

大学钢琴演奏与钢琴伴奏融合教学探析

解彤

(山东艺术学院 山东 济南 250014)

【摘要】钢琴演奏和钢琴伴奏属于钢琴教学中两个重要组成部分,但是依据当今的教学状况,可以发现,大学钢琴教学过程中更加重视演奏,而忽视伴奏。因此使得钢琴伴奏教学和演奏教学融合教学困难,需在教学过程中,改变这种现状,让学生音乐综合能力提升。在加强演奏能力培养时候,注重伴奏技能培养,解决传统钢琴教学所存在难题。本文通过查阅资料、逻辑分析的方法,结合笔者多年工作经验,探讨大学钢琴演奏与钢琴伴奏融合教学问题。在教学过程中,教师需使用更为多样化教学手段,吸引学生的注意力,让学生主动参与到课堂之内,科学设计演奏与伴奏课程内容,注重基本功练习。与此同时,安排针对性教学内容,形成层次化教学过程,针对不同种类学生形成不同课程设计,在实践之中提升学生实践能力。

【关键词】大学;钢琴演奏;钢琴伴奏;教学策略

【中图分类号】J62

【文献标识码】A

【文章编号】1673-9574(2022)19-00016-03

钢琴是一种西洋乐器,诞生于美丽的欧洲。最早的钢琴出自于意大利,据今已经有超过300多年的历史,更是有乐器之王美称。自诞生以后,受人们喜爱。从大约19世纪开始,我国也开始引入钢琴,受非常多国人所喜欢。钢琴表演可分为两种,第一种被称之为演奏,第二种被称为伴奏。所谓演奏,即指只使用钢琴演奏。伴奏则是为其他音乐做辅助。钢琴伴奏使用场景较多,而且随着现在人们的生活场景更加多元化,钢琴普及率也更高。但在当今高校人才培养过程中,更重视学生演奏技巧培养,对于伴奏技能的训练较少。需改变当今的教学模式,使得钢琴教学更接地气,让演奏和伴奏相融合。

一、当今钢琴教学中存在的问题

结合笔者多年的经验,可发现当前钢琴教学中容易出现针对性不强的问题。在大学教学过程中,将更多注意力放到技能培养中。而对实际所涉及到的伴奏技能较少。尤其部分学生对于伴奏知识一知半解,很难在毕业之后继续深造,有自我提升能力,对班伴奏知识了解程度不足,带来了专业欠缺难题。

第二是思想上不重视。目前很多大学在钢琴课程内容设置过程中,虽然已经认识到伴奏的重要性,但是没有重视的意识,使得部分的学生产生了较为消极情绪。在整个学习过程中,也慢慢忽视伴奏技能学习,更重视演奏,而忽视伴奏。久而久之,学生对于钢琴伴奏表演热爱兴趣也会逐渐降低。在反复机械练习之下,丧失了学习的乐趣。

第三是教学的过程中,教学的模式不够新颖。在大学阶段,学生个性都比较强,但是部分教师仍然遵循传统的教育理念,对课堂的掌控力度太强,导致学生自主性难以发挥。这种教学模式还是以教师为主导,难以适应当今的教学变化,使得教学的

效果一直无法突出。每个学生学习能力是不同的,对于乐曲的感受能力等都不一样,因此更需针对的教学策略。例如部分的学生成绩较差,难以跟得上教师的教学节奏,更需较为简单的课程。但是对于一部分的学生,其能力突出,需要拓展性的内容。所以可以考虑尝试分层的方式,满足学生多样化的学习需求。从而适应当今的教学转变。学生的个性化突出,可以尝试性利用个性之间的差异,为学生打造高质量的高校音乐课程。让钢琴教学发挥出自身应有作用,提升学生学习兴趣,创新教学模式,活跃课堂氛围,改变教师在学生心里印象。

