

浅析高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的提升

王 潇

(海口经济学院南海音乐学院, 海南 海口 571132)

摘要:新时期高校钢琴演奏教学时,为不断提升学生的音乐表现力,教师应当剖析音乐表现力的主要组成要素,如听觉能力、演奏功底、理解能力、感知能力等。在钢琴演奏教学创新时,教师可尝试采取以下教学策略,不断挖掘学生的音乐学习潜能,助力学生音乐表现力的提高,如基本的手指练习、识谱能力的培养、音乐听觉的训练、音乐表现力挖掘、演奏中二度创作等。本文就高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的提升路径进行分析探讨。

关键词:高校大学生 钢琴教学 钢琴演奏 音乐表现力 提升对策

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.30.121

钢琴演奏教学引导时,为有效发挥出钢琴课程的教学育人价值,提升学生的音乐艺术修养,助力学生音乐表现力的不断提升。为此,教师在钢琴演奏教学阶段,应当对教学模式进行不断创新,紧扣学生的音乐学习诉求,围绕钢琴演奏人才培育目标,从多个方面入手,不断挖掘学生的钢琴课程学习潜力,实现钢琴演奏教学的预期效果。

一、音乐表现力的组成要素

(一) 听觉能力

为保证学生钢琴演奏学习的质量,则需要使学生具备一定的听觉思考能力。在经典钢琴音乐作品进行聆听鉴赏时,学生应当基于听觉能力,感知钢琴作品的思想内涵、音乐技巧、艺术主题,提高学生的钢琴演奏学习质量^[1]。

(二) 演奏功底

演奏功底作为钢琴演奏人员的基本素养,在提升演奏者音乐表现力时,应当筑牢演奏人员的演奏功底,如肢体协调性、手指灵活性、触键力度控制、音符时长控制、音色强度变化控制等。

(三) 理解能力

钢琴演奏者对音乐艺术的理解能力,直接影响到演奏者的音乐表现力。若缺乏深入的艺术情感理解能力,不能对钢琴作曲家的生平、时代、作品进行深入解读,将直接影响到钢琴演奏的整体效果。

(四) 感知能力

钢琴作为一种特殊的音乐艺术表现方式,在进行钢琴演奏时,演奏者应当对钢琴作品产生一定的艺术感知、精神共鸣,融入自己的艺术解读与思想情感,进而有效提升钢琴演奏的艺术效果。

二、高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的提升路径

(一) 基本的手指练习

高校大学生学习钢琴相关内容时,为不断提升学生的音乐表现力,助力学生钢琴演奏水平的提升,必须筑牢学生的钢琴基本功。笔者认为开展基本的手指练习,才可以有效筑牢学生的钢琴基本功,使得学生的钢琴演奏水平得到循序渐进地提升。例如,和弦基本功的掌握时,为使学生熟练掌握和弦的演奏技巧,则需要基于手指的基本生理特点,引导学生开展科学合理的训练。教师在指导学生进行五指练习时,应当鼓励学生独立、均衡、稳定地完成五指弹奏练习,使手指能够形成一定的肌肉记忆,为学生今后的高阶钢琴内容学习铺垫基石^[2]。

在学生入门练习时,教师应当选择适宜学生五指练习的曲目,保证学生钢琴曲目练习的有效性与可行性,如《哈农钢琴练指法》的有序学习。学生在练习过程中,应当使手腕保持放松的状态,并灵活控制手指进行触键,锻炼左右手协同触键演奏的能力。当学生的手指练习达到一定的水平后,教师可指导学生进行音阶练习、琶音练习、颤音练习等,有序指导学生进行由易到难的练习,达到手指练习的预期效果。

如学生进行钢琴音阶练习时,教师应当给予科学正确的指导,使学生进行高效率的练习,保证学生始终保持一定的学习热情。在基础练习阶段,学生需要克服浮躁的心理情绪,认真踏实地进行基本功练习。在琶音进行练习时,为达到预期的音色效果,则需要演奏者进行手指的大幅度跳动,给演奏者的钢琴触键准确性造成一定影响。为此,在实际演奏教学引导时,教师应当指导学生进行手指

扩张的练习，避免学生频繁地利用肘部拐动带动手指，进而影响到手指的整体灵活性。为有效解决该问题，教师在钢琴演奏手指练习指导时，可进行示范指导，使学生能够将手掌的位置抬高，进而预留更多的触键空间。

在学生利用手指弹奏琶音时，应当保证所有手指用力均匀。通过下键迅速、灵活跳动，以保证演奏音色的连贯性，增强钢琴演奏的整体律动感。在学生对基本手指练习掌握后，则可以逐渐提高速度，使学生能够灵活准确地控制手指，在快慢调控中感受钢琴演奏的艺术效果。笔者认为，在培养提升学生音乐表现力时，必须注重学生钢琴演奏手指的练习指导，有效筑牢学生的基本功，才可使学生的钢琴艺术修养得到质的提升。

