导学生积极主动地展开思考,学生在教师引领下主动思考,提高了自身对音乐的感知能力。在教学过程中,值得注意的是,教师除了要求学生掌握一定的钢琴演奏技巧,还必须要让学生能够达到对音乐表现力的深度理解。例如在进行《听妈妈讲那过去的事情》这一作品的教学时,教师首先要向学生介绍这首音乐作品的创作背景及创作意图,并教给学生一定的歌曲弹奏技巧,还要培养学生对钢琴演奏的正确性的倾听,以及是否进入歌曲,从而培养学生良好的音乐听觉。因此,教师在钢琴演奏教学过程当中,应当有目的地对学生的倾听能力进行培养,提高学生的音乐听觉能力,这样才能够让学生在日后的钢琴演奏当中掌控音乐的节奏以及所要传递的情感。

(七) 通过钢琴教学,培养情感传递的能力

钢琴演奏的音乐内容以及情感的传递,主要是通过音乐的速度体现自身情感表达的差异。也就是说,快速的音乐代表的情绪是欢快激动的,而中速的音乐节拍则代表优雅缓和的情绪,慢速的节拍则代表沉重谨慎的情绪。此外,音乐作品的整体速度与节拍也会受到音乐内容以及结构形式的影响。音乐是通过曲目的速度来进行情感表达的,在进行钢琴演奏的过程当中,细小的速度差异也会使同一首乐曲出现不同的演奏效果,从而使该音乐的风格以及感染力产生一定的变化。

所以高职院校教师进行钢琴教学,应当首先让学生感受到音乐的内容并了解该曲目的适当速度,对内容以及速度两者之间的关系进行了解,使学生能够在钢琴演奏的过程当中完美掌握音乐速度,表达音乐内容,尽量避免对音乐所要传达的情感的扭曲的情况出现。

(八) 提升学生钢琴演奏能力,培养音乐感知力

钢琴演奏不仅仅是一种表演,更是弹奏者通过钢琴演奏传递感情的艺术形式。所以进行钢琴演奏的教学,要让学生能够理解音乐的本质。高职院校教师在钢琴课的教学当中,要注意学生正确三观的培养,让学生深刻认识到钢琴演奏是对音乐本质的深入理解。而高职院校教师在钢琴课的教学当中,一味地培养学生的音乐演奏技巧能力,并不能够让学生真正理解音乐,也不能够让学生的音乐综合素质得到提高。因此,教师在进行钢琴演奏课的教学时,要对学生的主动表现进行鼓励,使学生在进行研究的过程当中,能够更加集中深入地感受到作品的意境与情感。通过教师对学生的鼓励,能够提高学生进行钢琴演奏的表现力。此外,教师要注意培养学生对于钢琴演奏的兴趣,这样才能够将钢琴演奏过程中的巨大感染力表现出来。

(九) 通过音乐的试听,提升音乐想象能力

一般来讲,钢琴具有广阔的音域,所以对声音的表现力是十分全面的,也具有极强的感染力。这就会导致弹奏者在运用不同的弹奏技巧时,可以产生多样化的演奏效果。因此想利用钢琴演奏来体现音乐的多元化,就需要突出钢琴的音色的流畅,以及情感,所以进行钢琴教学,教师要激发学生对不同声音的想象力,这样才能够有效提高对声音意识的培养。而想象力是建立在对音乐作品的理解之上的,所以教师要想提高学生的声音意识,就要让学生真正理解音乐作品所蕴含的情感。教师在进行教学内容设计时,要将作品与作者关联起来。

四、结语

总之,要想在高职钢琴教学中实现学生音乐表现力的有效培养,让学生能够将钢琴的表现力体现在对乐曲技艺、意境、情感上,深化学生的钢琴学习效果。高职钢琴教师要在教学实践中充分认识培养学生音乐表现力的重要性,落实上述教学举措,达到教学目的。教师还要时刻关注学生的实际学习情况,及时发现学生在钢琴学习中暴露出来的问题,并针对问题提出相应的解决方案。此外,在教学过程当中,教师要注重理论教学与实践教学相结合,不断探求高职院校钢琴教学的新型教学模式,通过参与多种培训、进行多形式调研,发展音乐素养,以紧跟钢琴教育发展需要,落实音乐表现力培养工作,从而培养出社会需要的专业人才。

参考文献:

- [1] 汪琛. 试论高职院校钢琴教学中学生音乐表现力的培养[J]. 知识经济, 2019(19), 12-15.
- [2] 张弦. 钢琴教学中学生音乐表现力的培养研究[J]. 2020(05), 16-17.
- [3] 卢静. 对高职院校钢琴教学中学生音乐能力培养的研究[J]. 2019(10), 69-70.
- [4] 訾晶瑄, 张逸杰. 高职高专钢琴教学中音乐能力的培养方法探究[J]. 2019(4), 35-36.
- [5] 周鲁珺, 李群丽. 浅谈高职院校钢琴教学中学生音乐表现力的培养[J]. 2018(11), 45-46.
- [6] 郭婷婷. 高职钢琴教学中音乐能力的培养方法初探[J]. 2019(11), 112-113.