

高师钢琴集体课中美育与技能的结合集体教学探究

唐艺芳

广西教育学院

[摘要]钢琴是一种很好地结合了技能和音乐的艺术。高师钢琴集体教学应注重发掘其艺术美,把其与审美教育有机地融合,使其达到技能与美感之间的良性交互作用,使其在熟练的演奏技巧的基础上,得到美的享受和熏陶,从而使学生具有较强的审美情趣、鉴赏力和艺术修养。因此,本文从高师钢琴集体课中美育与技能集体教学意义、高师钢琴集体课中美育与技能集体教学的现状、高师钢琴集体课中美育与技能集体教学的策略三个方面进行探讨与研究。

[关键词]高师钢琴;美育;技能;互动

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.2093

高师钢琴课长期以来,许多教师过分强调了对学生的演奏技艺的训练,忽视了对学生的音乐美学的教育,忽视了对其音乐美的发掘,造成了学生对乐器的机械练习,缺少对乐器的欣赏与感受,从而使其美、欣赏美、创造美的能力较差,很难充分发挥出其独到的艺术美感与特色。所以,高师的钢琴教学不仅要注重培养学生的钢琴演奏技术,还要注重教学的内涵,善于融入美育,把审美能力和艺术素养纳入到钢琴基础专业课教学中,形成钢琴美育与技能的良性联动,实现钢琴音乐艺术外部美和内在美的高度统一。

一、高师钢琴集体课中美育与技能集体教学意义

(一)理解钢琴弹奏方法的音乐表现力,是实现美育及技能互动的重要基础

高师钢琴教师要使学生了解钢琴的基本技法,掌握其弹奏要旨,掌握其弹奏的力量,对其在音乐上的表达和感情的表达,使其更好地体现出其独到的艺术魅力。使得在今后的教育中,既可以教授学生的音乐技巧,又可以指导学生学习的规律,同时也可以促进学生对音乐的热情,从而提升其音乐技能素养与审美水平,从而获得与创造出的音乐文明,从而陶冶情操,成长为全面发展身心和谐的人。

(二)深入发掘钢琴作品艺术美,是实现美育与技能互动的有力支撑

钢琴演奏是一门具有强烈美学功能的演奏形式。钢琴乐曲包含着大量的美学元素,演奏着由黑白相间的琴弦交织而成的各式各样的优美旋律,像冬天的温暖阳光,盈盈亮亮,宁静而美丽;咆哮的大海,汹涌澎湃,令人惊悚;清冷如山涧泉水,潺潺流动,婉转悠长。同时,它的音乐韵律和音韵的美感能使人产生情感上的感染力和精神上的快感,使人的灵魂得到升华,启迪人的智慧,陶冶人的情操。比如,轻柔的节拍能让人心境安定,精神平静;激昂的节拍能让人热血沸腾,让人兴奋,活泼的节拍能让人情绪起伏,让人精力充沛。

(三)加强钢琴音乐审美感知能力,是实现美育与技能互动的关键

培养良好的审美意识、情感以及表达美、创造美的能力,通常都是基于审美意识,而要使其具有良好的审美理解力、审美鉴赏力,使其演奏技巧不断提高,使其具有艺术性。因此,在高师钢琴集体教学中,教师要注意加强学生钢琴音乐审美感知能力的培养,让学生在感知音乐艺术美的同时熟练掌握钢琴演奏技能。

二、高师钢琴集体课中美育与技能集体教学的现状

(一)集体教学定位的合理性

当前,从集体教学的角度来看,数字钢琴的集体性学习和“一对一”的钢琴集体教学有较大的不同。从目前已发行的大量钢琴集体课教科书来看,大部分的教材都是将合奏、重奏、即兴伴奏、即兴创作等作为基础,从提高师范学生的钢琴应用水平的基础上进行。增加合奏和重奏内容,是弥补“一人”钢琴集体教学中存在的不足之处;如果没有正确的指导,就会出现重复的情况。由于一些高校在数字钢琴集体

