

钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养探讨

文/梁峰

摘要:教师在钢琴演奏教学中需传授学生理论知识,培养学生的应用实践能力,同时教师重视对学生音乐表现力的培养,以此增高学生的钢琴演奏水平。本文主要探究教师在钢琴演奏教学中培养学生音乐表现力的策略。

关键词:钢琴演奏教学;音乐表现力;培养策略

钢琴演奏能够提升学生的艺术欣赏能力,锻炼学生的耐力和信心,还可以开发学生智力,培养学生的身体协调性。有些学生在平常刻苦练琴,但在表演时却缺乏表现力,导致钢琴现场表演效果不好,为此钢琴教师需积极培养学生的音乐表现力。

一、钢琴演奏教学中培养音乐表现力的意义

(一)有助于学生深度了解音乐

钢琴需要相对熟练的技术、技巧,需要有规律的、科学的、恒久的训练。这种训练需要毅力、耐力、信心和勇气。钢琴学习对于培养学生坚强的意志、顽强进取的品质,以及踏实、严谨、科学的作风都有良好的作用。学生想要要点演奏得好,必须深入了解钢琴演奏作品,掌握钢琴作品的中心思想感情、钢琴作品的创作背景以及创作风格。钢琴教师在教学中应着重培养学生的音乐表现力,详细讲述音乐作品的相关知识,使得学生对音乐作品有充足的理解,学生才可以在舞台上演奏出动人的钢琴音乐作品^[1-2]。

(二)有助于学生充分感受音乐

钢琴的练习和演奏都是一种“生动的动态系统”,始终要求专注的听觉、十个手指各自独立前提下的灵敏积极活动,双手不同动作及其与全身肢体的协调配合,这使得大脑的左右半球的技能获得同等发展并增进互相协调能力。音乐表现力反映了钢琴演奏者对作品的理解。为培养学生的音乐表现力,教师应积极引导感受音乐作品的独特之处,引导学生在音乐作品演奏时融合自己的感受。学生对音乐有自己的深刻体会,才会在演奏中输出更丰富的情感,扩大演奏的作品的张力大。因而教师注重培养学生音乐表现力,能够让学生对音乐作品有充分的感受。

(三)有助于学生展开音乐想象

音乐艺术能够给人们带来无穷的想象力,不同的学生对同一个音乐作品会有不同的理解。教师在培养学生音乐表现力时,注重引导学生根据音乐作品来展

开想象,想象音乐作品表达的情景,感受音乐作品的情感抒发。学生根据自己的音乐想象,融入自己的思想感情,才能够让自己钢琴演奏更具感染力。音乐表现力与音乐想象存在较大关联,培养钢琴演奏的表现力为有助于增强学生音乐想象力。

二、影响学生音乐表现力的因素

(一)情感能力的影响

学生是否具备良好的情感能力,将会对学生理解与感悟音乐作品的的能力带来较大影响,同时也会对学生是否可以在钢琴演奏中表达出音乐作品的内涵造成影响。音乐作品本身含有浓厚的情感意蕴,能够引起人们情感共鸣的音乐作品更容易获得认可,所以情感能力能够有效促进学生音乐表现力的发展。钢琴教师在教学中可以引导学生深入感受音乐作品,并引导学生在演奏音乐作品时融合自己的生活体验与情感,更好地向听众传递情感。

(二)知觉能力的影响

知觉能力主要指的是学生在演奏钢琴曲目时所发生的一系列心理活动。如果想要取得完美的钢琴演奏,那么学生就需要科学判断音乐作品的各个要素,并根据音乐作品来产生自己独特的想法,再借助钢琴演奏来传达自己对音乐作品的看法。音乐感知力需要学生在具备专业音乐知识的基础上,充分感知音乐作品自身的主旨内涵与情感基调,在钢琴演奏过程中合理控制弹奏轻重与频率,充分传达出自己对音乐作品内涵与情感的理解^[3-4]。

(三)听觉能力的影响

钢琴教学需要增强对学生听觉能力的培养。音乐主要通过声音来进行艺术的传达,这需要学生准确辨别音乐作品的音域、音色与音调。学生在充分掌握音域、音色与音调等,才可以明显提高自身音乐表现力。学生听觉能力的提升,需要长时间坚持进行听觉练习与实践,为此钢琴教师需要在教学中全面讲解乐

