

高校钢琴教育下培养学生音乐鉴赏能力的措施

王梦舒

南阳师范学院

DOI:10.12238/er.v8i7.6259

[摘要] 教育改革持续推进,对高校钢琴教育提出了新的要求,即不仅要做好演奏技巧的传授,还要加强对学生的音乐鉴赏能力的培养,让学生能够更好地感悟作品情感,并通过钢琴技艺进行情感传达,令钢琴演奏愈加扣人心弦、引人深思。鉴于此,研究立足于高校钢琴教育,分析钢琴教育中的问题,并探讨培养学生音乐鉴赏能力的意义、措施,希望提供参考。

[关键词] 高校;钢琴教育;音乐鉴赏能力;审美意识;演奏能力

中图分类号: G40-014 文献标识码: A

Measures to Cultivate Students' Music Appreciation Ability under Piano Education in Colleges and Universities

Mengshu Wang

Nanyang Normal University

Abstract: With the continuous advancement of education reform, new requirements have been put forward for piano education in colleges and universities, that is, not only to teach playing skills, but also to strengthen the cultivation of students' music appreciation ability, so that students can better understand the emotions of works, and convey emotions through piano skills, so that piano performance is more exciting and thought-provoking. In view of this, based on the piano education in colleges and universities, this paper analyzes the problems in piano education, and discusses the significance and measures of cultivating students' music appreciation ability, hoping to provide reference.

Keywords: universities; piano education; music appreciation ability; aesthetic consciousness; playing ability

1 前言

高校音乐教育中涉及到多个方面,钢琴教育就是其中之一,在能力培养、情操陶冶等方面发挥着独特的作用。在钢琴教育中,教师不仅要做好知识传授、技能培养,还要引领学生深入鉴赏音乐作品,对其特征、内涵以及艺术价值等形成深刻理解,提高音乐审美意识。不仅如此,还要组织学生就音乐作品展开聆听、实践演奏,进一步增强学生的音乐感知能力,对音乐作品风格、情感表达等做到心中有数,达到演奏能力、音乐鉴赏能力均衡发展的效果。

2 高校钢琴教育中的问题

时代发展变化,高校钢琴教育迎来了新的挑战,一些教师积极革新思路,尝试引入更多新颖、有效的教育方式,力求构建高质量课堂,助推学生知识、技能、素养、情感等的良好发展。但就实际情况来看,或多或少还存在着一些问题,影响了整体教育成效。一方面,一些学生源于传统理念的影响,将重心放在了技能学习、技巧训练上,未能在音乐作品鉴赏方面花费足够的心思,使得音乐鉴赏能力停滞不前;另一方面,部分教师拘泥于传统课程知识的讲授,未能将多元

音乐风格、文化元素等融入课堂,使得学生缺乏鉴赏多元音乐形式的能力^[1]。而且,个别教师只侧重于技能的传授,希望能够在短时间内提高学生的钢琴演奏能力,疏忽了音乐作品鉴赏方面的引导和渗透。以上种种,导致学生音乐鉴赏能力难以得到实质性的提升。

3 高校钢琴教育中培养学生音乐鉴赏能力的意义

3.1 提高学生钢琴演奏水平

高校钢琴教育中培养学生音乐鉴赏能力,有利于提高其钢琴演奏水平。音乐作品情感丰富、内涵深刻,要想通过钢琴进行生动演绎,不仅要具备扎实的钢琴演奏功底,还要能够对其思想情感形成深刻认知。而通过音乐鉴赏能力的培养,可以帮助学生学会正确解读音乐作品,并融入自己的情感,进行生动演绎,让演奏效果更加显著。

3.2 提高学生审美和艺术品味

高校钢琴教育中培养学生音乐鉴赏能力,有利于提高其审美和艺术品味。为了更好地落实音乐鉴赏能力培养工作,教师往往会将更多的音乐作品融入课堂,引领学生赏析,深刻感知其内涵、意蕴,把握其背后的思想情感^[2]。长期坚持

