

高校钢琴演奏教学提升学生音乐表现力的路径研究

陈悦

温州大学音乐学院, 浙江 温州 325035

DOI:10.61369/ETI.2025070018

摘 要 : 钢琴演奏教学是高校音乐专业人才培养的核心环节, 学生的音乐表现力直接影响演奏效果。本文围绕提升学生音乐表现力这一主题, 系统分析了当前高校教学中存在的突出困境, 并提出针对性路径, 旨在为优化钢琴演奏教学质量提供理论参考。

关 键 词 : 高校; 钢琴演奏教学; 音乐表现力

Research on the Way to Improve Students' Musical Expressiveness in Piano Teaching in Universities

Chen Yue

School of Music, Wenzhou University, Wenzhou, Zhejiang 325035

Abstract : Piano performance instruction is a core component of music education in higher education institutions, where students' musical expressiveness directly impacts the performance outcomes. This paper focuses on enhancing students' musical expressiveness, systematically analyzes the prominent challenges in current university teaching practices, and proposes targeted solutions to optimize piano performance teaching quality, providing theoretical guidance for improvement.

Keywords : college; piano performance teaching; musical expressiveness

引言

钢琴演奏由音乐表现力加上技能技巧组成, 音乐表现力把灵魂赋予作品, 而技能技巧是依托, 目前高校教学活动里, 教师大多把重点放在技巧训练上, 一定程度上忽视了学生音乐表现力的培养, 引发学生表现力不足、演奏没有感染力, 这不利于学生综合能力的发展, 探究增强音乐表现力的路径, 对推动高校钢琴教学改革迈向深入、培养高素质演奏人才意义重大。

一、高校钢琴演奏教学中提升学生音乐表现力的价值

钢琴课程在高校的开展符合音乐专业教学大纲规定, 其能提升学生音乐审美认知, 课程有作品品鉴与感知力训练内容, 学生赏析多种曲目, 经反复聆听培养对音高音色的感知, 领略美、陶醉于美, 为艺术创作创造条件, 还可促进学生钢琴演奏水平提高, 课程涉及指法练习, 学生用更精细方式表现作品, 随节奏融入情感, 提升课堂训练成效, 并且教师根据学生个人水平选合适曲目, 让学生主动构建音乐心理图式, 透彻理解乐曲创作意图。

二、高校钢琴演奏教学中音乐表现力的内容

(一) 感知能力

以高校学生的角度看, 音乐相关专业学生需具备的关键能力, 是通过听觉识别音高、音量、音色等关键音乐成分, 关乎乐

曲的节奏状态与力度程度, 钢琴演奏者借琴音吐露内心情感, 在听钢琴音乐之时, 能感受演奏者所表现的愉悦、忧伤、悲苦等情感, 从而实现多维度阐释。此能力属于抽象认知领域, 不好用话语具体说明, 学生得辨别因情感动态变动而出现的段落连接, 利用专业指法结合精准音准让听众产生共鸣。

(二) 领悟能力

理解力等同于领悟力, 音乐创作和欣赏一直贯穿于时间维度, 很难从历史语境的框架中脱离出来, 高校阶段的钢琴弹奏者需掌握作曲家的主要生平事件, 领会钢琴乐曲的时代特质, 把握钢琴作品所具有的文化内涵和历史维度, 基于创作语境处理好层次推进的关联, 仔细解读钢琴曲谱中复杂的音乐语汇, 在演奏的时候将这些内涵充分表达。演奏钢琴的学习者在处理教学用复调钢琴曲时, 若声部编排过于复杂, 会提升认知的难度, 若层次混淆不清, 会有“草率行事”的弊端, 影响曲子连贯性, 要用心感悟, 用细腻衔接引发心灵触动^[1]。

