

高校钢琴专业教学中培养学生乐感的策略研究

杨晓勇

武汉音乐学院

[摘要]钢琴演奏时声音与情感的完美结合,其在演奏过程中演奏者需要有娴熟和精湛的弹奏技巧,同时也需要具备良好的音乐感知能力。因此,高校钢琴教师在教学中不仅需要培养学生的弹奏技术以及能力,同时也要侧重学生音乐感受力的培养,强化学生乐感。为此,本文高校钢琴专业教学中培养学生乐感的措施进行探究,并对此提出相应看法,希望为专业教学改革提供参考。

[关键词]高校钢琴专业教学;乐感;培养;研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1501

引言

乐感是音乐作品的灵魂,是演奏者对音乐作品的表达。因此在高校钢琴专业教学中,更多教师开始重视学生乐感培养,让学生可以深入理解作品内涵,全面诠释、理解音乐,不过因一些外在因素影响,如教师教育能力有限、教学思想落后等,导致既定教育目标难以实现,学生音乐感知能力也得不到发展。为了改善这些问题,高校钢琴专业教师在教学中应立足实际,通过引入全新教学方式、丰富教学内容,让学生能够深入体会不同作品的思想内涵以及情感意蕴,使其具备良好的音乐感知能力,借此来推动专业教学发展。

一、高校钢琴专业教学中培养学生乐感的必要性

(一)提升学生音乐学习兴趣

相对来讲,钢琴学习的过程相对枯燥,学生需要学习五线谱、音乐文化等基础性内容,同时也需要面对重复性、机械性的技巧练习。为了让学生能够主动加入学习过程,使其在趣味内容吸引下主动进行学习,更多教师开始重视学生乐感能力培养,通过打造良好教学环境、培养学生音乐鉴赏能力,可以让学生置身于美妙的音乐世界中,感知钢琴演奏的魅力,进而强化其自身的学习兴趣。

(二)提升学生钢琴演奏水平

对钢琴演奏来讲,演奏人员所具备的乐感能力主要是其听觉器官对钢琴乐调、节奏等的感受力,也就是对乐曲的直观感受。而教师围绕这些内容培养学生乐感能力,可以培养学生演奏技巧,使学生在演奏中能够精准还原钢琴作品中应有的曲式旋律以及音乐效果等,使其表演更具张力。

(三)提升学生对钢琴艺术的创造能力

钢琴专业学生在学习中不仅要顺利弹奏钢琴作品,同时也需要结合自身对作品的理解和看法,将该作品艺术价值进一步升华,这意味着学生需要具备良好的表演能力以及创造能力。此外本专业学生也需要结合自身情感精力、生活体验等创作钢琴作品,而这些行为活动建立在学生对钢琴艺术的乐感能力上,为此本专业教师培养学生乐感能力,能够提升学生对钢琴艺术的个性化创造能力,进而提升其钢琴艺术水平。

二、高校钢琴专业教学中培养学生乐感中存在的问题

从高校钢琴专业引入学生乐感能力培养的情况来看,虽然当前乐感能力培养成为众多音乐教师开展有效教学活动、实现学生专业能力发展的关键途径,且在多元文化催生下,乐感能力在很大程度上推动了本专业育人协同工作的发展,但是因一些特定因素影响,使得学生乐感能力得不到提升,且学生综合能力也得不到发展。笔者认为钢琴专业教学中培养学生乐感中存在以下问题:首先,一些专业教师教育思想落后,其在教学中依旧以理论知识讲解、引导学生练习为主,使得专业教学毫无趣味性,学生难以主动加入学习过程。其次,教育改革不彻底。随着教育改革的持续深入,更

多的音乐教师开始转变自身育人思想,其在教学中开始意识到学生乐感能力培养,但是因自身乐感能力培养理解不是十分彻底,导致专业教学缺乏广度与深度,学生乐感能力得不到提升,专业教学目标也难以实现。此外,虽然当前乐感教育已经成为一些钢琴专业教师的重要研究内容,不过因一些教师在教学中不够明晰学生能力与教学内容之间的契合点,导致学生无法充分参透自身能力与素养发展之间的联系,使得专业教学发展不了学生乐感能力以及专业能力。

三、高校钢琴专业教学中培养学生乐感的方法

(一)培养学生听声辨音的能力

听力是指人接受以及分辨声音的能力,是音乐专业学生需具备的基础能力之一,同时音乐是一门声音艺术,相应地其也是一种听觉艺术,良好的听音、辨音能力是学生乐感能力发展、专业能力提升的重要前提。此外,钢琴演奏对本专业学生提出了全新音乐要求,其弹奏不仅要追求声音与音色,同时也要表达出音乐作品的深刻内涵,因此在钢琴专业教学中,钢琴教师为了培养学生乐感能力,则需要重视学生听声辨音能力的培养,让学生听不同风格的音乐、不同阶段的音乐,进而引导学生具备分辨音乐的能力。

