

钢琴弹唱教学中情感表达能力的培养策略与实践

索琳

房县职业技术学校

摘要：音乐本身就是一种情感表达的艺术，是人们在精神生活中的高层次的内心体验，并将个人情感融入到音乐中。钢琴弹唱是传递情感与展现音乐魅力的媒介与重要方式，在实际的教学中，由于教学方法单一、学生个体差异较大等原因，导致教学效果不佳。基于此，本文将重点探讨如何在音乐钢琴弹唱教学中加强情感表达的培养策略，旨在提升学生的音乐表现力和艺术素养，促进钢琴弹唱教学质量的提高。

关键词：音乐；钢琴弹唱；情感表达；教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.08.241

引言

受“应试教育”的影响，大多数学生中学阶段都忙于学习文化课，忽视了对文体课程的学习，导致学生音乐基础薄弱，综合素养有待提高。为提升学生的音乐素养，必须从改进教学方法入手，发挥钢琴弹唱在音乐教育中的独特作用，激发学生的学习兴趣，培养学生的审美能力和情感表达能力，让学生在音乐的世界中感受美好，丰富精神世界，促进学生全面发展。具体而言，可通过组织多声部集体弹唱、引导即兴伴奏创作、赏析经典钢琴声乐作品等途径，使学生亲身体验旋律与和声交织的魅力。在此过程中，学生不仅习得了基础音乐技能，更在合作与表达中提升了艺术感知力与表现自信。这种融合技艺训练与审美体验的教学方式，能有效弥合应试教育造成的素养断层，为培养具有民族音乐文化认同和健康审美品格的时代新人奠定基础。

一、音乐钢琴弹唱教学中的情感表达培养意义

（一）培养学生对音乐作品的感知

学生的音乐表现力的培养要根据核心素养来培养，实现对音乐作品的感知，通过聆听旋律、节奏以及和声等诸多元素，体会其中蕴含的细微情感变化，理解作品里所要表达的意境。只有当学生全身心投入，让自身情感与钢琴音乐作品相互交融、感悟理解，才能真正把握作品精髓。教师在钢琴弹唱教学中培养学生情感时，应引导学生深入感知作品的创作背景、风格特点，通过反复揣摩、对比分析等，让学生更好地走进作品所营造的情感世界，提升对音乐作品的感知力。

教师可引导学生在弹奏《月光奏鸣曲》时，通过控制触键力度模拟“月光漫涌”的层次感，结合贝多芬失聪后的创作背景，体会隐忍而炽热的情感张力。鼓励学生用不同速度试奏同一乐段，对比分析音色变化对情感传递的影响，让指尖触感与内心体悟在反复推敲中形成共振，使音乐表现力从机械模仿升华为富有个性化的情感诉说。

（二）情感能力的培养

简单地说，钢琴音乐的情感能力就是钢琴音乐审美能力的体现，其以对钢琴音乐的感受和理解为基础，是学生对音乐中蕴含情感的捕捉、体会以及表达的能力。而弹唱则是将这种情感能力具象化的方式，通过歌声与琴声的结合，传递内心感悟。为此，从教学角度来看，培养情感能力是提升钢琴弹唱教学质量的关键所在，对于促进学生音乐素养的提高、艺术表现力的增强以及审美水平的进阶，都有着极为重要的意义。在教学实践中，可通过《摇篮曲》这类作品引导学生将轻缓触键与柔声吟唱结合，在旋律起伏中体会母性温柔。当学生能以歌声润色琴声、用气息调控节奏时，指尖流淌的不再是单纯音符，而是融入个人生命体验的情感叙事，使钢琴弹唱真正成为滋养审美素养的心灵对话。