这一做法，能够让学生在无形之中受到感染、熏陶，形成良好情感、性格，树立审美意识和情趣，提高艺术品味。

4 高校钢琴教育中培养学生音乐鉴赏能力的措施

4.1 革新教育方法，点燃鉴赏激情

教育方法与教育质量、成效存在紧密的联系，有效的教育方法有利于教育智慧的发挥，为教育质量提供坚实保障，反之，则难以达到预期的成效。因此，迎合时代趋势，积极改革、创新教育方法势在必行。在高校钢琴教育中，教师要有意识地革新教育方法，营造良好课堂氛围，点燃学生音乐鉴赏的积极性和热情，让其全身心投入进来，为音乐鉴赏能力培养工作的落地创造良好条件^[3]。具体来说，可以从两个方面入手。一方面，联系生活实际，自然引入话题。在过去，一些教师可能会反复播放音乐作品，让学生多次聆听，这种做法有些单调，不仅难以激发学生的兴趣，还可能削弱学生的参与积极性和热情，不利于音乐鉴赏能力培养工作的实施。在新时期下，教师要转变思路，尝试从学生日常生活入手，自然引入话题，唤醒学生已有知识和经验，令学生积极、主动地融入课堂，产生浓厚的鉴赏兴趣，为后续鉴赏活动的开展打开一个好头。

以钢琴主修曲目李斯特《匈牙利狂想曲第二号》为例，教师可以设计话题：“同学们，大家童年时期喜欢动画片吗？想必大家都怀念《猫和老鼠》这部经典动画。”对学生而言，上述话题轻松、有趣，具有一定的吸引力，可以快速引起学生的关注与回忆，让学生积极投入进来，自由发言。随后，教师可以借助信息化设备展示其中的经典片段，再对比钢琴作品中的相同乐段，唤醒学生的已有经验，让学生认真聆听，在脑海中建立相关画面，有效消除学生对这首颇具难度的作品的排斥感，让其积极投入进来，自主鉴赏、品味，感知其背后传达的情绪风格，为后续钢琴演奏奠定良好情感基调^[4]。

另一方面，巧用 AI 软件，制作电影级数字人说话视频。随着信息产业的飞速发展，许多新颖的教育技术应运而生，AI 就是其中之一，被广泛应用到教育领域，为教育注入了全新生机与活力。在高校钢琴教育中，教师不妨将 AI 利用起来，制作电影级数字人说话视频，以更加新颖、独特的方式来开展鉴赏活动，增强学生鉴赏积极性，为音乐鉴赏能力培养工作的稳步实施助力。在钢琴普修课堂中，以钢琴基础教程三的《献给爱丽丝》为例，教师可以利用“豆包”等 AI 软件，制作数字人说话视频，让贝多芬“开口说话”，进行自我介绍，并分享创作背景、意图等。这样可以有效吸引学生的目光，让其主动参与音乐鉴赏，在直观、生动画面的辅助下，增强对音乐作品的理解，并将这种理解付诸于实践演奏表达出来，增强演奏效果。

4.2 注重方法传授，助力音乐鉴赏

“授人以鱼，不如授人以渔”，它揭示了一点，即与直接给予物质帮助相比，方法传授更具长远价值。同样的，高校钢琴教育也是如此，教师既要在知识、技艺传授上下功夫，也要将鉴赏方法、技巧传授给学生，让学生学会正确鉴赏音乐作品，为高质量钢琴演奏保驾护航。因此，在实际的高校钢琴教育中，教师要有意识地传授鉴赏方法，引领学生多方入手，挖掘文化背景，探索作者的创作意图，对音乐作品形成更加充分的认知，同时锻炼音乐鉴赏能力，提高审美水平。

一方面，做好文化背景的挖掘。音乐并非简单的音符组合，其背后往往是作者生活经历、思想情感的表达，或是时代背景、社会生活的印证^[5]。在钢琴教育中，教师切忌急于指导学生演奏音乐作品，更重要的是要对音乐作品进行深度解读、剖析，了解其创作背景。与其他艺术作品相同的是，鉴赏音乐作品不能停留于浅层，而是要多方入手，综合多个因素，才能够形成深刻、全面的理解。首先，就作者角度来说，音乐作品抒发的思想情感与作者所处的时代背景、生活经历以及心情等是密切相关的。其次，就听众角度来说，源于遗传、环境等因素的影响，每个人各个方面的表现往往存在差异，即便是相同的音乐作品，不同的人获得的感受也可能有所不同。音乐作品内容、情感的表达并非由单一因素决定，而是多方共同作用的结果。因此，在音乐作品的鉴赏中，教师不仅要引领学生了解创作背景，也要提醒学生联系已有知识和经验，产生情感共鸣，如此才能够对音乐作品形成更加深刻的认知，达到培养音乐鉴赏能力、提高审美水平效果。

