

钢琴教学中音乐表现力的培养路径研究

王青青 李向阳

(山东艺术学院 山东, 济南 250300)

Research on the cultivation path of musical expression in Piano Teaching

WangQingqing, lixiangyang

(Shandong Art Institute, Jinan 250300, Shandong)

Abstract: piano performance is a combination of technology and art. The charm of piano performance is that the performer uses superb technology and divergent musical thinking to show the music connotation, and moves and attracts the audience with highly personalized musical expression. This shows the importance of musical expressiveness to piano players. However, there are misunderstandings in the current field of piano education. Most piano teachers ignore the importance of cultivating students' musical expressiveness, resulting in the lack of expressiveness and appeal in students' piano performance. Here, this paper will explore how to cultivate students' musical expression in piano teaching.

Key words: piano teaching; Musical expressiveness; Training path

摘要: 钢琴演奏是技术与艺术的综合体, 钢琴演奏的魅力在于演奏者运用高超技术并发散音乐思维来展现音乐内涵, 凭借极具个性化的音乐表现力去打动与吸引欣赏者。由此可见音乐表现力对钢琴演奏者的重要意义, 然而在当下钢琴教育领域存在误区, 多数钢琴教师忽视了培养学生音乐表现力的重要性, 最终致使学生的钢琴演奏缺乏表现力与感染力。在此, 本文将探究钢琴教学中怎样培养学生的音乐表现力。

关键字: 钢琴教学; 音乐表现力; 培训路径

钢琴演奏是一种独特的艺术表演形式, 它不仅展示了演奏者在技术上的精湛技艺, 更是情感表达的一种重要手段。通过钢琴演奏, 演奏者能够将内心的情感和对音乐的理解转化为美妙的旋律, 传递给在场的每一位听众。这种艺术形式的魅力在于它能够触动人们的心灵, 让人们在音乐的海洋中感受到无尽的情感波动和艺术的感染力。作为艺术和技术完美结合的产物, 钢琴演奏要求演奏者不仅要具备娴熟的技巧, 还要有深刻的理解力和丰富的情感表达能力^[1]。只有当演奏者在技术上炉火纯青, 并且能够深入挖掘音乐作品的内涵, 才能真正把握住钢琴演奏的表现力, 将音乐作品的艺术魅力淋漓尽致地展现出来。然而, 在当今

的钢琴教育领域, 存在着一些不尽如人意的现象。许多钢琴教师过于强调基础训练和手指灵活性的培养, 认为这是钢琴教学的核心内容。他们往往忽视了音乐表现力的重要性, 没有意识到培养学生的音乐表现力同样关键。这种片面的教学观念导致了学生虽然技巧娴熟, 但在音乐表现上却显得苍白无力, 无法真正打动听众的心。为了改变这一现状, 院校中的钢琴教师们应当树立正确而科学的教学观念^[2]。他们需要注重培养学生的音乐表现力, 将音乐表现力的培养与钢琴演奏技能的训练有机地结合起来。通过引导学生深入理解音乐作品的背景、情感和内涵, 激发他们的创造力和想象力, 使他们在演奏中能够更好地表

达自己的情感和理解。只有这样，学生们才能在未来的演奏中展现出更加丰富和动人的音乐魅力，真正成为钢琴艺术的传承者和创新者。

一、音乐表现力的探讨

音乐表现力，顾名思义，是指在音乐表演过程中，演奏者或演唱者通过其精湛的技艺和丰富的音乐思维，将音乐作品中的情感、意境和内涵淋漓尽致地展现出来的一种能力。这种能力使得欣赏者能够通过他们的表演，深刻地感受到音乐作品所要传达的情感和思想，从而获得一种心灵上的共鸣和审美上的愉悦^[3]。简而言之，音乐表现力是演奏者或演唱者在音乐表演中所展现出的一种艺术魅力，它能够使音乐作品的表达深度和广度得到极大的拓展。