二、音乐钢琴弹唱教学中的情感表达培养目标

情感表达在音乐钢琴弹唱教学中具有重要作用。随着新课改的推动，新的音乐教学标准要以提高学生的审美能力为核心，并强调了对学生情感态度与价值观的塑造，注重学生通过音乐学习实现全面发展。基于该目标，在音乐弹唱教学中，教师要始终立足于核心素养培育目标，在教学过程中，着重挖掘音乐作品中的情感元素并传递给学生。一是利用经典的钢琴弹唱曲目，引导学生进行情感体验和情感学习，并主动接受音乐的熏陶，培养其对自然环境等美好事物的热爱之情，让学生内心充满对生活之美的向往；二是通过小组合作弹唱的形式，加强学生之间的交流互动，培养学生的团队协作之情，使其懂得在音乐中相互配合来更好呈现作品；三是借助引导学生自主创编弹唱内容，挖掘学生内心独特情感，塑造学生的创新意识与自我表达能力，让学生能用音乐更自信地展现个性，实现情感与音乐素养的同步提升。

三、音乐钢琴弹唱教学中的情感表达培养策略

(一) 营造愉悦的课堂气氛，激发学生积极情感体验

在音乐钢琴弹唱教学中，课堂气氛对于学生的学习具有重要意义，主要包括学生的精神体验、情感波动、师生心境以及情感对话等多方面内容。积极愉悦的课堂气氛能为学生营造出轻松自在的学习环境，使其更放松地投入钢琴弹唱学习中，主动探索音乐作品里的情感内涵，进而更好地在弹唱中融入自身的理解与感受，缓解学生面对新知识、新技能时的紧张焦虑情绪，提升他们的学习自信。在氛围营造中，教师要利用好课前环节的设计，精心挑选一些轻松欢快、富有感染力的音乐片段作为导入，瞬间抓住学生的注意力，调动起他们的积极情绪。同时，教师自身也要以热情饱满的状态投入课堂，通过亲切的语言、和蔼的态度去和学生交流互动，让学生感受到被尊重、被鼓励，为情感表达培养搭建良好的氛围基础，使课堂成为情感交流与释放的场所。

例如：在《小河淌水》一课中，教师在课前导入环节利用多媒体设备，向学生展示了一幅云南大理地区山清水秀、月光洒在潺潺流淌小河上的“美丽画卷”。并选择《小河淌水》钢琴纯音乐版本，那悠扬婉转、如泣如诉的旋律瞬间在教室里弥漫开来，仿佛将学生带入到了那个静谧而美好的夜晚情境之中。教师趁热打铁继续提问：“同学们，听着这音乐，你们脑海中浮现出了怎样的画面呀？”“你们觉得这首曲子里蕴含着什么样的情感呢？”“如果让你们用弹唱的方式来表现，你们会着重突出哪种情绪呢？”“从旋律的起伏变化中，你们能感受到主人公怎样的心境呢？”面对问题，学生们纷纷踊跃发言，有的说仿佛看到了一位姑娘站在河边思念着远方的心上人，有的说感受到了那种深深的眷恋与惆怅之情，还有的说想要用轻柔舒缓的弹唱去展现这份细腻的思念。课堂气氛一下子变得热烈起来，学生们的兴趣被极大地调动，带着对这些问题的思考以及自身感悟，更加主动地去探究《小河淌水》这首曲子的情感表达要点，为后续在钢琴弹唱中融入真情实感做好了铺垫，也让整个课堂充满了积极愉悦的情感交流氛围。

(二) 帮助学生正确控制情感，实现情感表达的适度与精准

在钢琴弹唱教学中，教师要帮助学生正确控制情感的表达，情感的适度与精准展现对于弹唱作品的呈现效果起到关键作用。合理把控情感，不仅可使作品更具感染力，也能更贴合作品原本的艺术内涵。为此，应根据每个学生的特点对学生进行个性化教学，引导其找到最

契合自身的情感表达方式，使弹唱能展现独特魅力。在具体的教学中，一要注重分析不同音乐作品的风格特点，无论是古典风格的严谨庄重，还是流行风格的轻松活泼等，都要让学生明晰其情感基调，这样才能有的放矢地去控制情感输出；二要在日常训练过程中，加强对节奏把握、力度控制、音色处理的针对性指导，并引导学生理解这些要素与情感表达之间的紧密联系，通过节奏的快慢变化体现情绪的张弛，借助力度的强弱对比展现情感的浓烈与细腻，利用音色的不同塑造多样化的情感氛围，让学生能熟练运用这些技巧来准确控制情感；三要依据学生的学习进度和实际能力，制定分层的情感表达训练目标，打造循序渐进的情感培养路径，使学生逐步提升对情感控制的熟练度与精准度，更好地在钢琴弹唱中演绎出作品的情感精髓^[1]。