（二）识谱能力的培养

钢琴演奏教学阶段，教师应当认识到学生钢琴识谱能力的培养重要性。曲谱作为音乐的可视化信息，能够完成对音乐创作灵感的记录、音乐作品的传播、音乐作品的学习。在学生学习钢琴作品时，则需要通过识别曲谱，进而融入钢琴作品的创作意境当中，完成与作曲家的思想交流^[3]。

若高校学生的钢琴识谱能力相对较差，将对学生的音乐表现力提升产生直接影响。因为，学生没有通过准确的识谱，了解钢琴的基本音乐知识，给学生的钢琴演奏练习造成很大的影响。笔者认为，高校学生进行钢琴识谱时，存在急躁的情绪，不能沉下心来认真识谱学习，进而导致学生识谱能力始终无法提升。在钢琴演奏学习过程中，为循序渐进提升学生音乐表现力，教师应当培养学生正确的识谱学习习惯，并不断提升学生钢琴识谱的学习能力。通过对每一个音符的识别思考，逐渐对片段、章节的音符进行学习掌握，进而系统全面地把握音乐作品，为学生后续的钢琴演奏提供有力支持。

识谱能力属于学生音乐学习综合素质的一种体现，为保证后续钢琴演奏的指法精准、音准节奏，则需要在识谱时准确无误地识别相关音符与节拍。如个别学生在识谱时，侧重于对音符高低的识别，忽视了音符节拍的识别，同时没有准确了解曲谱演奏的指法要求，给学生后续的钢琴演奏造成直接影响。为此，在学生识谱能力培养时，应当培养学生沉稳的心理素质，能够认真踏实地识别曲谱信息，并找准每一个音符，进行逐个练习，助力学生循序渐进地提升识谱效率与质量，为学生音乐表现力的提升筑牢基石。

（三）音乐听觉的训练

听觉感知能力对学生的音乐表现力起到直接影响，在

钢琴演奏教学时，教师应当指导学生进行专项的音乐听觉训练，使学生的音乐听觉感知能力得到质的提升，不断丰富学生的音乐鉴赏思维视野。在高校钢琴教学阶段，教师若不重视学生音乐听觉感知能力的培养，单一指导学生进行钢琴演奏技巧的训练，使学生开展大量重复的模仿练习，学生的钢琴音乐表现力提升甚微。

笔者认为，在培养高校大学生音乐表现力时，教师应当指导学生进行专项的音乐听觉训练，使学生能够集中注意力，将错综杂乱的音符信息进行归纳总结，进而形成系统性听力思考能力。学生在聆听钢琴作品时，不仅需要对音色、音准进行倾听识别，同时需要心神并用，融入抽象的音乐作品意境中，感知钢琴作品的艺术表现力与情感表达，进而有效提升学生音乐倾听鉴赏能力。由此可见，在学生音乐听觉感知能力进行训练时，教师应当围绕学生的钢琴音乐学习诉求，进而开展针对性听力训练，使学生凝神细听，能够在聆听过程中获取更多的音乐信息，增强学生的情感共鸣，为学生后续的音乐鉴赏、钢琴演奏提供有力支持。

例如，教师在指导学生对巴赫的钢琴作品进行鉴赏时，为使得学生融入钢琴作品的艺术情境中，教师可指导学生分析钢琴作品的不同声部，在多个声部穿梭变化中，使钢琴作品的情感逐渐丰满，并使钢琴作品达到高潮。为有效调动学生听觉训练活动的参与积极性，教师应当突出学生钢琴学习主体性，根据学生的学习兴趣爱好，选择学生喜爱的优秀钢琴作品，如贝多芬创作的《丢失一分钱的愤怒》《悲怆奏鸣曲》《月光奏鸣曲》《c小调主题变奏曲》《暴风雨》，以及莫扎特创作的《土耳其进行曲》《小星星主题变奏曲》《d小调幻想曲》《A大调钢琴奏鸣曲》等。通过对经典的钢琴作品进行聆听鉴赏，进而使学生的音乐听觉感知能力不断强化。在钢琴作品的不断熏陶下，不断丰富学生的钢琴艺术思维意识，为学生后续的钢琴演奏学习铺垫基础，不断提升高校学生的音乐表现力。

（四）音乐表现力挖掘

在钢琴演奏时，为充分展现出学生的音乐表现力，应当使学生全身心投入到钢琴演奏状态中，在灵感、情感、思想、精神、知识、技巧、经历的融合下，使学生达到一种忘我的演绎状态，进而展现出钢琴音乐作品的艺术感染力。笔者认为，学生进行钢琴学习时，不仅需要数量掌握演奏技巧，同时需要感知把握钢琴作品的艺术风格与情感诉求，进而在钢琴演奏过程中产生深层次的情感共鸣，使学生的钢琴演奏水平得到质的提升。