例如,笔者在《命运交响曲》第一乐章教学中,围绕学生听声辨音能力培养,开展了有效的教学活动。一代音乐大师贝多芬是维也纳古典乐派代表人物之一,其创作的多个作品发展了德国音乐优良传统,他用毕生精力推动了世界音乐文化的发展。在教学中,笔者首先为学生讲解了音乐大师贝多芬的生平经历,让他们对作者有更为深入地了解。在此之后,笔者引导学生欣赏主部主题,在其欣赏完旋律之后,提出以下问题:贝多芬曾坦言,命运是这样来敲门的,那么大家觉得乐曲中的命运是好运还是厄运?你是如何理解这一段音乐的呢?之后笔者让学生进行讨论,在其讨论过后笔者进行总结:本曲演奏出一个威严、果断的主体,其是黑暗势力的象征,代表着厄运将至,且这一主题激昂有力,充分展现了作者充满愤慨以及向封建势力挑战的意志。在笔者的引导之下,学生逐渐体会到乐曲所涵盖的情感,其听辨能力以及分析能力得以提升,整体教育效果十分显著。

(二)带领学生体会作品内涵

钢琴演奏中需要表演人员对执法、术语、力度等做到精准把控,而钢琴专业教学中学生这些能力的发展,建立在他们能够深入了解作品内涵的基础上,为此在钢琴专业教学中,教师为了让学生具备良好的音乐感知能力,则需要借助有效形式和丰富内容带领学生深入体会作品内涵,以此来提升学生综合音乐素养。在教学方式的选择上,教师应选择利于学生主动加入的方法,而在教学内容选择上,可以选择典型、具有丰富价值内涵的乐曲作品,以便学生形成良好音乐感知能力。

例如,在《绣金匾》教学中,笔者带领学生深入体会本

曲的内涵。本曲是一首抗日时期、流星雨陕甘宁边区，后传至全国的民歌，本歌表达了广大人民群众对毛主席、周总理的爱戴之情以及对解放军战士的浓厚谢意，而改编自《绣金匾》的钢琴作品以民歌为基本素材，采用多种作曲技巧，使之成为一首极具我国地方特色、有深刻内涵的钢琴作品。在教学中，笔者先是带领学生学习本曲的作者及其创作由来，随后带领学生分析作品，让他们思考怎样将乐曲中歌唱性旋律线条进行诠释，从而演奏出流畅的旋律，之后笔者给学生一些弹奏思路：本曲第一段1-8小节，左右手相隔一个八度演奏主旋律，9-12小节左右手交替演奏主旋律，进而更好地表达本曲的内在情感。其次，笔者为学生讲解钢琴演奏曲中运用了倚音老点缀主旋律，进而保留本曲相当丰富的民族色彩。通过这样的方式，学生对本曲内涵有了更为深入地理解，且学生文化意识、音乐素养等能力得以发展，教学效果十分显著。

（三）强化学生音乐鉴赏能力

在教学中不难发现，很多学生经常出现弹错音、不够重视音乐转换的问题，而经过分析笔者认为学生对音乐作品鉴赏能力不足。从这一角度来看，高校音乐专业教师在教学中需要侧重学生鉴赏能力培养，使其分析音乐作品中所蕴含的情感、文化等，同时也可以让学生感受自己弹奏的声音与教师示范弹奏声音之间存在的差距，让学生意识到音色变化对演奏情感也有一定影响。不过在教学中，教师需要给学生更多思考空间，以便学生鉴赏能力以及音乐素养的发展。

例如，在《松雪草》教学中，笔者通过音乐风格变化培养学生音乐鉴赏能力。本曲采用了单三部曲式A、B、C结构，第一段节奏连贯，氛围温馨，弹奏中演奏者左手和弦以固定的节奏来衬托刚出土的雪松草极具生命力；第二段相对活泼，起到承上启下的作用；第59-74小节是A段的再现，75小节之后进入尾声。笔者让学生听是三个选段，并让其感受听完三段后分别是怎样的感受，其意境有何区别？在学生回答完问题之后，笔者随即进行示范，用不一样的演奏力度、角度构建全新音乐风格，随后让学生辨别不同音乐的差异，体会声音不同的感觉，之后笔者引导学生尝试用不同风格演绎本曲，使学生逐渐在对音乐作品有全新理解的基础上，培养他们的音乐演奏风格，发展学生音乐素养。在此之后，笔者要求学生自编几个简短的乐句，通过这样的方式来培养学生自主学习意识，发展学生创造能力以及联想能力，同时也可以让学生对音乐以及节拍的概念有全新理解，其鉴赏能力以及思考意识显著提升。