第四是学生课后时间少。学生在完成课程之后,不再进行伴奏练习,使得钢琴节奏和钢琴伴奏的结合缺少实践机会。大部分的学生容易具有懈怠的心理,一旦完成教学任务之后,就不再练习,缺少实践机会。相比于钢琴实践,会将更多的注意力放到了理论背诵等方面,缺少实践机会。只有通过不断实践,在具体实践过程中,才能使能力提升。如果只依赖于理论,那么很难让学生能力提升,制约着学生能力提升,也使得人才培养质量始终较欠缺。

二、钢琴演奏与钢琴伴奏融合教学作用

依据钢琴的整个发展过程,我们可以发现在钢琴发展历史之中,钢琴演奏曾经一度占据非常强的地位。但是随着时代的更迭,钢琴的演奏机会反而减少。回到古典时期,在贝多芬年代,钢琴的演奏几乎必然的,伴奏非常少。但随着时代转变,钢琴音乐特性发掘,融合在其他音乐表演之中。钢琴的演奏家越来越少,真正有水平的钢琴演奏家难以肩负大任。

钢琴伴奏与演奏之间有着一定联系。但也要明白其中是有所不同之处。传统钢琴课程重视演奏,而忽视伴奏,已与实际

社会现状相脱离。例如学生掌握知识之后,在毕业之后在社会上加以应用。因为演奏机会较少,而伴奏的机会较多,但是在课堂之内得到的训练是演奏的机会较多,伴奏的机会较少,这是一个矛盾。想要切实的解决该矛盾,必然需要从课程内容方面着手,让课程和社会现状相互结合,提升伴奏占比。在社会人才培养过程中,通过培养学生的伴奏能力,能响应社会的发展需求。培养学生的演奏能力,能更加专注于钢琴的演奏技巧。在钢琴教学过程中,传统教学观念已经有所松动,必然再一次革新,从而让演奏和伴奏关系达到一个平衡,将二者相互融合,提升整体教学效果,让课程设置更为优化,满足当今社会人才培养需求。

三、钢琴演奏与钢琴伴奏的融合路径

(一)实现原谱伴奏与钢琴演奏相互融合

在钢琴课程教学过程中,对于教师而言,应可以革新教学理念,创新教学的环节。在鉴赏过程中,尽可能为学生引入更为丰富内容。例如可将经典伴奏作品引入在课堂之内,让学生在欣赏伴奏作品的时候,也对乐谱进行浏览,认识伴奏的重要程度。在表演之中,加强对于伴奏重视。因为学生对于伴奏不重视,但教师需转变这一观念。引入伴奏作品,提升对于伴奏重视程度。在伴奏曲目介绍过程中,应该更为深化,从创作背景、创作经历以及风格等方面,着重进行剖析。方式潜移默化,不知不觉中学生得到成长,让学生演奏水平稳步提升。例如在学习舒伯特音乐,可以在乐曲弹奏过程中,加入部分舒伯特演奏风格,可以让钢琴表演更有趣,体现钢琴艺术特征,也便于学生学习有关舒伯特音乐作品特点。

(二)即兴伴奏与演奏相互融合

钢琴即兴伴奏是钢琴表演者在没有任何准备情况下,依据作品风格和自身感悟,而开展创作。所以钢琴伴奏具有非常强自主性。通过随机几个音符,就自主组成一个曲调。钢琴即兴伴奏本质属于创作一种。对于钢琴表演者素质要求更高,需表演者对钢琴理解能力更强。可以尝试使用即兴演奏。但从目前的我国的钢琴课程教学过程中,可以发现大部分的学生能力始终是有所欠缺的,出现问题的原因主要是以下几点。第一是对于学生而言,自身的理论水平掌握不足,对于和弦、调性等理论掌握不足。第二是学生的反应速度相对较慢,很难适应钢琴演奏教学环境。所以在当代钢琴教学过程中,应重视伴奏与演奏有机结合,从而培养学生对于作品理解,提升学生音乐造诣。

