

音乐教育专业钢琴艺术指导课程的教学思考与对策探讨

殷睿婵

(天津财经大学珠江学院 301811)

[摘要]由于现阶段教育事业发展和人文关怀较为突出,我国的钢琴艺术教育课程实现了较之前的长足进步,但由于发展速度较快,使得钢琴艺术教育仍然存在着很大的问题,与国际艺术指导课程标准仍有较大差距。这样的问题不单是影响到中国艺术以及钢琴事业的发展,同时也影响到了学生在钢琴学习这门艺术上的最终成就和学习成果。所以笔者作为资深的钢琴教师,对于钢琴艺术指导课程,有着更深层次的了解和感悟,也借由此次机会发表自身对于教学的思考和探究,对钢琴艺术发展做出自己的一份贡献。

[关键词]音乐教育;钢琴艺术;指导课程

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1683

由于传统观念仍然以读书和基础学科为主,这就使得艺术发展和技术发展所能达到的高度仍然无法达到国际钢琴艺术教育所标准的高度。且我国对于钢琴艺术的指导课程开设时间较短,发展时间较快,各种问题层出不穷,也影响了钢琴教育事业,缺乏对学生的指导意义以及指导价值。所以现阶段在钢琴艺术的指导课程中存在很多教育经验不足,教育结果和教育效果不尽如人意,很多孩子在学习之后仍然没有长足的进步,或者是没有达到学生家长满意的结果。这些结果和问题的出现间接或直接的影响了学生们对于艺术的看法,以及更重要的是家长对于艺术的看法。这样的学习环境和氛围也影响了中国钢琴事业的发展,以及中国艺术的长足进步。要想更好地解决这一类问题,我们就要对现阶段所存在的艺术教育体系存在的问题进行逐步分析和讨论,对于其产生的问题进行改善和改进,从而提升刚教育的整体更新和完整,不断提高最终艺术达到的指导效果和学生以及用户的满意度。

1 钢琴艺术指导课程的综合概括

钢琴艺术教育一直以来都是我国音乐教育的较为高级的课程之一,其对于学生的音乐整体素养和音乐专业的综合能力都有着较高的提升空间和提升程度,也在对教师的专业能力提出更高的要求。同时,钢琴作为古典的音乐乐器,其涵盖内容有着较多的题材和范围,对于学生的音乐素养和开拓空间也有着极高的价值,同时,对于学生的自身艺术事业和对于音乐美感的欣赏,也有着一定的培养空间和教育意义。很多情况下,音乐教育和音乐艺术的培养并不只能停留在乐谱和单纯的弹奏上,也应该融合到作品本身和学生的音乐素养,作为创作背景以及演唱风格与演唱技巧细化,学生对于艺术的概括,能让学生真正意义上的用钢琴来伴奏表达自己的内心情感,达到艺术的最大效果。

同时,钢琴艺术教育对于学生的教育意义和音乐素养培训有着至关重要的作用,首先,钢琴艺术指导学科本身就带有一定的指导作用,对于学生的音乐素养,有着引领和指导的作用,培养的学生对于音乐素养提升的主动能动性,同时也在这样基础上充分的认可的学生的主观能力,以及组织能力培养学生对音乐有着自己的认知和主题把握以及情感的表达。同时,因为钢琴有着悠久的历史,使得钢琴艺术有更强的独特性,这样的特殊性质,也使得学生在用钢琴伴奏的同时,也要展现出自己的声乐演唱及音乐各项能力,培养学生的综合素养,这一点上是其他乐器和相关音乐学科所不能达到的。因为钢琴本身只需要手脚的合作,所以学生可以在学习过程中培养自己的演唱能力,将钢琴的伴奏为自己的作品表达增光添彩,同时,这样的综合培养也使得学生的整体素质和身体协调能力,以及音乐美感有了一定的提升。最后因为钢琴其具有的特殊音乐价值,也使得学习钢琴和钢琴艺术培养课程对学生的音乐素养和学生的音乐感受有更深层次的挖掘和培养。在课程的学习当中,学生不光对古典的音乐曲目和更大型的音乐剧有了

更基础的认识,同时也用这样的艺术手法和情感宣泄方式了解了古典音乐存在的价值和意义,对于音乐本身有了自身的认识和看法,同时,钢琴作为大规模的音乐剧和音乐表演的基础乐器,也使得学生在学习的过程当中为今后的学习打下了坚实的基础,综合线的提高学生音乐整体素质。

2 钢琴艺术指导课程教学中的问题

2.1 实际教学方法的问题

现在,由于高校的钢琴艺术教育飞速发展。很多细节和教师经验问题并没有得到实际性的解决和处理。并且更多的音乐教师认为从事的钢琴艺术教育课程只需要进行简单的简谱演奏和音乐识谱能力的培养,很多教师虽然具有熟练的简谱识别能力及五线谱的认识能力,但是对于五线谱的认识仍然存在一些问题,对于学生提出的问题和对学生的指导仍然泛泛而谈,并没有实际性价值。这就使得很多孩子在弹奏的时候和演唱的时候都出现了各式各样的问题,对于五线谱的认识程度,有时也忽高忽低,存在不确定性和无方向性。