课中注重“创新性”,注重即兴伴奏与创造性的学习,而集体课则会花费更多的时间来教授和声、即兴伴奏,这与和声、即兴伴奏课有着极大的相似之处。

(二)学生之间钢琴程度的差异性

高师钢琴技能课程中,不同的学生在不同的水平上有不同的表现,这是一个很常见的问题,也是一个严重的问题。从学生的观点来考虑,因为不同的学生智商、理解、努力程度的不同。所以,在课堂上,钢琴水平的差距是不可避免的。从教师的视角来看,现在大部分的钢琴课都是20多人一班,教师们不可能在90分钟内给每位同学解答问题。长期下去,如果不能很好地处理个体问题,那么,钢琴水平的差异就会越来越大。当这种差异拉大时,学习速度较慢的同学会慢慢地陷入“吃不饱”的境地,落后的同学则会因为学习速度的落后而感到低落。而集体作业是集体钢琴学习过程中的一个重要环节,教师则无法再布置共同的集体课作业,而共同作业是钢琴集体课教学进度的具体体现,参差不齐的教学进度无疑会影响到钢琴集体课的顺利进行。

三、高师钢琴集体课中美育与技能集体教学的策略

(一)理解钢琴两种基本弹奏方法内涵的音乐语汇及其表现力

断音是高师钢琴基础班的一种基本弹奏方法,要做的就是肩膀和胳膊的放松,用手指敲击键,让自己的身体稳定下来,再用灵活的手腕将自己的手指拉离按键。学生最常见的问题有肩膀僵硬、手指关节崩断、无法在琴键上站立不住。在演示之前,教师要清楚地告知学生,断奏的情绪趋向是:坚定、饱满、结实、沉重等等。连奏要旨是先用断奏的方式来接触琴弦,再由一根指头向下一根指头传递力道,每一根弦间都没有间隙。学生容易出现的问题是“按”音,腕部用力下压是最常见的问题;重叠音(即没放开已弹过的音就弹下一音)等等。这种情况下,连奏就像是在散步,十指如走路,两条腿均匀地移动,发出连贯自然、流畅、富有内在感情的音符。

例如,《洗星海》《黄河船夫曲片断》(参见例一),它描述了一个水手在泥泞的土地上艰难地行走,他们扛着纤绳,赤足在泥泞的土地上行走,更象征中华民族坚强不屈的性格。在教师的引导下,学生感觉到了断奏的音乐表达能力,并有意识地把断奏技巧和对应的美术意象结合起来,使想象力的水闸突然敞开,在音乐的氛围中进行,在实践中体会,技巧上的困难也就迎刃而解了。又比如《内蒙民歌》(参见例二),它展示了内蒙古辽阔的、一望无际的大草原风光,饱含着柔美、思念的情感。在这样的氛围下,学生能感受到字句的明朗、声调的轻柔,从而使演奏技巧也能自然而然地得到运用。可以想象,如果不是对手指有足够的掌控,又怎么可能演奏出莫扎特那种清澈的音乐呢?没有强劲的和弦,怎么可能弹奏出贝多芬的雄壮的乐曲呢?如果没有扎实的演奏技巧,又怎么能演奏出拉赫玛尼诺夫的和谐音乐呢?同时,对音乐的内在美也不了解,缺少艺术的想象力和创新的精神,虽然他的钢琴演奏技巧很好,但这种演奏的表

现就像是街头的魔术，没有任何的艺术生气。

例一：

例二：

(二) 从节奏、旋律、和声等三个方面培养学生对钢琴音乐语言的审美感知能力

1. 节奏。

节奏，也就是声音的强度和长度，以及他们在持续运转时的秩序。韵律的运作，往往与具体的音乐形象、情感联系在一起。比如：缓慢、悠长，轻柔，松散，常以抒情、委婉、沉思、悠然等形式表达；反之，快速、短促、强烈、紧凑的节奏往往与活跃、激动、兴奋、紧张等情绪相关。节拍也是如此，而且它们的音乐特征也是不一样的。

例如，2/4拍子，其强度和强度的对称性与人类呼吸、双脚行走等动作的运动规则是完全相同的，而在音乐性上则以队伍前进或有力的跳跃为主。3/4，一强两弱，力量不平衡，给人一种不稳的感觉。比如汤普森《湖上天鹅》（见《高等师范院校试用教材—钢琴基础教程》以下简称《教程》第1页），这首歌有三个含义：第一，背景是水面，水面上的涟漪在水面上轻轻波动，节奏的轻重和节奏都要把握好；第二，主人公是一只天鹅，她的真实形象是高贵洁白、优雅矜持的姑娘或小女孩，而不是像小鸭一样活泼，像青蛙一样蹦蹦跳跳，要求速度从容、力度适中；第三，广阔的时空，天鹅慢悠悠地漂浮，强弱的转换是天鹅的时空变化。这样的启发，要比简单地用“轻点、强点”之类的语言更加直观、形象，能让学生在联想的过程中练习、体会和掌握乐曲的韵律和节拍。