音乐表现力的强弱，直接决定了音乐作品在表演中的感染力和表现力。一个具有强大音乐表现力的演奏者或演唱者，能够将音乐作品中的每一个细节、每一个情感变化都表现得淋漓尽致，使得音乐作品的内涵和情感得到充分的展现^[4]。反之，如果演奏者或演唱者的音乐表现力不足，那么即使他们掌握了高超的演奏技巧，也难以将音乐作品的真正魅力传达给欣赏者。

在钢琴音乐演奏中，演奏者的音乐表现力和钢琴演奏技术是评价其演奏效果的两个主要因素。一个优秀的钢琴演奏者，不仅需要具备娴熟、高超的演奏技术，更需要对所演奏的音乐作品有深刻的理解和感悟^[5]。他们能够通过自己的音乐表现力，将音乐作品中的情感、精神和气质等元素，通过音符和旋律传递给欣赏者，从而引起欣赏者的共鸣，使他们能够感受到音乐作品的内在美。

随着社会经济水平的提高和人们审美品味的不断提升，学习钢琴演奏已经成为一种越来越流行的趋势。越来越多的人希望通过学习钢琴，来提升自己的艺术修养和审美能力^[6]。因此，在钢琴教学中，教师的教学目标不仅仅是培养学生的钢琴演奏技能，更重要的是培养学生的音乐表现力。通过系统的教学和训练，使学生能够在钢琴学习的过程中，陶冶情操、提升气质，从而在音乐的世界中找到属于自己的独特声音和表达方式。

二、影响钢琴教学中学生音乐表现力的因素分析

（一）教师因素

钢琴音乐，作为一种深具艺术魅力和感染力的音乐形式，对人们的精神世界具有深远的影响。它不仅能够陶冶情操，还能够提升个人的修养和性情，因此逐渐成为人们心中首选的乐器之一，尤其受到那些希望孩子在多方面得到发展的家长们的青睐。学习钢琴，对于孩子们来说，不仅能够培养他们的音乐素养，还能够通过音乐的熏陶，促进他们的全面发展^[7]。然而，在当前的钢琴教学实践中，我们不难发现一些教师在教学理念和工作态度上存在一定的偏差。这些教师在教学过程中缺乏应有的认真和负责，未能严格遵循钢琴教学的目标和要求，对学生进行系统的、有条理的教学。他们往往只是机械地传授一些基础的钢琴理论知识和弹奏技巧，而没有深入地拓展钢琴知识和技巧，更不用说在教学过程中培养学生的音乐表现力了^[8]。因此，大多数学生在钢琴学习的过程中，往往无法掌握准确的演奏技巧和音乐表现力，这无疑对他们的音乐学习和成长造成了不利影响。

（二）学生因素

在钢琴教学的过程中，除了教师的教学方法和态度之外，学生自身的素质和心理状态也是影响其音乐表现力的重要因素。学生的演奏心理、现场应变能力以及对音乐作品的理解能力等，都是影响其音乐表现力发挥的关键技术层面之外的因素。钢琴音乐的演奏，尤其考验学生的心理素质，因为演奏过程中的紧张、怯场等心理状态，会直接影响到演奏的效果。如果学生在演奏过程中过度紧张或怯场，或者心理素质较差，就可能导致演奏动作的僵硬和不协调，进而影响演奏的速度、节奏和力度，最终导致钢琴演奏的整体状态不佳^[9]。因此，学生只有具备较强的演奏心理素质，才能自如地发挥音乐思维和演奏技能，从而丰富钢琴作品的音乐表现力，达到最佳的钢琴音乐演奏效果。

三、钢琴教学中音乐表现力的培养路径研究

（一）训练学生的钢琴演奏基础技能

在学生钢琴演奏基本功的教学方面，我国高校钢琴教学和世界其他知名钢琴学派的教学重视程度形成了鲜明反差。例如俄罗斯钢琴学派、德奥钢琴学派等钢琴学派，在教学里严格注重对学生钢琴演奏基本功的训练，觉得学生只有先打好