比如,很多学生在学习的过程中,并不知道五线谱的结束和开始在哪里,对于音乐的切入和演唱的开始以及结束都存在着各式各样的问题。这就导致了有些孩子对于五线谱认识能力虽然足够强,但是却不知道五线谱很多简单的问题。比如演唱的切入和结束,以及高音低音以及随着音乐节节奏改变自身节奏时所产生的交替问题,仍然层出不穷。这就代表着很多学生在学习的过程中,教师对于五线谱的认识,虽然已经到位,但是在教授的过程中,仍然缺乏经验,对于学生的交流和认识仍然纰漏。并且大部分的高校学生在进行钢琴演奏和艺术指导,学习期间都是听从老师弹奏的简谱,从而即兴进行伴奏和弹唱,所以当教师换成五线琴谱之后,很多学生对于琴谱也没有做到及时的认识,对于两者之间的转换,也存在各种各样的问题。就表示教师在教育的过程中,对于简单的问题仍然没有做到精细精全,并没有进行实际的艺术教学考察和课堂测试,导致了学生在演奏弹唱的时候出现了太多的问题,也没有及时在这些问题当中找到解决根源,只是一遍一遍枯燥乏味的练习琴谱和简谱,这对于学生的认识和解决问题的根本策略都有不好的影响。

2.2 缺乏系统性音乐训练

学生在进行艺术节奏训练、艺术情感熏陶和进行艺术课程教育培养,尤其是在进行钢琴艺术指导课程的期间,往往是在学生进入高校的学习期间,学习时间长,也就导致了艺术培养和训练的时间有所缺乏,这就大大的提升了教师对于学生音乐训练模式选择和音乐训练时间把握的难度。很多学生对于音乐课程的整体节奏和音乐的体系仍然存在各式各样的知识盲点,同时在学习的过程当中,也没有选择出自己适合的学习方式,而是盲目的跟从老师进行大规模的曲子练习,导致了自己专项并没有得到适合的加强训练,而弱项也没有逐一攻克。所以大批量的学习和培养教育下,使得学生对于音乐的感知更普遍

化,对于训练也没有成体系型的一内容细分,这就导致了学生对于音乐的敏感度下降,对音乐的兴趣也没有增强,反而使得音乐的艺术培养逐渐趋向于学科的枯燥学习,使得学生对于钢琴课和艺术培养存在排斥心理和反感情绪。同时,因为训练时间大大缩减,也使得训练过程中伴奏和歌曲的合唱合作,往往出现各式各样的问题,例如在合作的过程中,学生不配合或者在合作过程中,学生发现自己的乐谱掌握程度不够高,等等,各种问题,因此,在学习期间和学习之后的复习以及师生之间对于曲子的熟悉程度仍然需要一定时间的练习和把握。这些时间都需要一个成体系的音乐训练模式,将其穿插起来,保证学生和教师的学习和教授的过程不受干扰,在训练和学习期间,学习的新内容和旧内容不会出现,学了新的,忘了旧的普遍问题。

2.3传统钢琴艺术指导普遍

现阶段的音乐学习和艺术培养是如今刚刚发展起来的,人们普遍的对于音乐素养的认识仍然存在一定瑕疵。这就使得更多学校和家长更加认可传统的灌输式钢琴艺术指导模式,在全新的教学模式下,这样的教学模式已然不适应现阶段的音乐发展及艺术的发展过程,同时,对于学生本身的音乐素养和学生的个性是一种打压和限制。同时,因为钢琴艺术指导课程本身就是一种带有更加突出的实践意义和教育意义的学习课程,这就使得学生的知识不能只停留在书面上,也不能只停留在概念的知识上,应该更加的融入到的双手和音乐训练过程当中,在不断的训练和逐层的理解下,教育本身也应当突出音乐本身的魅力和学生对于音乐内在美的感受。在学习过程中,我们应该更加注重学生的主观意愿和学生的个性发展,因为钢琴艺术本身,他是对于人性和音乐的更高级的发展和人类情感的宣泄,因此,钢琴艺术应该交由学生自身逐步发展和培养,而不是墨守成规的灌输式教育学习。并且在学习的过程中,应该有老师守,要推进传统教育模式的改革和发展,带动学校和家长一同进步,在课堂上积极实行新教育模式和艺术改进模式,让学生爱上新式课堂,在新式课堂中学习到更多的专业知识和技巧,同时,充分发挥自己的音乐能动性和主观能动性,对于音乐素养和音乐专业能力提升,有个质的飞跃。这样的高效课堂才会使得家长和高校对于钢琴艺术有更加全新的认识,也更加能接受新概念,新理念的钢琴艺术教育课程,也使得学生对于音乐知识的学习更加充满兴趣,影响到学生,今后乃至未来的音乐道路发展。

