

# 钢琴教学中培养学生音乐表现力的有效途径

刘军华

武汉音乐学院, 湖北 武汉 430000

DOI:10.61369/EIR.2026080001

**摘 要：** 在钢琴教学体系中，音乐表现力的培养既是核心教学目标，也是长期存在的教学难点。当前钢琴教学中普遍存在“重技术、轻表达”的现象，多数学生具备扎实的演奏技巧，却难以通过琴声传递音乐情感、塑造音乐形象，技术与艺术表达脱节成为制约学生演奏水平提升的关键瓶颈。本文立足钢琴教学实践，聚焦基础训练、音乐理解、表演实践三大核心环节，探索系统化、可落地的教学路径，助力学生在夯实演奏技能的同时，深度挖掘音乐内涵，实现从“精准弹奏”到“动情演绎”的蜕变，全面提升音乐表现力。

**关 键 词：** 钢琴教学；音乐表现力；基础训练；音乐理解；表演实践

## Effective Ways to Cultivate Students' Musical Expression in Piano Teaching

Liu Junhua

Wuhan Conservatory of Music, Wuhan, Hubei 430000

**Abstract：** In the piano teaching system, the cultivation of musical expression is both a core teaching goal and a long-standing teaching difficulty. In current piano teaching, there is a common phenomenon of "emphasizing technique over expression". Most students have solid playing skills, but it is difficult for them to convey musical emotions and shape musical images through the sound of the piano. The disconnect between technique and artistic expression has become a key bottleneck that restricts the improvement of students' performance level. This article is based on piano teaching practice, focusing on the three core aspects of basic training, music understanding, and performance practice, exploring a systematic and practical teaching path to help students solidify their playing skills while deeply exploring the meaning of music, achieving a transformation from "precise playing" to "dynamic interpretation", and comprehensively enhancing music expression.

**Keywords：** piano teaching; musical expressiveness; basic training; music comprehension; performance practice

### 一、夯实基础训练，筑牢表现力根基

音乐表现力的呈现以扎实的演奏基础为前提，脱离技术支持的情感表达如同空中楼阁。钢琴基础训练并非单纯的技巧打磨，而是音色、节奏、踏板三大核心要素的系统化培养，三者共同构成音乐表达的底层逻辑，只有将基础训练与情感表达深度融合，才能让技术服务于音乐，为表现力提升筑牢根基。

#### （一）音色控制的系统训练

音色是音乐的“语言”，是传递情感最直接的载体，而当前学生普遍存在“重音准、轻音色”的误区，将弹奏等同于“击键”，忽视音色塑造。教学中需从触键本质入手，让学生理解每一次触键都是情感的倾诉，而非机械的动作重复。首先，从单音触键启蒙，摒弃“用力敲键”的错误认知，引导学生用指尖、指腹、掌关节的协同发力，感受“轻触、深触、快触、慢触”带来的音色差异。例如练习中央C时，指导学生用大拇指像“触摸羽毛”般

轻触琴键，体会柔和通透的音色；再用稍快的触键速度，感受明亮清脆的音质，让学生建立“触键决定音色”的核心认知<sup>[1]</sup>。

其次，强化音阶、琶音的音色统一性训练。多数学生练习音阶时盲目追求速度，导致音色杂乱、轻重不均，教学中应强调“慢速聆听、匀速触键”，要求每个手指发力均匀，让音阶线条如“流水般连贯顺滑”，即使快速演奏也能保持音色匀称。针对不同作品的风格需求，针对性训练专属音色：弹奏古典主义作品时，训练干净、通透的颗粒性音色，体现严谨典雅；弹奏浪漫主义抒情作品时，侧重圆润、绵长的歌唱性音色，传递细腻情感；弹奏印象派作品时，追求朦胧、柔和的缥缈音色，营造意境氛围。

同时，借助对比示范与录音反馈深化感知，教师现场演示不同触键方式的音色效果，让学生直观辨别“生硬、柔和、明亮、暗沉”的区别；再让学生录制练习音频，回放时自主分析音色问题，逐步养成主动塑造音色的习惯。只有让学生真正听懂音色、掌控音色，才能用丰富的音色层次传递音乐情感，让演奏更具感染力。