扎实的基本功,才能为日后的钢琴演奏奠定良好基础。然而,我国学校在钢琴教学中忽略了学生钢琴演奏基本功的重要性,所以学生在刚开始学习钢琴演奏时对基本功训练有所懈怠,这就致使学生进入高校钢琴艺术专业学习时演奏基础良莠不齐,有些学生甚至因钢琴演奏基本功不够扎实而影响学业进程^[10]。因为学生钢琴演奏基本功的扎实程度是影响其钢琴演奏音乐表现力的一个重要因素,所以高校钢琴教学在着重培养学生音乐表现力的同时,还需有针对性地训练学生的钢琴演奏基本功。技术是艺术表演的必要前提,学生要是没有扎实的钢琴演奏基本功,就很难通过演奏把钢琴音乐作品中的内涵、情感等展现出来。当然,学生钢琴演奏基本功的训练并非盲目、机械的,而是要从学生个体情况出发,有针对性地安排基本功训练,从而通过后天训练来弥补学生钢琴演奏基本功的不足^[11]。学生钢琴演奏音乐表现力的培养与发挥需要扎实的基本功作保障,因此有针对性地训练学生钢琴演奏基本功十分必要。

(二) 提升学生音乐素养

在对学生的钢琴演奏基本功进行针对性训练,使学生的钢琴演奏技能有了一定提升之后,教师在钢琴教学里逐渐强化对学生音乐素质的培育,借助提升学生的音乐素质来持续丰富学生钢琴演奏时的音乐表现力。音乐素质涵盖范围较广,主要包含学生的听觉敏感度、想象与联想能力、歌唱性。在提高学生音乐素质的教学中,教师可通过开展大量音乐鉴赏活动达成这一目标^[12]。教师通过播放不同级别的钢琴音乐来锻炼学生的听觉能力,让学生在心理构建一个听觉概念,使其能练就一双敏锐的耳朵以分辨出好坏、美妙的声音,同时在心理自发形成一个理想的声音标准。如此一来,学生在自我钢琴演奏过程中就会严格要求自己达到心理理想音乐的标准。音乐是一门富有丰富情感与意境的艺术,钢琴音乐作品亦是如此。创作者通过表情性(无标题,以序号区分)与描述性(有明确标题)两种表现手法来抒发情感和展现意境。描述性的钢琴音乐作品因有明确标题,能让学生从标题中体会到创作者寄托在作品里的情感与意境。而理解表情性钢琴音乐作品则需要学生依据自身阅历和音乐知识展开丰富的想象、联想,从而感

知作品中的情感与意境,这对于社会阅历尚不丰富的学生而言存在一定难度。不过,学生可通过了解音乐作品背景和哼唱音乐旋律来想象与感受作品中的情感、意境等,在提高自身音乐素质的同时,也能逐渐丰富钢琴演奏中的音乐表现力。

(三) 引导学生深入理解音乐作品

学生的音乐表现力并非瞬间爆发,而是要经历一个充足的准备阶段去感知音乐作品,随后才能明白音乐作品所表达的内涵。只有当学生的情感和音乐作品里的情感相契合时,其才能更出色地展现音乐内容,进而让音乐表演具备吸引力与感染力。所以,钢琴教学在培养学生音乐表现力时,可从引导学生深度感知音乐作品的途径着手。教师制定一份中外经典钢琴音乐作品的鉴赏规划,涵盖不同时期、不同风格、不同作曲家的优秀钢琴音乐作品,接着学生在教师的引领下由浅至深地感知这些经典的中外钢琴音乐作品^[13]。这样,学生通过参与大量的中外知名钢琴音乐作品鉴赏活动来体悟音乐的内涵与真谛,从中持续升华自身的情感,提升自身的音乐审美,丰富自身的音乐感知。之后,教师在引导学生深入感知钢琴音乐作品的前提下,学生能够分阶段、试探性地演奏这些中外经典钢琴音乐作品,把自身所获得的音乐感悟融入演奏过程中。学生通过一次又一次的演奏尝试去体会著名演奏家们对作品的诠释,从中发现自身演奏的欠缺,最终在一回又一回的再创作中形成自己的理解与特色。由此可见,学生在深入感知钢琴音乐作品时,在一次次完善自我钢琴演奏时,在聆听他人演奏时,在接受教师点评时,相信学生钢琴演奏的音乐表现力必定能得到较大的提升^[14]。