理知识,传授钢琴演奏技巧,使学生可以准确分辨音乐作品的不同声音要素,进一步提高声音分辨能力,从而进一步提高学生的音乐表现能力。

三、学生缺乏音乐表现力的原因

(一)教师教学原因

近年来学习钢琴的学生人数在不断增多,然而钢琴教师的数量却没有明显增多,教师资源明显不足,这使得钢琴实际教学需求得不到满足。同时教学单位为了让学生有更多时间练习钢琴,会增加钢琴教学课时,然而却又没有根据实际情况来制定科学合理的教学计划,教师的教学节奏混乱,这使得学生难以在课堂学习中掌握钢琴演奏知识与乐理知识,致使学生的音乐表现力难以得到提高^[5-6]。

(二)学生学习原因

大多数学生不具备扎实的钢琴基础音乐知识。学生只有熟练掌握钢琴专业知识,才可以在钢琴演奏中不断提高自己的音乐表现力。然而目前大多数钢琴教师在教学中注重传授指法与弹琴技巧,这使得学生容易忽略钢琴专业基础知识的学习。只有具备扎实的专业知识基础,学生才可以在后续学习中继续熟练地演奏钢琴,才可以让不断摸索出适合自己的钢琴表演风格与表演习惯,当积累了足够多的钢琴演奏经验,学生对音乐作品的独特理解会转变为其音乐表现力,为此教师需要重视教授学生钢琴基础专业知识。此外,钢琴演奏表演信心、音乐作品表达欲望等都会对学生演奏产生影响,部分学生由于表演经验不足,对登台表演有着紧张、害怕的情绪,心理压力较大,导致他们不能轻松完成钢琴演奏,表演效果差。因此,教师必须对学生进行心理疏导。

四、培养学生音乐表现力的策略

(一)增强学生对乐谱的研究

乐谱一般以书面的形式呈现,乐谱能够反映出作曲者在创作时的心路历程与思想情感,学生有效研读乐谱,不但可以让学生对音乐作品的内涵有更加深入的理解,还可以让学生在钢琴演奏该作品时有更强的表现力。学生对乐谱有充足的研读与掌握,能够提高学生顺利完成钢琴演奏的概率。所以在钢琴演奏教学中教师需积极引导深入研读乐谱,指导学生注重研究乐谱的音符、节拍、调号等,同时教师要求学生背诵与记忆乐谱中各个标记符所在位置。学生提前研读好乐谱,在演奏前感悟乐谱表达的情感,合理划分乐谱的大致结构,并进一步增强对乐谱标号与弹奏指

法的记忆。这样学生在正式钢琴演奏时才可以保持有条不紊,提高钢琴演奏的音乐表现力。

(二)增强学生对音乐的感知

音乐感知实质上指的是学生对音乐作品的敏感程度,它是学生进一步发展音乐表现力的基础。过去大多数人觉得乐感是天生的,然而实践证明,乐感是天生的这种观念具有明显的片面性,尽管学生先天存在良好的乐感有一定优势,但学生经过后天勤奋锻炼而形成的音乐感知也有着重要作用,后天形成的音乐感知具有更持久稳定的优势。学生可以良好感知音乐作品,并且将自己情感融入音乐作品中,运用钢琴演奏的形式来向观众呈现音乐作品,可以让钢琴演奏的现场感染力与表现力都得到进一步增强。所以教师在教学中需要引导学生增强对音乐作品的感知,引导学生结合自身现实经验来领悟音乐作品,以此来有效激发学生的钢琴演奏潜能^[7-8]。

1. 积极培养学生的倾听能力

学生在正式进行钢琴演奏前,首先得学会倾听钢琴演奏的音乐作品。钢琴演奏时学生需要同时运用双手来进行不同音高、节奏的弹奏,而且需让曲调间的和声与旋律实现高度完美的配合。教师需在教学中指导学生正确倾听钢琴作品,要求学生集中注意力倾听,用心感受音乐情感。学生可以先想象钢琴弹奏的音乐声音,然后再认真且仔细地倾听现实的钢琴弹奏声音,细心比较脑海想象声音与现实声音之间的不同,教师随即指导学生分辨钢琴弹奏曲目所想要传达的情感意蕴。此外学生在弹奏钢琴时的手法轻重会影响到钢琴弹奏的音色,若学生在钢琴弹奏时手法较轻,则钢琴弹奏的音色会显得较虚;若学生在钢琴弹奏时手法较重,则钢琴弹奏的音色会显得较为强烈,从而给听众带来嘈杂的音响效果。因此教师应指导学生科学控制钢琴弹奏的手法,使得学生可以用钢琴弹奏出圆润有力、美妙的声音。