## （二）节奏感的培养方法

节奏是音乐的“骨架”，稳定且富有灵性的节奏是情感表达的核心支撑，很多学生节奏不稳、演奏刻板，根源在于缺乏内在律动，过度依赖节拍器。教学中应打破“机械跟拍”的误区，结合人体自然律动，构建“感知—理解—运用”的节奏培养体系。针对初学者，通过肢体律动建立节奏认知，让学生用走路、拍手、跺脚的方式感受二拍子的稳健、三拍子的悠扬，比如伴随“1-2-1-2”的步伐体会进行曲的铿锵，用“1-2-3”的旋转动作感受圆舞曲的灵动，让身体与节奏深度融合，形成本能的节奏感知。

在节拍器使用上，遵循“先感后拍、灵活运用”的原则，初学者先脱离节拍器，凭内心感受慢速演奏，熟练后再用节拍器校准速度，避免演奏变得僵硬呆板。针对复杂节奏，采用“拆分简化、循序渐进”的方法：切分音练习时，先拆解为“短—长—短”的节奏型，用口唱结合手打节拍，强化重音移位的感知；三连音训练时，先匀速口念“1-2-3”，再过渡到弹奏，保证音符时值均匀；复合节奏（如左右手不同节奏型）则先分手精练，明确各自节奏逻辑，再慢速合练，逐步实现节奏精准与流畅<sup>[2]</sup>。

此外，注重乐句呼吸与节奏的融合，引导学生像唱歌一样“呼吸”，乐句开头自然起势、结尾轻柔收束，避免节奏生硬割裂。比如演奏抒情乐句时，伴随呼吸调整节奏快慢，让节奏充满生命力，真正让节奏成为情感表达的载体，而非机械的时间约束。

## （三）踏板使用的指导要点

踏板被誉为钢琴的“灵魂”，是丰富音色、烘托情感的关键工具，但多数学生存在“盲目踩踏板、全程不换踏板”的问题，导致音响混浊、旋律模糊。教学中需明确“踏板为音乐服务”的核心原则，从基础用法到艺术运用层层递进，让学生精准掌握踏板技巧。

首先，夯实右踏板（延音踏板）基础，遵循“和声换踏板”的核心规则，先让学生脱离踏板，清晰弹奏和弦连接，明确和声变化节点，再在每个新和弦响起时快速换踏板，做到“音清、和顺、情浓”。针对不同风格作品调整踏板用法：古典作品中少用、浅踩踏板，保持音色干净通透；浪漫主义作品中适当延长踏板时长，增强旋律连贯性；演奏激昂段落时，快踩快放强化力度；演奏舒缓段落时，慢踩慢放烘托氛围。

其次，传授半踏板、颤踏板等进阶技巧，半踏板通过轻踩踏板制造朦胧柔和的音色，适配德彪西等印象派作品；颤踏板通过快速轻踩踏板，营造灵动跳跃的效果，丰富音乐层次。同时，普及左踏板（弱音踏板）、中踏板（持音踏板）的特殊用法，左踏板可弱化音量、柔化音色，用于演奏静谧、梦幻的段落；中踏板能精准延长特定音符，突出旋律线条，适用于复调作品。

最后，建立“聆听—调整—优化”的踏板练习模式，让学生录音回放，自主判断踏板是否混浊、是否贴合情感，摒弃“为用踏板而用踏板”的误区。只有让踏板与触键、节奏、情感完美契合，才能让演奏更具立体感，充分释放音乐的艺术魅力。

## 二、深化音乐理解，提升表现力内涵

音乐表现力的核心是“以情动人”，而情感表达的前提是对作品的深度理解。脱离音乐内涵的演奏只是“音符堆砌”，只有

引导学生读懂作品、走进创作者内心，才能让演奏有灵魂、有温度。教学中需从作品背景、音乐结构、情感启发三个维度，帮助学生构建完整的音乐认知体系，让表现力有内涵、有深度。

## （一）作品背景的深入讲解

每一部音乐作品都是创作者情感与时代的缩影，了解创作背景是读懂音乐的“钥匙”。很多学生演奏缺乏感染力，根本原因是对作品一无所知，只是机械弹奏音符。教师需打破“只教谱、不讲故事”的局限，用生动的讲解、多元的素材，为学生搭建作品与情感的桥梁<sup>[3]</sup>。