若学生进行钢琴演奏练习时，单一开展重复性的技巧训练，不仅会消耗学生的钢琴学习热情，同时会影响到学生的钢琴演奏创作潜力发挥。为有效挖掘学生的音乐表现力，提升学生钢琴演奏学习整体效果。为此，在实际教学时，教师应当引导学生把握钢琴的音色，使学生能够形成独特的触键方式，进而实现对音色的精准把握，保证钢琴作品的整体演奏效果。在学生灵活的触键操作下，能够表现出钢琴作品独有的音色与艺术旋律感，使学生能够在钢琴演奏中获取更多的成就感与满足感。

不同的音乐流派、艺术风格、文化内涵，使钢琴作品具有独有的艺术表现力。教师在引导学生进行钢琴演奏练习时，为提升学生的学习质量，应当使学生了解钢琴作品的文化内涵与艺术特点，进而准确把握钢琴作品的灵魂，保证学生钢琴演奏的整体练习效果。笔者认为，在学生学习掌握时，教师应当指导学生练习钢琴的触键方式，进而对音符的音色与节奏进行准确把握，保证钢琴的演奏能够达到作品的艺术效果。

例如，教师在引导学生对贝多芬的钢琴作品进行练习时，可引导学生了解贝多芬的一生，为学生准确把握贝多芬的音乐作品提供支持。通过对贝多芬的钢琴作品进行分析可知，很多作品的情绪对比强烈，存在大幅度的音色变化，时而转强、时而转弱。在忽强忽弱的音色变化下，进而展现出大气磅礴的交响乐曲效果。为保证学生对贝多芬音乐作品演奏的有效性，教师可指导学生进行专项的触键练习，筑牢学生的钢琴演奏基础。

如学生想要达到明亮的音色效果，则需要触键速度较快，因为在触键速度慢时，音色则相对柔和。学生在对音符结构、音色变化、强度高低控制时，应当基于识谱能力，系统全面地把握钢琴曲谱的音乐内容。在实际下键时，则可以灵活调控触键速度与强度，进而演奏出别样的艺术效果。在部分特殊的篇章进行处理时，则可以合理使用踏板，进而对强音与弱音进行合理切换，使得钢琴作品的节奏分明、音色准确，传递出美妙的音乐艺术感染力。为有效提升高校学生的音乐表现力，教师应当在日常教学时，合理引导学生对钢琴作品进行感悟理解，不断提升学生的音乐艺术修养，使学生能够准确把握钢琴作品的思想诉求与文化内涵，不断提升大学生的钢琴专业综合学习水平。

（五）演奏中二度创作

为不断提升高校学生钢琴演奏的音乐表现力，教师应当鼓励学生在演奏中进行二度创作，充分发挥出学生的钢

琴学习潜能与创造力。学生在钢琴作品学习过程中，应当融入自己的感受，并在钢琴演奏过程中，根据自己的情感思绪变化，为钢琴作品的演奏注入灵魂，全面提升学生钢琴演奏练习的学习质量与效果。笔者认为，在学生进行二度创作过程中，能够使学生的音乐天赋得到充分展示，进而助力学生音乐表现力的逐渐提升。

在钢琴演奏表演过程中，学生应当由外到内地逐渐深入，逐渐从物理的音色理解升级到音乐作品的艺术鉴赏，进而与音乐作品产生情感共鸣与思想共鸣，演奏出自己对钢琴作品的理解，进而完成对钢琴演奏技巧的掌握，并获得一定的学习获得感。每一部伟大的钢琴作品，都是作曲家耗费心神创作的艺术产物，时代的背景、作曲家的人生经历、社会环境的影响，都将对作曲家的音乐作品产生直接影响。

高校学生进行钢琴演奏学习时，为不断提升学生的音乐表现力，教师应当引导学生对钢琴作品进行深入的品鉴，尝试从钢琴家的人生经历维度、时代背景维度切入，对钢琴作品的思想情感、艺术追求、精神诉求进行解析，窥探钢琴家的创作心路，进而更好地把握钢琴作品。学生进行钢琴演奏时，可基于自己的品鉴理解，对钢琴作品进行二次创作，在不脱离钢琴作品的思想内核的前提下，融入自己对作品的理解，在创作中对钢琴所学知识融会贯通，促使学生钢琴专业实力的不断提升。

三、结语

综上，笔者以高校钢琴演奏教学为例，重点阐述了学生音乐表现力培养提升的现实教学路径，旨在说明钢琴演奏教学创新的必要性与重要性。为不断提升学生钢琴专业学习水平，教师需及时总结教学经验，并对钢琴演奏教学方案进行反思总结，收集吸纳学生的建议，进而对钢琴演奏教学模式进行不断优化，为学生打造全新的钢琴学习环境，推动高校钢琴演奏教学水平的持续提升。

参考文献

- [1]于亚男.钢琴教学中对音乐表现力的理解和提升途径研究[J].黑河学院学报,2022,13(05):98-100.
- [2]薛景.艺术歌曲中钢琴伴奏的独立性与表现力研究——以舒伯特《菩提树》为例[J].艺术教育,2021(12):71-74.
- [3]顾荣春.如何提高钢琴演奏中的音乐表现力及演奏技法——以勃拉姆斯《g小调狂想曲op.79.no.2》为例[J].人文天下,2019(20):23-26.