例如：在《我和我的祖国》一课中，教师针对学生的不同嗓音条件、钢琴演奏基础以及个性特点等，进行了有针对性的教学安排，助力学生正确控制情感表达。

对于嗓音较为洪亮、表现力较强的学生，教师引导其在演唱部分适当增强声音的张力，在副歌部分以更激昂饱满的状态高歌，将对祖国热烈的热爱与自豪之情充分释放出来。同时，在钢琴演奏上，指导这类学生运用有力的触键方式，通过节奏的稳稳推进，营造大气磅礴的氛围，让情感表达更为浓烈且不失精准。

而对于嗓音相对柔和、情感细腻的学生，教师则建议他们以娓娓道来的方式进行演唱，注重在歌词的咬字吐字间融入深情，用轻柔却饱含深情的歌声传递对祖国的眷恋。在钢琴弹奏方面，引导其通过细腻的力度变化，比如在抒情段落轻轻触键，营造出如潺潺流水般的温馨氛围，让情感似涓涓细流般沁入人心。

在教学过程中，教师时刻提醒学生注意节奏的把握，不能因为情感的澎湃就加快节奏而失了庄重，也不能因过于轻柔就拖慢节奏影响情感的传递。同时，在音色处理上，依据不同情感段落，指导学生选择合适的音色呈现，像在激昂处用明亮的音色，抒情处用柔和的音色。通过这样的个性化指导，学生们都能依据自身特点，恰到好处地控制情感，将《我和我的祖国》中的爱国深情通过弹唱完美展现出来。

(三) 掌握钢琴弹唱教学中歌曲和声编配的简单要领，助力弹唱效果提升

钢琴弹唱教学里歌曲的和声编配不仅关乎音乐的美感，更影响到学生的音乐学习成效，学生必须深入理解和掌握歌曲和声编配的基本规律。在钢琴弹唱教学中歌曲的和声编配过程中，要遵循简洁明了的原则。由于学

生处于不断学习积累阶段,过于复杂的和声配置可能会让他们在理解和演奏时感到困难。因此,在编配时,应选择清晰、和谐、音程关系,如使用基础和弦进行,避免使用过多的转位和弦或复杂的结构,注重旋律与和声的融合。钢琴弹唱中歌曲的旋律往往各有特点,和声编配时应与旋律相协调,营造出契合歌曲风格的氛围,在旋律的基础上添加简单的和弦外音或经过音,丰富歌曲的和声色彩,同时保持整体的和谐统一。此外,和声编配还应考虑歌曲的情感表达,不同的歌曲有着不同的情感色彩,和声编配要能准确地传达出歌曲所要表达的情感,对于表达欢快、活泼情绪的歌曲,可使用明亮、轻快的和声;而对于表达抒情、柔美感的歌曲,则选择柔和、温暖的和声配置。最后,通过大量的实践练习是提高和声编配能力的关键,在教师的指导下,学生可选取不同风格、不同难度的歌曲进行和声编配练习,通过不断地尝试、修改和反思,逐渐积累经验和技巧,提高自己的和声编配能力。掌握钢琴弹唱教学中歌曲和声编配的简单要领是提高学生歌曲弹唱能力的重要途径,通过遵循简洁明了、旋律与和声融合、情感表达以及实践练习等原则和方法,能逐步提高学生的和声编配能力,为未来的音乐学习及实践打下坚实的基础^[2]。