（四）打造信息化课堂，发展学生感知能力

为了进一步培养学生乐感能力，教师在教学中需要打造良好教学环境，使学生在趣味内容吸引下主动加入学习过程，使其在环境中养成良好的感知能力，实现自我音乐素养的发展。在这一需求下，信息化教学法、项目教学法等成为众多教师培养学生乐感能力中所沿用的教学方式，这些教学方式不仅体现了学生的主体性，同时也可以帮助教师完成新时期下的教育目标。为此，对教师来讲，其在教学之前需要对这些教学方式以及教学内容进行分析，寻找二者之间的契合点，进而打造利于学生音乐素养发展的教学环境

例如，在《英雄波兰舞曲》一作品教学中，笔者借助信息化教学法开展了教学活动。本作品是一首展现英雄主义气概和战斗精神的波兰舞曲，其整体乐调波澜壮阔，作者将骠骑兵保家卫国的壮烈融入作品，深刻表达出波兰人民对解放斗争的澎湃情怀。在教学过程中，为了培养学生自主学习能力，笔者将本曲的写作背景、其中所隐含的爱国情怀等进行

整合，将其制作成了线上教学案例，让学生完成自学。该曲在创作时，波兰正在经历民族解放战争，无数波兰人民背井离乡，而肖邦将自身对故土的思念之情和对祖国沦陷的担忧谱写为钢琴作品，充分展现出其对于故土的无限缅怀。基础性教学内容能够让学生对乐曲基本内容有大致了解，同时教师也可以更好地掌握学生学习情况。在线下教学中，笔者结合学生在线上学习中存在的不足，开展针对性引导。笔者借助信息化手段，将本区内容连同音乐文化进行展示，让学生了解本曲的第一段为降A大调，音量逐渐提升，而在序奏曲结束之后则进入英雄主题，此时的乐曲充分展现出自信和英雄气魄。第二段为降E大调，在转调之后落回到降A大调，为了强化学生的感知能力，笔者为学生呈现了相关的情境，学生也仿佛见到了无畏的骠骑兵勇往直前、奔赴战场，在了解这些内容之后，笔者让学生几人一组尝试弹奏练习。在良好的情境中，学生鉴赏能力、思考能力和乐感能力等得以提升，其综合音乐素养得以发展，新时期下的钢琴教学目标进一步实现。

（五）完善教育评价，多方面评价学生

立足钢琴专业学生乐感能力培养视角，教师同样需要完善教育评价，做到从不同角度、不同层次评价学生。一般情况下，传统的专业教学评价主要是教师结合学生的考勤、课堂表现、期末考试成绩等对学生打分，其较少的评价内容难以充分体现学生在学习过程中存在的不足，由此来看，高校钢琴专业教师在学生乐感能力培养视角下，要完善评价机制，借助更为全面、综合的评价体系，提升学生的学习主动性，帮助学生能够更为全面地发现自身存在的不足。首先，教师围绕学生的课堂学习情况，如学习任务实情、课堂参与情况等评价，督促学生加入学习过程。第二，乐感综合学习情况评价。在教学中，教师为了切实提升教学效果，则会重视有效教学方式的引入，围绕这一内容，教师针对学生的合作情况、参与积极性、调研成果等进行评价，将这些内容记录，以便学生后期的综合评价。第三，学生的素质认知。定期进行考察，掌握学生的文化素养、价值理念，并结合这些内容丰富教学内容，进一步深化乐感培养下钢琴教学的改革。

结语

综上所述，高校钢琴专业教师顺应时代发展，在教学中积极创新，结合学生乐感能力发展开展有效教学活动，利于丰富教学内容、推动教学发展。为此，在全新教育背景下，高校钢琴专业教师需立足实际，结合学生能力发展需求打造良好教学环境、引入全新教学内容，带领学生深入不同乐曲，使其养成良好的思维习惯，促使学生综合素养的发展，以此来提升教育效果，助力学生多元学科能力的提升。

参考文献

- [1]唐凝.试论钢琴教学中的乐感培养策略[J].时代报告(奔流),2021(12):146-147.
- [2]景鹏.谈高校钢琴教育中提高学生音乐素养的措施和方法[J].音乐时空,2015(11):140.
- [3]袁琪行.高校钢琴教学中学生即兴伴奏能力提升策略探究[J].黄河之声,2019(17):61-62.
- [4]张欣.高校钢琴教育中的多维度思考[C]/2020年课堂教育教育改革专题研讨会论文集.[出版者不详],2020:1034-1036.
- [5]张宇.高校钢琴演奏教学存在问题及策略分析[C]/2020年南国博览学术研讨会论文集(一).[出版者不详],2020:1170-1172.