3 有效提升钢琴艺术指导课程教学的措施

3.1加强钢琴艺术指导与多学科之间的相互融合

音乐学习特长生的招生往往对于学生的专业知识能力有所考察,同样道理,对于其他的学习学科,也有更多的考察内容和认知标准,因此就我国音乐学院招生的情况和效果来看,大多数的学生对于其演唱技巧以及钢琴技术能力都有更全面的把握和技术能力的认识,但是对于其他学科并没有更专业性的学习和重视程度。这就不难发现,在提升钢琴艺术指导课程的过程中,学生对于其他学科的学习往往具有更明显的缺漏性,所以为了解决这一问题,我们应该加强对钢琴艺术指导的重视,重视多学科之间的相互融合,在学习过程当中,为学生灌输其他学科的演奏风格和演奏内容,通过触一旁通,和举一反三等等,学习良好,习惯更加整体的提升学生的音乐素养和音乐专业能力。这样的教育方式对于学生的学习能力提出了要求,同时也对于,同时也对高校的钢琴教师提出了更加高的标准,教育的关键就在于学生对于基础知识的全面掌握,从而对音乐的其他方面有更全面和积极的思考和认识。我们不难在很多伟人的事例上发现,虽然他们精于一项专业技术,但是艺术细胞和艺术体系的相似性,也使得他们对于其他的学科也有更全面的把握。但是遇上很多文学泰斗和两弹一星,邓稼先等等这一类

的名人伟人,他们对于音乐的培养都有一定的高度,比如邓稼先对于小提琴就有自己独到的认识和高超的弹奏技巧。因此,在提升钢琴艺术的程度时,也应该更加重视其他学科的整体培养,在日常教学过程当中,教师也应增强对学生的教育和基础认识,教育学生不能术一单一的发展,自己更应该综合能力的全面提升。

3.2丰富钢琴艺术教学,促进师生间互动

现阶段的钢琴艺术教育过程当中,我们应该更充分的接受现阶段的新型教育方式,逐步进行多样化教育交流,融合以这样教学模式,对于学生的钢琴课程和钢琴培训,有深层次的挖掘和培养。同时,在这样的培养过程当中,也应该重视师生之间的情感交流,加强师生之间的互动,以学生带动老师积极性,而老师带动学生更全面的综合发展。这样全新的教育模式,不光可以使得学生在学的过程中更加增强自己对于音乐素养的把握,同时也能够培养自己对于音乐整体节奏的认识,且在这样的环境熏陶下,老师也可以在学生的带动下,对于音乐有更深层次的认识和了解,对于本身的音乐节奏,有自身的感受和把握,实现教师和学生整体发展。同时,在不断丰富的钢琴艺术教育培养下,教师和学生之间的情感融合,也能够促进学生对于学习钢琴的热爱和对于自己音乐道路坚持。

3.3钢琴艺术指导课程教学的实践与理论结合

现在,社会、企业以及各方阶级和层次要求都对学生的专业素养和人才提出了更高的要求,从之前的t型人才逐渐转为w型人才。T型人才代表了绝大多数专业领域,极其出色,其他领域泛泛而谈的人才,在之前的发展阶段来看,无论企业级还是其他音乐学院和文学方面,对于这类人才都有着一一定的要求和更大限度的包容,因此,当社会发展到现阶段,更多的w型人才涌现而出,这就代表了更多的实践与理论结合所培养出来的全面性,综合发展人才是当今现代社会所需要的人才,因此,在钢琴艺术培养的过程当中,我们应该更加重视与实践与理论相结合,重视学生的平时训练,结果让学生的想法和理论与实践相结合,继而迸发出更加真实和璀璨的火花。结语:随着现阶段人们的教育意识和整体素质的逐步提升,对于艺术教育也有了全新的认识。并且随着国家的大力倡导和各阶层对于艺术以及特长的认可,人们对于更高阶的艺术指导课程也有了不同程度的增长。尤其在于钢琴艺术指导这门课程在演唱以及其他音乐会演唱会歌剧院中的占据的地位逐渐变高,很多高校和学生学习过程中都对钢琴艺术指导的关注度有着不同程度的提升。

参考文献:

- [1]章荔妮.音乐教育中钢琴课程理念的建构与创新--评《钢琴艺术的发展与教学研究》[J].中国教育学刊,2019,313(05):150.
- [2]杨帆.我国音乐学院声乐钢琴艺术指导专业课程设置现状分析与对策探讨[J].艺术评鉴,2019,000(022):P.88-89.
- [3]廖誉翀.关于高校钢琴即兴伴奏教学问题的思考[J].戏剧之家,2019,302(02):180-180.
- [4]吴兆萍.钢琴艺术指导课程的教学思考与探究[J].课程教育研究,2019(09):217-218.
- [5]金秀凤.高职学前教育专业音乐技能课的设置与教学指导思考[J].科教导刊-电子版(中旬),2019,000(002):83.
- [6]黄小冰.高专音乐教育专业声乐教学现状思考与对策研究[J].艺术教育,2020(8).

作者简介:

殷睿婵,女 汉族 河北省保定市 1986.4.7.研究生学历、音乐教育、天津音乐学院。讲师、音乐教育、钢琴教育、合唱指挥、即兴伴奏。