另一方面，深入探索创作意图。当对文化背景形成一定的认知后，教师要引领学生从创作意图入手，展开深入探索。如，鼓励学生从互联网、图书馆等渠道搜集资料，或是与伙伴交流和探讨，辨析作者创作意图，感知其传达的思想情感，获得更加真实、深刻的情感体验。以贝多芬《“月光”奏鸣曲》为例，教师可以引导学生从互联网渠道查找资料，了解创作背景、分析创作意图，深刻感知作者贝多芬内心的矛盾与复杂的情感。如此，引领学生深入探究音乐作品，了解其创作背景、意图，夯实理论根基，为高质量钢琴演奏创造良好条件。

4.3 开展多元活动，提高鉴赏水平

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”基于音乐鉴赏能力培养的高校钢琴教育，教师切忌拘泥于理论知识的讲授，而是要适当拓展、延伸，组织学生开展丰富多样的实践活动，为学生搭建更加广阔的音乐鉴赏平台，让其真正参与进来，在亲身实践中积累丰富知识、经验，强化音乐鉴赏能力，提高音乐鉴赏水平。首先，精选古典乐曲，设计鉴赏活动^[6]。古典乐曲有着悠久的历史 and 深厚的内涵，为音乐鉴赏活动的

开展提供了良好的资源支持。教师可以根据课程知识、学生学情等，选择具有代表性的古典乐曲，并以此为基础，设计鉴赏活动，进行鉴赏方法、技巧的讲授，同时邀请学生进行亲身体验，在感知古典乐曲之美的同时，学习和掌握更多乐曲鉴赏、钢琴演奏的技巧，在深化音乐作品理解的同时，提高演奏能力和水平。其次，合理划分小组，展开合作探讨和鉴赏。自主、合作、探究是当前较为推崇的学习方式。教师可以在把握学生基本情况的前提下，对学生进行科学划分，形成不同的小组，让他们以小组为单位，深入赏析音乐作品，感知其风格、情感表达等，并阐述自己的理解和感受。以流行钢琴曲《克罗地亚狂想曲》为例，教师可以引领学生聆听这一音乐作品，并设计问题：从这首作品中感受到了什么样的情绪表达？它背后可能有哪些故事？最吸引你的是哪个部分？鼓励学生自主思考，并与组内成员进行交流、探讨，分享自己的观点和看法。这样，通过促进学生思维交流和碰撞，在激活课堂氛围的同时实现对学生音乐鉴赏能力的锻炼。

5 结语

总而言之，高校钢琴教育中培养学生音乐鉴赏能力，是引领其树立良好审美意识、强化音乐素养的有力举措，更是提高学生钢琴演奏能力、水平的必经之路，重要性不言而喻。教师作为一名合格的引路人，必须要了然于胸，将音乐鉴赏

能力培养工作渗透到各个教学环节，在帮助学生学好钢琴知识、技能的同时，提升学生的音乐鉴赏能力、审美意识，让学生学会发现美、感知美、创作美、表达美，在美的体验中陶冶情操、净化心灵，实现身心健康成长。

[参考文献]

- [1] 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.
- [2] 刘倩予. 核心素养下的高校钢琴教学的艺术模式研究[J]. 戏剧之家, 2023(33): 169-171.
- [3] 张杨茜. 钢琴教学背景下学生音乐鉴赏能力培养的策略分析[J]. 戏剧之家, 2023(22): 184-186.
- [4] 杨忠国. 以素质培养为导向的高校钢琴教学创新分析[J]. 艺术评鉴, 2022(23): 104-108.
- [5] 艾凡丁. 高校钢琴弹唱教学的创新发展研究[J]. 戏剧之家, 2022(34): 113-115.
- [6] 章为. 多元化训练策略在高校钢琴教学中的具体应用[J]. 戏剧之家, 2022(32): 172-174.

作者简介：

王梦舒（1995-），女，汉族，河南南阳人，硕士研究生，助教，研究方向为钢琴教学与演奏。