（三）想象能力

若学生能够充分发挥想象本事，钢琴演奏学习更易取得成果，演奏者可以用多样途径处理钢琴曲目，表现轻柔的钢琴曲时，可想象一个自在的午后，着重呈现墙边懒洋洋的猫；演奏高亢曲段时，可利用夏季雷暴的视觉景象强化情感张力，音乐表现力强弱和演奏者想象能力直接相关，培养想象力对学生而言是长期的教育工作，教师应培养学生思考习惯，依据实际场景合理想象，别做不切实际的编造。

（四）体验能力

在钢琴演奏过程中，演奏者要依靠自身生活的积攒来开展表演，以真诚的演奏打动听众，若脱离现实根基，会使听众产生距离感，不易形成情感呼应，影响演出成效，学生要拥有大量生活经验，依据个人感悟来把握钢琴曲的情感走向，钢琴作品主题具有多元化特点，包含历史再现、客观记载、主观抒怀等范畴，可采用现场感受和虚拟学习相配合的途径提升感知能力，深切体会钢琴曲的情感本质与深层含义。

三、高校钢琴演奏教学提升学生音乐表现力的困境

（一）学生基础薄弱，个体差异显著

高等院校享受政策优惠和资金扶持，源于国家加大教育投入以及教育事业的持续进步。

整体运行平稳顺畅，新招学生数量逐年增多，在艺术类招生方面，扩招政策最显著的负面影响是生源质量变差，同批专业学生的实操水平原本就有高低不同，高校入学门槛降低后，学生个体之间的差异进一步加大，以钢琴教学实践为例，有学生演奏时指法出错，使得音乐演奏不流畅、出现错音，部分学生表现出基础演奏技能和理论知识的不足。教师在钢琴演奏教学中，因为班级整体进度的缘故，只能放慢授课的节奏，以培养基础弹奏能力为关键，没工夫去提升演奏表现力，采用统一教学方法，即便降低了教学难度，也没关注学生的个性化需求，要是能兼顾学习者能力差异，开展分层次教学，就可以提高学生音乐诠释能力。

（二）教师教学思路与方法需更新

高等院校实施钢琴授课时，受制于单一的教学实施方式，引发教学效率减退，教师群体主要参照大纲要求进行钢琴授课，且基于教学反馈及时优化授课节奏，鉴于钢琴教学涉及理论传授与技能培养的双重维度，教师应摆脱对标准化教学内容的依赖，与学生的实际需求脱节，导致教学过程失去生动性，限制学生音乐表现力的进步，学生音乐表现力的提升效果欠佳，同钢琴课程落后的教学理念挂钩，教师主要采取示范教学与自主操练相结合的模式，师生互动效果欠佳，不易调动学生的课堂积极性，致使课堂学习效果大打折扣^[2]。

（三）重技能轻理论，实践需平衡

由于钢琴演奏学科具有显著的实践性，部分教员在钢琴演奏教学方面易出现错误的教学走向，即过教师教钢琴时倾向技能至上，理论方面不够重视，学生音乐审美没提高，音乐感知水平欠佳，演奏技术能力培养不充分^[3]。

（四）学生舞台实践机会匮乏

钢琴演奏技艺提升需长期练习沉淀，要提升学生音乐表现力，就得激励学生参与实践，让他们在实际操作中既能提升技巧又能锻炼心理素质，通过实践加深对作品艺术内涵的理解，然而在日常学习阶段，平常的钢琴训练大多在教室以师生交流的方式开展，学生很难有面对观众进行钢琴独奏的机会，导致心理素质欠佳，正式演出时难以充分展现演奏实力^[4]。