四、钢琴演奏与钢琴伴奏融合教学的策略

(一)使用更为多样化的教学方法

在当今时代背景之下,大学钢琴教学活动应该主动的革新,认识教学过程中所存在的不足之处,改变固化教学模式,使教学方法更为先进。尤其在理论教学过程中,提升学生对于音乐理解。在音乐鉴赏、风格欣赏等方面,提升赏析能力、从理论基础之上,让学生深层次把控作品的内涵,使得学生技能稳步提升。例如在课堂之中,对于教师而言,应该善于学习新的教学方法,将多媒体技术、信息技术等融合在教学之内,使得教学的形式更为新颖,教学的内容更加多样。可以图片,视频,音频等方式进行作品鉴赏,提升教学直观性。

对于教师而言,重视学生发言内容,及时进行总结和评价,让音乐作品的风格和主题更为明确,使得学生了解作品。在开展课堂教学的时候,教师需为学生提供更加多样化作品,将古典主义、浪漫主义等多种风格作品引入在课堂之内。使用合作性学组,引导学生,依据自我学习兴趣,对内容进行讨论。充分尊重学生主观能动性,让学生主动参与在课程之内。在教学的过程中,对文章内容进行更为深层次讲解。不停留在作品演奏技巧之中,还应该将作品风格、创作背景等重点进行说明,提升人文性内容。可适当地引入小组讨论方式,让学生作品内容简单评价,针对性予以调整,对其中所涉及到的知识点进行深入分析,才能循序渐进,慢慢让学生理解作品的魅力所在,建立自我知识结构,提高整体鉴赏能力,让学生弹奏能力稳步提升

而对于教师而言,可对某个片段内容反复练习。在反复摸索过程中,不断突破,让学生形成扎实专业知识。并且该教学方法也能让学生及时反馈,了解学生不足之处。

(二)科学的设计演奏与伴奏的教学内容

钢琴课程是大学钢琴表演人才培养的核心,也是大学教学的重要阶段之一。在此过程中,需要做好以下的几点。第一是要加强基本功的练习。钢琴演奏和伴奏融合的过程中,要重视协调性,但是也要以基本工作为基础,让学生具备扎实基础,才能有效开展后续融合过程。学生要能保证自身完整流畅弹完一首曲目。尤其部分学生半路出家,自身基本功不扎实。教师需及时发现学生不足之处,从识谱、执法等方面进行教学,强化知识技能。第二是注重学生音乐理解。每一篇音乐之中,包含作者丰富见解,情感融合在作品之中,是作曲家精华所在。对于演奏者而言,只有把控作者情感,才能让作品演奏更为流畅。对于教师而言,需重视音乐内涵培养,不断对作品内容分析,为之

后作品表演,奠定基础。第三是注重伴奏能力的培养。伴奏能力是基础性环节,也是核心的环节之一。对于教师而言,需要以提高学生的演奏能力,为根本,在教学的过程中,适当的加入伴奏课程,提升伴奏课程的比例,改变当今中伴奏较少现象。例如可以在大班教学的过程中重点讲解理论,而在小班教学的过程中更加重视弹奏。

(三)针对性的安排教学内容

对于学生而言,不同学生,学习能力是不同的。例如部分学生学习力较差,自身基本功不扎实,而且理解能力较低。班级学生众多,想要良好安排教学内容,更需科学化的方案,形成针对性教学设计。对于学生的差异足够了解,不能因为学生能力较差,就松懈,更需通过针对性的方案帮助学生。例如对于部分的学生而言,其自身能力较差。所以在培养的过程中可,应该更加重视伴奏能力的培养。而对于部分的学生而言,其实已经能够掌握基本的知识,需要强化伴奏能力练习。在练习过程中,适当融入音乐知识,可形成多层次管理,让能力差学生和能力强学生都能得到充分锻炼。学生在伴奏练习过程中,需积极与演唱者之间相互沟通,了解对方不足之处。对于演唱者而言,伴奏内容是不熟悉的,所以对音乐作品也缺乏了解。因此导致不协调问题。而在钢琴教学过程中,教师需及时引导学生,让学生与演奏者之间相互互动,促进学生把握作品内涵。因此还应该重视学生伴奏技能训练,提升学生伴奏技能,演练效果。以此为根本,学生进行独自创作,让学生的综合能力稳步提升。

