

音乐学院中非钢琴专业学生演奏专业钢琴曲的教学探索

——以舒曼《阿贝格变奏曲》为例

董芷含

西安音乐学院 陕西西安 710061

摘要: 在中国的音乐学院中, 钢琴演奏课仍是许多非钢琴专业的学生必修课之一, 在这些钢琴演奏课程中, 涵盖了从易到难的专业钢琴曲。相对于钢琴专业的学生, 在对非钢琴专业学生的教学过程中会出现更多的难点和问题, 例如基本功不扎实、基础水平参差不齐等。其中, 舒曼《阿贝格变奏曲》, 难度适中, 既可以满足专业性, 又可以让非钢琴专业学生通过练习达到一定程度, 具有重要参考意义。因此本文以该曲为例, 在前人研究基础上, 进一步分析在对非钢琴专业学生教学中的难点和重点, 旨在探究更合理和与之匹配的教学新方案。

关键词: 中国的音乐学院; 非钢琴专业学生; 《阿贝格变奏曲》; 教学探索

1. 音乐学院中非钢琴专业学生学习钢琴演奏的必要性

随着当代大学教育的多样化发展, 培养学生全方面综合素养和实践技能是目前社会教育的客观要求。为满足这些要求, 中国的音乐学院为非钢琴专业的学生开设钢琴必修课, 要求学生掌握一定程度的钢琴弹奏的技巧, 在综合素质提高的同时, 为今后能够更好地胜任音乐教学、理论研究等打下了良好的基础。但是, 他们在进行钢琴演奏的学习过程中往往面临着更多的问题^[1]。

2. 音乐学院中非钢琴专业学生学习钢琴演奏面临的问题

2.1 基本功不扎实

大部分音乐学院非钢琴专业的同学, 在大学入校前没有或者少量进行过系统性的钢琴学习, 因此导致了許多非钢琴专业的同学出现基本功不足的问题。在唐榕的文章中他认为在钢琴演奏时, 钢琴技能的培养和对音乐感悟和表现的训练是最重要的两个部分, 并且在培养这些技能的最佳年龄是5-15岁, 由于这部分大学生已然过了这个时段, 手指、手腕僵硬等问题成为钢琴学习中的技术难点与探索重点。

2.2 基础水平参差不齐

除了基本功不够, 这些非钢琴专业的同学还存在基础水平参差不齐的问题, 他们所学的专业有声乐、音乐理论、其他器乐等等, 这些专业对钢琴演奏的要求和侧重点各不相同, 所以学生在进入钢琴演奏必修课前, 已有的音乐基础也存在差异。此外, 在非钢琴专业中一些学生对钢琴演奏持积

极态度, 而有一些同学可能缺乏兴趣或动力, 认为基本功练习是枯燥无味的, 这些都是影响其基础水平的重要因素^[2]。

2.3 课程设置及设施问题

非钢琴专业学生练琴时间少的问题是一个普遍现象, 这主要是源于学校在课程设置上, 将大多课程都分给了他们的主修专业, 他们需要投入大量时间和精力在主修课程的学习上, 就会影响其对钢琴学习的重视程度。除时间因素外, 非钢琴专业学生还可能面临学校练习环境和条件的限制。例如, 他们可能没有专属的练琴空间, 需要与他人共享, 这种情况下, 他们需要根据他人的时间安排来调整自己的练习计划, 更加限制了练琴时间的灵活性。

笔者将以上非钢琴专业学生面临的问题, 举一首乐曲为例, 来探讨和分析针对曲子中的重难点如何解决这些问题, 并且如何将此乐曲富有专业性地演奏出来。

3. 如何教学舒曼《阿贝格变奏曲》

《阿贝格变奏曲》作为舒曼的第一首钢琴独奏作品具有深远意义。由于这是一首及其专业又富有艺术性的钢琴曲, 并且属于非钢琴专业学生的必修曲目, 因此从此曲出发, 着重分析其重难点, 结合以上分析的问题, 探究出更适合非钢琴专业学生的教学方法^[3]。

3.1 节奏与力度的掌控

《阿贝格变奏曲》是一首技巧性高、情绪起伏大的钢琴作品, 节奏与力度控制是舒曼音乐创作中极为重要的表现手法

之一,他常采用复拍子、双手重音交替等来展现作品,给人一种情绪高涨的音乐氛围^[3],因此在变奏曲这个体裁中,控制全曲的整体节奏和力度是该作品教学中难度较高的部分。