2. 积极对培养学生立体听觉

钢琴演奏的表现力较强,学生能够借助钢琴同时弹奏不同声部,因此学生需积极锻炼自身多声部立体式听觉能力。教师在对开展钢琴演奏教学的时候,需加强学生的复调作品训练,通过多声部练习来对学生开展有效的纵向听觉训练,提升学生多声部立体式听觉。和声的轻重急缓都会直接影响到钢琴演奏音乐情感,因此需要认真仔细地倾听钢琴演奏作品的和声,深刻理解钢琴演奏音乐作品的情感表达,学生

才能学会运用和声来控制不同层次的作品演奏，让钢琴演奏的作品拥有更强的表现力。

3. 积极培养学生感受能力

钢琴演奏在现代能够细分为浪漫派、印象派与现代派等流派。钢琴乐曲风格、演奏方式等会因流派的不同而出现差异。教师指导学生分辨钢琴演奏流派，可以让学生更好感知钢琴演奏的魅力与灵魂。即使钢琴曲的风格一致，不同学生也会产生不同的感受，不同学生便会有不同的钢琴演奏状态。所以教师在钢琴演奏教学过程中，需运用有效策略来让学生认真倾听与感受优秀的钢琴曲目，使得学生可以从优秀钢琴曲目中吸收养分，增强自己的钢琴演奏音乐感知力。学生只有对钢琴演奏保持热爱，并将自身情感有效融合到钢琴演奏，才能够逐渐树立自己的钢琴演奏风格，提高钢琴演奏表现力^[9-10]。

(三) 增强学生的节奏训练

钢琴演奏的关键内容是节奏，节奏也是创作钢琴乐曲的重要根基。节奏除了指声音在局部发生的强弱变化外，节奏也指的是在钢琴演奏过程中始终向观众展示的一种搏动，节奏可以充分展示出钢琴演奏的生命力。为此教师需要进一步增强学生的节奏训练。

1. 积极对学生开展节奏训练

节奏训练是开展钢琴演奏教学的基础，节奏能够呈现为长音与短音之间的交替，通过有效交替来构成一种充满弹性的律动。根据节奏，音乐作品可以划分出舞曲、夜曲等不同类别。教师务必要重视对学生

的节奏训练，让学生改变节奏只是简单弹准拍子的错误观念，使得学生明白节奏是要掌控好乐曲的韵律。教师应鼓励学生积极钻研乐曲节奏并反复训练乐曲节奏，使学生能够在多次训练后形成良好的形象思维从而更好地掌控乐曲的律动。然后教师再指导学生运用钢琴来充分体现乐曲律动与特色，使得听众在乐曲演奏中获得精神享受，让身心随旋律起伏跌宕。教师指导学生练习钢琴弹奏乐曲的节奏时应叮嘱学生要维持张弛有度的弹奏。课堂教学时部分学生不能够完全掌控乐曲弹奏的节奏，弹奏的琴声过于松弛或过于紧张，这大大降低了钢琴演奏的美感。为了让学生能够有更好的节奏掌控感，教师需指引学生深度研读音乐作品，并让学生对音乐作品开展重复的节奏训练。可以让学生深度研读肖邦的《夜曲》，然后在实际训练时，教师引导学生在钢琴演奏过程中维持左手六连音的平稳进行，右手随着乐曲旋律能够自由行动弹奏。学生合理掌控乐曲节奏，可以有效明确钢琴演奏乐曲的表达诉求，从而让学生自由处理钢琴乐曲在弹奏时的节奏，增强学生钢琴演奏的表现力与感染力。

2. 积极对学生开展速度训练

钢琴演奏除了节奏处，另一核心是速度。在弹奏钢琴乐曲时，学生既要向观众展示乐曲的节奏韵律，又要借助弹奏速度的变化来向观众展示乐曲的风格。弹奏速度会直接影响到钢琴作品的质量，因此学生在弹奏时需合理调控速度。比如说学生对慢速的乐曲运用快速的弹奏方式，则会让钢琴演奏的乐曲风格与原

