

立足职业发展需求浅谈钢琴课程中的美育渗透

曹灿

湖北幼儿师范高等专科学校

DOI:10.12238/mef.v4i12.4535

[摘要] 本文以钢琴小组课中的案例为切入点, 浅析师范类专业钢琴课程教学中, 应以职业发展为导向, 注重学生审美能力的培养。并对钢琴课程美育教育的方式进行思考分析, 旨在为我国师范类钢琴课教学模式提供一些借鉴和思考。

[关键词] 师范专业; 钢琴课; 职业导向; 美育

中图分类号: G651

文献标识码: A

The Infiltration of Aesthetic Education in Piano Curriculum Based on the Needs of Professional Development

CAO Can

Hubei Preschool Teachers College

[Abstract] Taking the cases in the piano group course as the starting point, this paper analyzes that the piano course teaching in teachers-making education should be guided by professional development and pay attention to the cultivation of students' aesthetic ability. It also thinks and analyzes the ways of aesthetic education of piano course, in order to provide some reference and thinking for the teaching mode of piano course in normal schools in China.

[Key words] teachers-making education; piano lessons; career orientation; aesthetic education

1 案例背景

2020年10月, 中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》, 对艺术教育提出了新要求。艺术教育不仅是传授知识技能, 更是心灵的教育, 关系到每一位教育者的基本素养, 对于陶冶情操、温润心灵、启迪思想都具有不可替代的作用。在党和国家“立德树人, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的精神指引下, 音乐教育在各级学校教育中越来越受到重视。高等院校音乐专业课程承担着培养人才、传承文明的双重重任, 它的培养模式与音乐教育、美育教育紧密相连。

2 案例简介

王同学是音乐教育专业大二学生, 在进校前有乐理相关基础, 但没有系统学习过钢琴, 经过一年多的教学和刻苦努力地练习, 王同学钢琴弹奏水平有显

著提升。该生识谱很快, 但随着曲目难度的增加弹奏的短板暴露了出来, 该生对音乐表现力不够敏感, 肢体比较僵硬, 这使她弹奏的音乐始终像一杯“白开水”, 不能打动人心。

在钢琴小组课上, 一部分同学正在准备社会艺术水平考级, 其中有一首曲目是肖邦《圆舞曲》。肖邦是浪漫主义时期作曲家的代表人物, 被称为“钢琴诗人”, 他的作品旋律美得像诗一般让人陶醉。有一次课堂, 授课老师安排几个同学一起观摩弹奏这首《圆舞曲》, 互相交流、共同学习, 当其他几位同学听过王同学的演奏后, 纷纷指出她的音乐表现力不够、旋律弹奏很生硬。王同学本身就缺乏自信, 当听到同学们的评价之后, 十分沮丧、情绪低落。观摩后授课老师把她单独留下跟她交流, 她表示自己一直很认真努力, 但是感觉效率很低, 解决不了问题, 好像遇到了“瓶颈”。面对

这首曲子, 她给自己的目标是在一定时间内弹熟背下来, 老师讲的装饰音技巧要弹清楚, 三连音五连音节奏要衔接好。授课老师告诉她: 好的音乐绝不仅仅是准确无误的演奏, 所有的技术点练习都是为了服务音乐的表达, 让美好的、有情感的音乐表达不受到任何阻碍, 而她恰恰忽略了音乐的本真特性。她似乎明白了自己的问题, 但苦恼这首作品需要从哪些方面入手进行音乐表达的突破。接着, 授课老师给她制定了一系列学习方案。

3 解决方案及过程

3.1 研读精神, 把握方向

作为音乐教育后备军的一员, 师范类钢琴课学生要尽早建立职业意识, 清晰职业发展方向, 明确自己努力奋进的目标。因此在课上, 教师要求王同学收集近两年有关于艺术教育及中小学教师职业发展的相关文件, 认真进行学习,

关注重点作归纳总结,并思考自己目前的学习处于什么阶段,应该在哪些方面进行提升。

该生在阅读了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《中小学教师专业标准(试行)》及《音乐课程标准(2011版)》等文件后,思想有了很大转变,她坦诚自己目前学习的目标不明确、格局太小,从未关注过自己的职业发展方向。读了文件后,她明白今后走上工作岗位,将会担起传播知识、通过美好音乐洗涤心灵的责任,当看到《小学教师专业标准(试行)》文件中提到需要“具有相应的艺术欣赏与表现知识”时,她认为这也是目前练习钢琴时忽视的问题。所以,她决定打开视野,主动扩充自己的音乐知识储备,只有掌握的知识丰富了,才能将更多的音乐思想传递出去。她积极地去查阅作品相关的创作背景、风格介绍,并与教师进行分享。