四、高校钢琴演奏教学提升学生音乐表现力的路径

（一）提升学生的演奏技巧与表演能力

培养钢琴演奏技巧是高校专业教学的核心内容，可成为演奏者音乐表现水平的依托。增强教学技巧水平可显著改善学生的钢琴演奏水准，钢琴演奏技能训练主要针对大臂、手腕、手指及踏板使用，这让学生要先弄通相关理论，充分施展演奏方法，为音乐表现筑牢根基，表演钢琴时，演奏者需合理调控手指和手腕的力度，凭借大臂带动。学习者学会大臂用力方式后，可更改手指触键位置的变动节奏，依靠大臂发力促使手腕与手指力量交替，给钢琴曲目增添艺术风采，在音乐表演时，演奏者动态把控大臂力量输出，能明显提升演奏的力度层次，有利于实现音量与音色的协调统一，达到两者的理想契合，提高音乐诠释的灵动质感。在教学推进过程中，需重点训练学生掌握大臂发力和力量控制的重要技巧，提高学生的大臂力量协调能力，增进学生钢琴表演中的力度操控水平，教师可采用多媒体教学方式，绘制大臂肌肉三维解剖图谱，引导学生直接掌握大臂发力的核心环节，手腕作为手臂与手指力学链的中间衔接部分，手指获得力量需借助手腕对臂力的方向转换作用，钢琴演奏的实际操作阶段，若演奏者能恰当运用手腕控制，能赋予演奏更鲜活的表现力，实现乐谱与个人风格的统一，让演奏带有鲜明的个人印记，体现出精湛的演奏实力，教学时需强化手腕控制技能的培养，培养学生弹钢琴时对手腕力量的动态掌控本领，增强演奏的表现力度^[5]。

钢琴演奏实际效果和手指施力的强度、触键的敏感程度关系密切，这需要手指直接贴在琴键上，由于学生钢琴基本功高低不一，训练效果有差异，教师开展手指能力提升教学时，要结合学生个体的不同情况，制定更贴合实际的练习方案，为促进学生对手指技巧的理解能力，教师结合日常教学帮助学生系统地积累相关经验，让学生自己归纳演奏经验。钢琴学习者需要达到手指操作熟练的状态，为钢琴演奏奠定良好基础，进而在音乐诠释能力上取得突破，与手指技法不同，踏板技法是硬件应用技术，教师群体里普遍认为踏板技巧与演奏表现关联程度低，就轻视了踏板技巧教学，但实际上踏板控制是核心要素之一，它直接关系到演奏时大臂施力的方式、手腕掌控的程度以及手指动作的实践运用，教师在钢琴授课中，可引导学生在表现乐曲的练习过程中系统融入踏板技法训练，提高钢琴曲目的演奏感染力^[6]。

（二）重视培养学生对音乐的感觉

教师若要提升学生音乐表现力，得努力提高学生乐感水平，促进学生打造独特的钢琴表现风格。因为不同学生对音乐的把握

能力有区别,乐感表现各有特色,教师教学时应组织学生开展不同音乐风格鉴赏活动,强化音乐感受,扩大音乐知识广度、加深理解,提升音乐鉴赏素养,学生要系统接触多种音乐曲目,把握各类音乐流派的风格实质,识别出最匹配自己的音乐类别,为塑造个人音乐风格搭建框架。教师需推动学生增加对钢琴音乐作品的接触机会和理解深度,组织学生进行钢琴曲目演奏练习,在演奏时融入个人情感,实现听觉感受与演奏方式的完美契合,围绕学生乐感成长的教学时段,教师要适度掌控训练的量为,为学生留出自主尝试与探索的时间,此阶段教师要尽到引导义务,给予学生相应帮助,而不是包办学生的风格确定,若学生经过大量的技巧练习和演出实践,能形成个人独特的钢琴演奏风格^[7]。

（三）加强听觉训练，激发艺术联想

钢琴演奏者需掌握的关键技能,包含作为音乐表现力核心要素的听觉能力,对声音刺激反应迟钝的人,理解钢琴旋律情感表达比较困难,难以用曲目传达情绪,若要提升学生音乐表达能力,教学可以结合听觉培养,增强学生对音乐要素感知、对作品核心内容掌控,促进其深入体会乐曲情感,培养音乐想象素养。教师对于弹奏技巧,要求学生精准弹奏音符,做到分毫不差,同时培养学生的听辨能力,使其领会音乐情感内涵,教师先完整弹奏钢琴曲,引导学生体会乐曲节拍,让学生初步认识演奏曲目,随后拆解技法,讲解演奏技巧,剖析乐句调式与和声配置。教师可以借助联觉原理提高学生音乐想象水准,结合教学内容弹奏钢琴曲选段,让学生静心倾听,待音乐停下,让学生通过写作或者绘图表达所感受的情感与想象,之后采用学生自主的分享讨论形式,也可随机叫学生交流感受,从而提升教学实施效果^[8]。