对于钢琴专业的学生来说,他们已经具备了一定的钢琴演奏基础和技巧,在练习此曲时,能够更快地掌握节奏和力度的变化。然而非钢琴专业学生可能不熟悉复杂的节奏模式,如切分音、三连音等,容易在演奏中出现节奏错误。面对这个问题,教师需要对非钢琴学生采取节奏训练的特别手段,将复杂的节奏模式分成更简单的部分,逐一进行分解练习,先练习主题部分,再逐一练习各变奏,直至学生能够独立掌握。并在这过程中,借助节拍器帮助学生保持稳定节奏,逐渐适应曲目中的速度变化。所以在练习时切记不要为了追求速度盲目的加快去练习,心平气和的慢速练习,多听多感受节奏和力度的变化^[3]。

非钢琴专业学生和钢琴专业的学生还在对曲中力度的控制上有很大的区别,前者可能难以在演奏中准确地表现出力度的对比,如强音和弱音的转换。对于这个问题,教师可以先进行示范,然后让学生模仿,逐步掌握正确的触键方法和力度控制。引导学生尝试不同的触键方式,如轻柔、缓慢、有力等,以丰富演奏的音色。

3.2 对乐曲风格的体现

《阿贝格变奏曲》作为浪漫主义时期的作品,充满着幻想与奇特。“浪漫主义”一词在文学中是表达不受任何限制地展现自己的情感、兴趣以及才能^[3],并非是完全无底线无规则的表达,往往很多非钢琴专业同学在演奏浪漫主义的曲子时,演奏的“自由度”无法准确的表现,不能在保证钢琴技法完整流畅的情况下富含情感地演奏出来。

由于曲中表情术语较多,其音乐情感表达也丰富多样,在演奏过程中除了音色力度的适当表达,教师还需要帮助学生理解曲目所表达的情感,引导非钢琴专业学生不仅关注技术层面,还要深入探究作品背后的故事和情感。例如,讲述舒曼与阿贝格小姐的邂逅故事,以及如何将阿贝格的姓氏(Abegg)转化为音名作为主题。这有助于学生更好地理解作品,并在弹奏中融入情感。还可以引导学生将音乐与自己的生活经验相结合,发挥想象力,将个人情感融入弹奏中,使演奏更具个性和感染力。并且曲中大多是多声部,教师需要引导非钢琴专业学生学会如何恰当地摆好各声部的位置,有意识地对各个声部进行安排,以达到整体效果的最佳化。

通过以上教学方案的实施,非钢琴专业学生可以逐步掌握《阿贝格变奏曲》中的节奏和力度变化以及音乐表现力,提高其演奏水平。同时,教师也应根据学生的实际情况灵活调整个性化教学方案,以达到最佳的教学效果。

面对这些问题,笔者总结出了一些应对措施。对于非钢琴专业同学基本功不扎实问题,老师们可结合《阿贝格变奏曲》重难点的练习方法,通过慢练、大臂带动小臂、手腕放松等方法来加强学生的基本功,并在学习乐曲前讲述曲目的创作背景及风格特点,更有利于非钢琴专业学生对曲目的理解与演奏;对于基础参差不齐的问题,老师需加强学生基础水平的摸底和评估,制定个性化的教学计划和进度,根据学生的需求调整教学内容和方法;对于非钢琴专业学生课程设置及设施问题,老师需要根据学生的实际情况和可用时间,在确保教学内容符合学生学习目标的同时,又能在有限的时间内取得最大成效,并帮助学生识别并专注于练习中的难点和关键点,避免无效重复。也可推荐或提供适合学生的在线学习资源、APP 或软件,帮助学生在在家也能进行有效练习。

4. 结论

本文通过对中国音乐学院中非钢琴专业学生群体在学习钢琴演奏过程中遇到的主要问题,如基本功薄弱、基础水平差异大等,引出如何对钢琴必修曲目《阿贝格变奏曲》进行教学实践,以及在针对此曲学习过程中非钢琴专业学生面临的重难点,解决以上问题,例如,采用先易后难的方法逐个练习每个变奏曲,通过慢练、分手练等加强非钢琴专业学生的基本功,通过定制个性化教学方案,提供更多的教学资源设施等教学新方案,以便于他们达到更高效的练习效率。对非钢琴专业学生的教学新方法包含但不仅限于笔者在文中提到的措施,但相信只要非钢琴专业学生能将 these 方法实施下来,就会有新收获。

参考文献:

- [1] 蒋立. 高师非钢琴专业学生学习钢琴的常见问题及其解决措施[J]. 中国音乐教育, 2002,(05):19-21.
- [2] 刘屹昕. 普通高校非专业钢琴课程教学过程探究[J]. 音乐时空, 2016,(01):156-157.
- [3] 叶竞阳. 舒曼《阿贝格变奏曲》的艺术特色与教学演奏探析[D]. 西安音乐学院, 2022.

作者简介:

董芷含(2003—),女,汉族,四川,本科,研究方向为音乐学。