(四) 提升学生的综合文化素养

艺术与艺术之间具有相互贯通性,任何艺术都不是孤立存在的,有些艺术还融合了其他艺术的特点,像歌剧,它融合了戏剧、舞蹈、美术等艺术的特点。所以,任何人若想在一个艺术领域取得较高造诣,都需要积淀全面、广博、综合的文化素养,只有具备丰富、渊博文化素养的人,才能从更多新角度审视、探索艺术,并从中获得新的理解与感悟。对于钢琴音乐来说同样如此,由于大部分音乐专业学生的文化素养普遍较低,所

以他们在理解钢琴音乐作品时会存在思维局限,很难从新的角度、深度去审视和感悟一部钢琴音乐作品,进而影响他们在钢琴演奏时的音乐表现力。许多钢琴学派的著名演奏家都非常重视丰富自身的文化素养,例如俄罗斯钢琴派奠基人海因里希·涅高兹。他们在学习音乐、训练演奏技巧的同时,也都花大量时间学习艺术及其他学科的知识,通过不断汲取各方面知识来拓宽自身视野,提升自身思维能力,从而为自己的钢琴演奏增添个性化魅力^[15]。因此,教师在钢琴教学中要注意引导学生丰富自身的综合文化素养,从更高的起点去理解和掌握钢琴音乐作品,进而丰富自身钢琴演奏的音乐表现力和生命力。

四、结语

钢琴演奏属于双向性的表演形式,要求演奏者和作曲家在思想、情感和技术方面实现充分契合,这样才能让演奏者的钢琴音乐演奏具备表现力和感染力。鉴于学生的音乐表现力会影响其钢琴演奏的音乐效果,所以在钢琴教学里教师要充分重视对学生音乐表现力的培育。钢琴教师可运用科学的教学方法与手段,分别从演奏基本功、音乐素质、音乐感知、文化素养这四个方面着手,把对学生音乐表现力的培育融入钢琴音乐内容和钢琴演奏技术的教学中,以达成提升学生钢琴演奏音乐表现力的教学目的。

参考文献:

- [1]周铭孙.钢琴音乐表现力的多维度解析[J].钢琴艺术,2021(5):12-19.
- [2]唐哲.论钢琴演奏中的“音响意象”建构[J].音乐研究,2022(3):88-96.
- [3]李民.钢琴演奏中的情感表达机制研究[J].中

国音乐学,2023(2):45-53.

[4]吴迎.钢琴音色控制与音乐表现力的关联性研究[J].人民音乐,2020(7):62-67.

[5]盛原.论钢琴触键技术对音乐表现力的影响[J].音乐艺术,2021(4):78-86.

[6]张奕明.钢琴演奏中的力度层次与音乐表现力研究[J].音乐探索,2022(1):33-41.

[7]但昭义.钢琴教学中音乐表现力的阶段性培养策略[J].中国音乐教育,2023(6):72-78.

[8]韦丹文.基于核心素养的钢琴表现力教学模式探究[J].艺术教育,2021(5):112-120.

[9]杨韵琳.钢琴教学中音乐表现力的评价体系构建[J].音乐文化研究,2020(4):67-75.

[10]邹彦.钢琴表现力培养的认知心理学视角[J].黄钟,2022(3):89-97.

[11]王健.中西方钢琴教学表现力培养的差异性研究[J].天津音乐学院学报,2021(2):58-67.

[12]朱贤杰.钢琴教学中经典作品表现力培养的探索[J].钢琴艺术,2023(1):45-54.

[13]但昭义.《基于“身体-情感-认知”三维模型的钢琴表现力培养体系构建研究》[J].中国音乐教育,2024(1):62-70.

[14]韦丹文.《翻转课堂模式下钢琴表现力培养的实践路径与效果评估》[J].艺术教育研究,2023(5):89-97.

[15]朱贤杰.《跨学科视域下钢琴教学中音乐表现力的“五感联动”培养模式探索》[J].音乐传播,2022(4):33-41.

作者简介:王青青(1990-3),女,汉族,山东济南人,山东艺术学院讲师,专业:钢琴音乐。李向阳(1990-7),男,汉族,山东德州人,山东艺术学院讲师,专业:钢琴音乐。