(四)强化实践训练

所谓实践出真知,钢琴能力培养,本质上也属于实践能力培养一种。学生钢琴演奏能力需通过具体实践活动,不断完善。但从我国当前教学过程中,可发现学生参与实践机会较少,并且在参与实践的时候,积极性不足,导致学生训练较少,很难对课堂中知识加以消化。尤其学生的接受程度低,更困难。因此增加钢琴伴奏课程,让教学时间更为充足,为学生之后的学习奠定基础。只有教师课堂理论知识传授,与学生课后实践训练结合,才能让学生在过程中锻炼,提升整体的教学,使得钢琴演奏与钢琴伴奏相融合,为学生提供良好学习环境。钢琴弹奏风格也属于能力形成的一标志。对于学生而言,通过长久练习,可让自身风格形成更快速。在实际演出的时候,避免出现实践真知,也是体现学生表达能力一种方式。当学生经过长久实践之后,自身心理能力、抗压能力等会得到稳步提

升,使得学生表演过程中更有信心,有着良好台风。所以教师需重视实践环节。在实践的过程中要尽可能多给学生实践机会,让学生自己感悟,自己锻炼。出现问题的时候,让学生独立解决。

五、结语

培养学生钢琴演奏和伴奏能力过程中,对于教师而言,一定要具有反思意识,了解整个教学过程中所存在的问题,并对教学内容加以改进。首先革新自我教学意识,形成良好的教学态度。目前我国钢琴演奏和伴奏教学过程中,教学模式、教学理念、教学内容、教学方法等,仍然具有非常大的改进空间,需要具有更为积极心态,融合多元手段,形成科学的钢琴课程内容,强化实践练习,借此提升学生的积极性,使得学生演奏和伴奏过程中能力稳步提升,全面发展,满足我国当今新课程改革的需求,为社会输送源源不断钢琴人才。

参考文献

- [1] 李雁南. 音乐高校课程思政的探索与实践——以浙江音乐学院音乐教育学院钢琴合作课程为例[J]. 当代音乐, 2022(1):4.
- [2] 尹学毅, 郭航宇. 改革开放四十年来高校钢琴教学形式之变迁[J]. 音乐教育与创作, 2020(1):4.
- [3] 卢婷婷. 信息化时代大学钢琴课程教学发展与变革——评《高校钢琴教学改革与实践路径研究》[J]. 高教探索, 2020(4):1.
- [4] 曾媛宇. 基于最近发展区视野下的学前教育专业钢琴教学的研究及实践[D]. 南昌大学, 2020.
- [5] 詹乐. 中西方民族钢琴作品的创作内容与表达方式对比分析——以广西民族钢琴作品为例[J]. 艺术教育, 2022(1):4.
- [6] 连续敏. 音乐家陈彬钢琴创作的本土化探索及意义——以《闽台乡土钢琴作品集》为例[J]. 集美大学学报:哲学社会科学版, 2022.
- [7] 程渝. 互联网资源支持下大学基础钢琴教学有效措施探讨[J]. 好日子, 2021(31):1.
- [8] 关新. 独立学院钢琴教学改革刍议——以南京师范大学中北学院为例[J]. 文教资料, 2021(14):2.
- [9] 赵鹏. 科学思维视域下高校钢琴教学改革思路探究——评《高校钢琴教学改革与实践路径研究》[J]. 中国教育学刊, 2021(4):1.