例如:在《祝酒歌》一课中,教师引导学生进行歌曲的和声编配,以此提升弹唱效果。首先,遵循简洁明了原则,建议学生以基础的大三和弦、小三和弦等常用和弦进行编配,像主歌部分多采用平稳的主和弦与下属和弦转换,避免了复杂转位和弦的使用,让和声框架清晰易懂,便于学生掌握。在旋律与和声融合方面,鉴于《祝酒歌》旋律本身热情欢快,教师指导学生在旋律的重音处、长音处合理搭配和弦,同时适当添加经过音,如在旋律的过渡小节里巧妙融入几个经过和弦音,使得和声色彩更加丰富,又与激昂的旋律相得益彰,营造出了热闹欢快的氛围。

考虑到歌曲表达的是欢乐、喜庆的情感,在和声编配时,引导学生着重选用明亮的大调和弦为主,在副歌部分增强和声的力度,充分展现喜悦之情通过。学生们在教师指导下不断练习、调整,逐渐掌握了适合这首歌曲的和声编配方法,弹唱起来也更具感染力。

(四) 合理处理演唱与弹奏之间的关系

演唱与弹奏在钢琴弹唱教学中是相互依存、相互促进的两个方面,演唱是表达歌曲情感和内涵的重要方式,而弹奏则是为演唱提供节奏和音准支持的必要手段,要想在弹唱中表现出色,必须注重两者的协调与平衡。在处理演唱与弹奏之间的关系时,必须明确演唱的主导地

位。演唱是歌曲的灵魂,是传达情感和故事的主要手段。因此,在练习时,应先将注意力放在演唱上,确保歌词的准确传达和情感的充分表达,在此基础上,再逐渐加入弹奏的练习,使弹奏与演唱相互融合,形成和谐的整体。同时,弹奏在弹唱中也扮演着不可或缺的角色,弹奏不仅为演唱提供稳定的节奏和音准支持,还能通过音色和力度的变化,为歌曲增添丰富的层次和色彩。练习过程中,应注重弹奏技巧的提升,包括手指的灵活度、节奏的准确性以及音色的控制等。通过不断的练习和磨炼,使弹奏更好地服务于演唱,共同营造出美妙的音乐氛围^[3]。

例如:在《铁蹄下的歌女》一课中,教师并未一开始就让学生同时兼顾演唱与弹奏,而是以片段练习的方式,引导学生深入理解演唱部分。先让学生单独朗诵歌词,体会歌中蕴含的那种在苦难中挣扎、悲愤交加的情感,随后带着这样的感悟去演唱,逐句雕琢发音、咬字以及气息的运用,力求将歌词准确传达,把歌曲里的悲苦、无奈等复杂情感充分表达出来。

等学生在演唱上能较好地把握情感与节奏后,教师再让学生加入弹奏练习。先是简单的节奏配合,确保弹奏的节奏能稳稳地托住演唱,之后引导学生通过改变触键的力度,在一些表达悲愤情绪的乐句处加重力度,营造出强烈的情感冲击;在抒情的段落则适当减弱力度,让音色变得柔和,用弹奏为演唱增添丰富的层次和色彩。经过反复磨合练习,学生能让弹奏与演唱相互融合,和谐地展现出《铁蹄下的歌女》这首歌曲深刻的内涵,共同营造出了极具感染力的音乐氛围。

结语

综上所述,音乐钢琴弹唱教学中的情感表达必须根据学生的特点与实际学情,结合不同音乐作品的风格内涵,通过多样化的教学策略与方法。引导学生深入体会、精准呈现情感,设计贴合学生成长的教学路径,让钢琴弹唱成为学生传递真情实感的窗口,切实提升学生音乐素养。

参考文献

[1] 刘菁菁. 视、听、练:提升技工院校幼儿教育专业学生钢琴弹唱能力的实践探究[J]. 艺术大观, 2023, (12): 124-126.

[2] 曹月. 武汉市工业科技学校学前教育专业钢琴课程现状与对策研究[D]. 华中师范大学, 2022.

[3] 孙墨缘. 学校“钢琴实用性弹唱”音乐校本课程设计与开发[D]. 广东技术师范大学, 2021.

作者简介:索琳,1973.06.18,女,汉族,湖北房县,本科,讲师,研究方向:音乐教学。