3.2 打开耳朵,聆听美好

当王同学有了初步的职业素养意识之后,教师经常在课堂上充当“学生”,让她站在教师的视角来评判老师的演奏,开始她并不能够准确地指出问题。究其原因,她不知道好的演奏应该是什么样的。虽然老师之前一直告诉她要多在网上学习钢琴曲的音频,但她没有专业的渠道,仅仅只能找到一些学生或者不太规范的演奏视频,所以并没有给她太多有效的指引。针对肖邦《圆舞曲》,教师带领她一起进行了音频赏析,并且在网上找到了几个专业的版本借鉴学习。在听的时候,教师告诉她什么是好听的钢琴音色,乐句的表达如何让听众感觉舒畅等问题。她反复进行听辨,从一开始听不懂,到之后能够告诉老师她比较喜欢哪个版本并讲出原因,证明她的听觉审美已经开启。对于小组钢琴课上的不同示范,她也能够有一定的意见表达。同时,教师推荐给她一些音频的APP,建议她可以多进行作品听辨,不局限于自己正在练习的乐曲。

3.3 唱动结合,助力弹奏

王同学的肢体动作有些僵硬,在弹奏肖邦《圆舞曲》时这个问题也是暴露

无遗,旋律弹奏毫无圆润的韵律线条可言。于是,教师将练习这首作品的几位同学集合起来,让大家一起进行演唱,接着,教师让她们在演唱的过程中随着音乐做动作,将她们感受到的旋律走向用肢体表达出来,连续不停地唱过几遍之后,她们整个人的状态越发放得开,演唱情绪愈加饱满,甚至整个身体都像是有律动,随着音乐晃动起来,并且演唱也逐渐有了乐句和呼吸。随后,教师让王同学在钢琴上弹奏《圆舞曲》的第一个乐句,奇妙的事情发生了,她好像变了个人,状态似乎生动了起来,身体也跟随音乐不自觉地摇摆起来,即便对于音乐的处理并不是那么准确,但有一点值得肯定,通过演唱与肢体运动后,她能够更容易抓住乐曲中的律动感,基于此,教师随即向她进行触键方式的讲解,如何用不同的触键方式来表达她们心中所想的音乐处理。

4 解决成效及思考

通过这样的教学方式及个人的勤奋努力练习,王同学的音乐表现力有了很大地提升,对作品的艺术价值有了更深刻的认识,对毕业前的学习有了更清晰的规划。最终在期末考试中,较好地完成了肖邦《圆舞曲》的演奏,得到了评委老师的肯定,分数排名在班级中上等,整个人也变得更有自信。

4.1 职业导向

教育部制定的《音乐课程标准(2011版)》(以下简称《标准》)的前言部分界定了音乐的价值:“为学生提供审美体验,陶冶情操,启迪智慧;开发创造性发展潜能,提升创造力;传承民族文化,增进对世界音乐文化丰富性和多样性的认识和理解;促进人际交往,情感沟通和和谐社会的构建。”这无疑对音乐教育者具有指导意义。音乐的价值是丰富而多元的,涉及对学生个人的培养、对文化的传承以及对于社会大众的美育教育。在肯定了音乐的价值之后,《标准》第一部分的第二大点提出的课程基本理念包含五个部分:“以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力;强调音乐实践,鼓励音乐创造;突出音乐特点,关注学科

综合;弘扬民族音乐,理解音乐文化多样性。”作为教师以及未来要踏上教师岗位的学生来说,首先要有明确的职业方向,才能够在自己的学习研究中更有目标,做到有的放矢、事半功倍。

4.2 意识引导

钢琴演奏是音乐美学价值实现的方式之一。好的钢琴演奏能把欣赏者与演奏者在同一时空紧密联系起来。钢琴演奏中包含的丰富美学内涵,使欣赏者通过听觉上升到美妙的精神享受。钢琴演奏并不是单纯地使音符变为音响的工作,而是拥有强大的美学后盾的一门艺术。因此钢琴演奏之美是一种二度创作的统一,是理论和实践的统一。学生对于音乐“美”的标准认识和理解可能不太清晰,有的仅仅浮于表面,这还需要教师在所有课堂上加大指引力度。法国大提琴家保罗·托特利耶(Paul Tortelier)曾说过:“我拿到乐谱时会做三件事。首先,我唱乐谱,让我知道旋律如何。其次,我照着乐谱跳舞,让我感受节奏如何。最后,我指挥,让我了解作品的结构。这三件事做完,我才拿起大提琴,开始研究如何演奏。”在钢琴课程中强化、拓展、聆听、歌唱和体态律动环节是非常有必要的,这有助于提升学生的学习兴趣、音乐感知力和音乐表现力。

作为音乐教育工作者,我们要怀揣职业理想,激发学生的想象力,引导学生对美的追求,切实做到“以美育人,以美化人,以美培元”。

[参考文献]

[1]刘加鑫.“以音乐审美为核心”的中小学音乐课程理念解析与实践途径[D].江西师范大学,2015.

[2]杨毅鹭,张春蕾.新时代高校音乐教育人才培养模式研究[J].艺术评鉴,2021(10):83-85.

[3]陈星妤.论钢琴演奏艺术美学价值的实现[D].湖南师范大学,2014.

作者简介:

曹灿(1988—),女,汉族,河南郑州人,助教,硕士,研究方向:音乐教育。