版存在明显差异。因而学生在开展钢琴弹奏速度训练的时,教师指导学生根据乐谱标记来开展速度练习,教师要求学生只能在可控范围内改变速度,而且教师需引导学生在训练过程中逐渐掌握速度分寸感,使得学生有鲜明的演奏风格。在开展节奏训练时,学生容易因乐曲情绪发生的变化而改变弹奏速度,这导致学生的弹奏缺乏整体性。如:学生在面对简单的乐曲段落时,会用较快的速度来弹奏;当面对比较复杂的段落时,学生会用较慢的速度来弹奏。当学生弹奏的段落具有比较强的节奏韵律,学生会快速弹奏,反之学生会较慢弹奏。为了预防学生弹奏出现明显杂乱无章的情况,教师需培养学生科学的弹奏速度意识,引导学生注意钢琴演奏速度的整体协调性。作曲者通常会在乐谱上清晰地标记出钢琴弹奏的节奏与速度等,比如标记突慢、突快、渐慢等,确保乐曲可以得到完美诠释。如果乐谱中没有对速度进行特别标记,学生就需要维持弹奏速度,不得随意改变速度,使得钢琴演奏风格能够具备统一性。所以教师需引导学生深度研读乐谱,引导学生感悟乐曲的内涵与主旨,增强学生的节奏训练以及速度训练,促使学生钢琴演奏的表现力与感染力得到进一步提高^[11-12]。

(四) 增强音乐实践活动

音乐表现力能够通过后天的努力训练来获得,学生在进行充足的音乐训练与实践后,其音乐表现力能够得到有效提升。教师在教学中需要注意让音乐理论知识充分结合钢琴演奏训练,教师鼓励学生尽可能多的参加音乐实践活动,引导学生在实践活动中感受音乐节奏旋律,让学生在实践活动中真心感受音乐情感。同时学生积极进行音乐实践活动,可以让学生积累足够多的实践经验,可以让学生对钢琴演奏的信心得到进一步提高,使得学生从心底里获得快乐,以此进一步提高学生对研读音乐作品、参加钢琴演奏实践活动的积极性。对出现怯场行为的学生,教师需耐心辅导。教师可结合教学内容与教学进度,定期组织学生进行表演观摩或艺术实践活动,积极鼓励学生参与活动,使得学生能够逐渐消除害怕上台的心理,使得学生上台时的紧张焦虑感得到消除,可以轻松自在地进行钢琴演奏,以此使得学生的音乐表现力得到进一步提高^[13-15]。

五、结语

音乐表现力对学生现场钢琴演奏有重要意义,情

感能力、知觉能力、听觉能力等因素会影响学生的音乐表现力,教师在教学中进一步增强学生对乐谱的研读,积极对学生倾听能力、立体听觉、感受能力进行培养。同时对学生节奏训练与速度训练进行加强,定期组织学生进行音乐实践活动,以此来让学生对钢琴乐曲内涵与情感有正确的理解,增强学生的钢琴演奏自信,逐步提高学生的音乐表现力,从而完美完成钢琴演奏活动。

参考文献:

- [1]房力立.钢琴演奏教学中音乐表现力的培养策略分析[J].现代职业教育,2022(32):178-180.
- [2]李一心.高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力培养的措施[J].大观(论坛),2021(10):43-44.
- [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(4):70.
- [4]黄威,曾果果.高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养[J].大观(论坛),2020(11):26-27.
- [5]杨倩.关于钢琴演奏教学中学生音乐表现力的提升策略[J].长江丛刊,2020(28):25-26.
- [6]袁琪行.论高校钢琴教学中学生音乐表现力的提升[J].大观(论坛),2020(9):130-131.
- [7]薛晓妹.论高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的提升[J].艺术教育,2020(9):79-82.
- [8]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):152-154.
- [9]韩洋.高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养[J].大观(论坛),2019(12):172-173.
- [10]孙光宇.论高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养[J].创新创业理论与实践,2019,2(24):1-3.
- [11]高溪苑.高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养[J].北方音乐,2019,39(15):225-226.
- [12]李刚.高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养对策分析[J].艺术品鉴,2019(21):312-313.
- [13]高菲.高校钢琴教学中学生音乐表现力的培养[J].长江丛刊,2019(1):47-48.
- [14]吕品.浅谈钢琴演奏教学中学生音乐表现力提升的策略[J].明日风尚,2018(23):271.
- [15]马润春.高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养[J].北方音乐,2018,38(18):191.

(作者单位:中国戏曲学院音乐系)