2. 旋律。

旋律又称曲调，它是音乐的灵魂和音乐形象的集中体现，是最富于表现力的一个声部。这种音段是以特定的调型为基础，由高低、长短、强弱等多种音色组成的一种有条有理的音律。

例如，王震亚的《沂蒙山小调》（见《教程》第30页），乐曲是加变宫的六声徽调式，音色清丽，心情愉快；旋律线以中音区的商、宫两音为中心，作上下四、五度的平缓的上下摆动，在乐章的结尾加上左手的间歇式的仿效，使沂蒙山地的山峦蜿蜒、山峦叠嶂的天然风光和人民群众的感情。如果能了解音乐的调式色彩、旋律和复调织体的含义，以及它的弹奏手法和左手复调的运用，都可在如临其景中得到完美解决。

3. 和声。

和声它包含了两个方面：弦的构造与和弦的序进。音色结构上的差异，其音色各有差异，应该让学生完全发挥自己的听力去仔细辨别、仔细感受。通过激发、培训，学生对音色的认识能力将得到明显改善。

例如，汤普森《春之歌》（见《教程》第17页），音乐描述了春暖花开、生机勃勃、生机勃勃的场面，主要的和弦是A大调（大二和弦）周心和弦（大小七和弦），色彩清澈、温暖、明快。俱奏中，学生最容易出错的是雨弹原谱的大三和弦（A大调主和弦）变成小三和弦（a小调主和弦）。教师要是单纯地说漏弹音的升号，应当加上去，效果未必就好。若能在了解音乐的内涵与音色的基础上，学生对比听辨，会发现感受A大三和弦的明朗温暖与A小三和弦的暗淡阴柔两种不同色彩，强调乐曲的春光明媚主要是靠A大三和弦的色彩来塑造，如果忽略音的上升，改为A小三和弦，那么，就会变成“秋之歌”，而不是“春”。

(三) 深入挖掘钢琴练习曲的音乐性与艺术美

高师学生习奏的练习曲以“599”“849”“299”“740”等为主，是培养高师钢琴班学生学习和练习指法的必备材料。它具有目标清晰、目标突出、训练主题聚焦等优点，然而，因为注重技能培训，很少注意它的音乐和艺术性，导致“纯技能”的练习经常令人厌烦，难以保证其持续时间。因此，通过对习作作品的深度发掘，分析作品中各个构成元素和音乐语言中所包含的艺术美，使学生对它的音乐意象有更好地认识，并能更好地感受到它的艺术魅力。

例如，车尔尼的第四曲“849”第四首（见谱例三），其技能重点是用右手五指练习、四分音节和十六分音节的练习。学生最容易出现的问题有：一、掌握右手四分音时间的时间，掌握得还不充分；b、当弹出十六个分贝时，腕部会变得僵硬，速度会变慢；c、忽略左弦。如果把这首歌命名为《悠闲地骑着自行车》，学生就比较容易消除紧张情绪，彻底放松，进入自然、协调的良好状态。假如教师用一个比喻来形容每一个声音，并赋予他们特定的意象：将第一声部右手演奏的四分音符保持音比作平稳的车把手，当时间不足的时候，车就会失去重心，行驶也会变得摇摇欲坠；将第二声部右手演奏的十六分音符分解和弦比作滚动的车轮，没有了手腕，它就会绕着圈走；将第三声部左手演奏的四分音符比作骑车人的悠闲心绪，节奏的高低，条理分明，情意绵绵。通过这样的深度发掘，使学生完全沉浸其中，沉浸其中，沉浸其中，沉浸其中，沉浸其中，以生动的艺术意象来练习，既能激发学生的兴趣，又能激发学生的想象力，使学生更容易地掌握曲目的技能难点！

例三：

总而言之，在高师钢琴集体教学过程中，教师需要把钢琴的音乐美感和技能的完美融合，让其拥有翅膀。完美的钢琴弹奏，既要有审美教育，又要有技巧。没有一定的技能，再深刻地了解音乐的含义，再多的联想，再多的想象力，再细致的内在的美丽，艰辛的劳动。要想学会一门技能，要解决技能上的困难，就需要坚强的意志力与百折不回的精神，需要辛勤的工作，哪怕是李斯特和拉赫玛尼诺夫这样的钢琴家，为了解决一个技术难题，也要千锤百炼。因此，在高师钢琴集体课教学时要把技能的培养与美育的表现融合，使得学生更好的发展。

参考文献

[1]姜正丽. 浅论高等师范钢琴教学中钢琴和钢琴音乐的美育价值[J]. 北方音乐. 2016, (24). 193.