讲解作曲家生平与创作经历，让学生理解作品的情感源头：演奏贝多芬《月光奏鸣曲》时，讲述贝多芬双耳失聪却坚守音乐理想的故事，体会作品中隐忍、坚毅的情感；演奏肖邦《革命练习曲》时，结合肖邦流亡海外、心系祖国的经历，感受乐曲中的悲愤与爱国情怀；演奏莫扎特作品时，传递其乐观纯粹的人生态度，体会明快灵动的音乐风格。

借助多媒体手段强化直观感知，播放对应时代的绘画、建筑、历史影像，让学生感受巴洛克的华丽、古典主义的严谨、浪漫主义的奔放；播放不同演奏家的版本，对比演绎风格的差异，拓宽音乐视野。通过背景讲解，让学生明白“为何而弹”，让音符承载情感与故事，演奏自然更具感染力。

## （二）音乐结构的分析指导

音乐结构是作品的“框架”，只有理清结构、把握层次，才能实现完整连贯的演奏。很多学生专注于攻克局部难点，忽视整体结构，导致演奏支离破碎、缺乏逻辑。教学中需引导学生从“局部练琴”转向“整体解读”，掌握分析音乐结构的方法。

从简单曲式入手，逐步深化认知：启蒙阶段用色彩标记法，让学生用蓝色标注ABA曲式的A段主题、红色标注B段对比段，直观感受“呈示—对比—再现”的逻辑；进阶阶段讲解奏鸣曲式、回旋曲式，引导学生分析主题呈现、发展、再现的脉络，明确各段落的情感定位。

重视和声色彩的感知，无需深奥理论，只需让学生体会和声变化带来的情绪波动：大三和弦的明亮开朗、小三和弦的忧郁柔和、属七和弦的紧张期待、主和弦的稳定释然。比如演奏属七和弦时，引导学生感受“蓄势待发”的张力，到主和弦时体会“豁然开朗”的释放，让学生理解和声对情感的推动作用。

同时，通过哼唱旋律、绘制音乐曲线（波浪线表示起伏、直线表示平稳），将抽象的音乐结构具象化，帮助学生把握乐句呼吸、段落衔接，让演奏层次清晰、逻辑连贯，实现“形散神不散”的艺术效果。

## （三）情感表达的启发引导

音乐是情感的艺术，启发学生自主感知情感、表达情感，是提升表现力的核心。教师需摒弃“统一标准”的教学模式，尊重学生的个性化理解，用多元方法引导学生将谱面记号转化为鲜活情感。

采用情境联想唤醒情感，用提问激发学生的想象力：“这首乐曲像清晨的阳光，还是夜晚的星空？”“用颜色形容的话，是温暖的黄色，还是忧伤的蓝色？”让学生结合生活经验构建音乐

画面，将视觉感受转化为听觉表达。比如演奏欢快的乐曲时，联想节日场景，用明亮音色、轻快节奏传递喜悦；演奏忧伤的乐曲时，回忆细腻情绪，用柔和音色、舒缓节奏表达感伤。

强化肢体语言与情感的融合，教师示范对比演奏：僵硬紧绷的手臂会让音色生硬、情感匮乏，放松舒展的手臂能让旋律流畅、情感饱满，让学生直观感受肢体状态对表达的影响。引导学生跟随音乐自然摆动身体，让肢体律动与情感节奏同频，让演奏更具表现力。

尊重学生的个性化解读，同一首乐曲，不同学生有不同感受，只要贴合情感内核，都应给予肯定。鼓励学生大胆表达自我，用自己的方式诠释音乐，让演奏充满独特魅力，真正实现“以琴传情、以乐动心”。

### 三、丰富表演实践，锻炼表现力能力

音乐表现力最终要通过舞台呈现检验，只有通过常态化、多元化的表演实践，才能让学生克服紧张、从容表达，将技术与情感完美融合。教学中需构建课堂演练、舞台实战、评价反馈三位一体的实践体系，让学生在实践中成长，在历练中提升<sup>[4]</sup>。

#### （一）课堂表演的常态化

课堂是培养表演能力的“第一阵地”，常态化的课堂表演能帮助学生克服心理障碍，养成从容演奏的习惯。教师需将课堂打造成“微型舞台”，固定表演环节，规范表演流程，让每一次练习都具备表演属性。