（四）深化作品解读，提高音乐修养

实施钢琴教学的过程中,为提升学生音乐表达水平,教师要

作曲者生平及作品创作背景,助力学生进入音乐情感领域,还要打破常规思维的界限。如今网络设施升级,学生采集信息的方式变多且操作容易,然而网络信息质量高低有别,教师要阻止学生对音乐情感形成固定思维,毕竟音乐创作主体的生平以及所处时代背景虽对作品情感分析有参考价值,但和情感表达之间没有必然联系,这种固定思维会影响学生音乐表现力进步,教师要引领学生对网络信息做好筛选判断,引导学生用多样方式收集作品创作背景和钢琴曲的多元演奏版本,使学生感受不同的情感传达和艺术处理手段,进而指导学生从交叉视角深度剖析作品意义^[9]。

（五）提供更多钢琴舞台实践机会

学生主动配合参与,结合教师采用多样化教学途径,从而提高音乐表现水平。高校可依据学校器材配置,发起校级钢琴演奏活动,为学生搭建演奏实践的契机,多样的钢琴演奏方式、演出的严肃氛围以及和听众的情感互动,有助于塑造学生音乐表现,提高舞台呈现,让学生有机会检验并改进演奏水平,教育机构能和校外乐团开展合作,为学生打造参与公益和商业演出的平台,跟学校举办的赛事不同,学生参加校外公开演出得达到更高的专业标准,校外演出活动是提升音乐表现力的绝佳办法,因为学生能切实锻炼演奏技能,体验真实演出场景,还有机会和专业乐团成员面对面交流,汲取实用的钢琴演奏经验^[10]。

五、结束语

高校开展钢琴演奏教学的阶段,音乐表现力提升遇上四重难关:学生底子差、教师教学方式老套、重技能轻理论现象显著、舞台演出机会少,应借助强化演奏技巧练习、培养音乐感知水平、增强听觉与想象能力、深化对作品的剖析、丰富舞台实践等办法,从整体上提升学生表现力,教学应更聚焦理论和实践的平衡,以达成钢琴人才培养的全面升级。

参考文献

[1] 张鲜华. 高校钢琴演奏教学创新方法与实践探讨 [J]. 艺术家, 2025, (03): 116-118.
[2] 王琳. 高校钢琴演奏教学的问题及优化措施 [J]. 大观 (论坛), 2024, (08): 148-150.
[3] 刘雪颖. 互联网时代高校钢琴演奏教学改革与创新与实践——评《钢琴教学法系统研究及其应用》[J]. 当代电影, 2024, (01): 178-179.
[4] 李梦琦. 高校钢琴演奏教学存在的问题及策略研讨 [J]. 当代音乐, 2023, (12): 16-18.
[5] 陈嫣. 在高校钢琴演奏教学中提升学生音乐表现力的方法探究 [J]. 戏剧之家, 2023, (21): 106-108.
[6] 庄艺. 高校钢琴演奏教学中学生音乐表现力的培养 [J]. 艺术评鉴, 2023, (09): 117-120.
[7] 江惠. 高校钢琴演奏教学中存在的问题及对策解析 [J]. 艺术评鉴, 2023, (07): 131-134.
[8] 聂文佳. 高校钢琴演奏教学中视、听、触协同配合的几点思考 [J]. 当代音乐, 2022, (11): 57-59.
[9] 崔渊海. 探究高校钢琴演奏教学风格的革新及转变 [J]. 艺术家, 2021, (11): 74-75.
[10] 赵喆. 高校钢琴演奏教学中如何提升学生音乐表现力 [J]. 戏剧之家, 2019, (24): 188.