每节课设置 10 分钟专属表演时间，要求学生完整演奏曲目，严格遵循“上台—鞠躬—演奏—谢幕”的正式流程，培养仪式感。其他学生充当观众，保持安静专注，营造真实的演出氛围。表演全程录像，结束后即时回放，引导学生从观众视角审视自己：是否因紧张导致音色僵硬？乐句呼吸是否自然？情感表达是否到位？

针对学生的紧张问题，教授实用调节方法：演奏前深呼吸放松身心，手臂自然下垂舒缓紧绷感；演奏时专注音乐本身，忽略外界目光。长期坚持课堂表演，能有效提升学生的心理承受力，让学生从“怕表演”转变为“敢表演”，为舞台实战奠定基础。

#### （二）舞台经验的积累

走出课堂的舞台实践，是提升表现力的关键一步。教师需积极搭建多元实践平台，鼓励学生参与各类演出，在实战中积累经验、突破自我。从班级音乐会、校园文艺汇演，到社区公益演出、专业钢琴比赛，为学生提供不同规模、不同场景的表演

机会。

正视演出中的不完美，第一次登台的失误、紧张都是成长的必经之路，教师要引导学生总结经验，而非否定自我。每次演出后，细致复盘细节：紧张导致节奏偏差的段落如何调整？情感表达不足的地方如何优化？让学生撰写演出心得，梳理收获与不足，实现“每演一役、更进一步”。

同时，组织学生观摩高水平音乐会、演奏视频，带着问题学习：演奏家如何通过肢体语言强化情感？强弱对比、速度变化如何服务于表达？音色、踏板如何精准运用？让学生模仿优秀演绎，转化为自身技巧，拓宽表演视野，提升艺术审美。

#### （三）评价反馈的及时性

科学及时的评价反馈，是优化表演、提升表现力的重要保障。摒弃单一的教师点评，采用多元化、针对性的评价模式，让学生清晰认知不足、明确提升方向。

运用“三明治反馈法”，先肯定优点（增强自信），再指出问题（精准改进），最后鼓励展望（激发动力），让评价温和有效。开展学生互评，轮流担任“小评委”，从聆听者角度提出建议：“旋律被伴奏掩盖了”“节奏可以更舒缓些”，这种方式更贴近学生视角，能发现教师忽略的细节，同时提升学生的鉴赏能力。

建立表演成长记录表，每次实践后记录优点、不足、改进措施，课前回顾复盘，让学生直观看到自身进步。坚持“当堂问题当堂解决”，及时纠正情感表达、技术运用中的问题，避免错误固化。及时、精准的评价，能让学生少走弯路，快速提升音乐表现力。

### 四、结语

钢琴教学中，音乐表现力的培养是一项循序渐进、统筹兼顾的系统工程，绝非单一技巧训练所能实现。唯有以基础训练为根基，让学生掌控音色、节奏、踏板，筑牢表达载体；以音乐理解为核心，让学生读懂作品、感知情感，丰富表达内涵；以表演实践为路径，让学生从容演绎、优化提升，强化表达能力，才能实现技术与艺术的完美融合。教师需坚守“因材施教”的理念，根据学生的年龄、性格、水平灵活调整方法，尊重个性化表达，让每一位学生都能在钢琴演奏中找到情感出口，用琴声传递心声。只有这样，才能真正培养出既具备扎实技巧，又富有艺术感染力的钢琴学习者，让音乐的魅力通过演奏绽放光彩，让钢琴教学回归“以乐育人”的本质。

### 参考文献

- [1] 吴明璇. 论如何在钢琴演奏教学中培养学生的音乐表现力 [J]. 吉林省教育学院学报, 2023, 39(11): 158-162.
- [2] 于馨淇. 论钢琴教学中如何培养音乐表现力 [J]. 中国民族博览, 2023(8): 127-129.
- [3] 刘菁菁, 任广明. 音乐表演专业钢琴“教—练—赛—演”教学中艺术表现力培养 [J]. 魅力中国, 2020(49): 82.
- [4] 李晶. 钢琴教学中学生音乐表现力的培养策略 [J]. 艺术评鉴, 2021 (12): 102-104.