

试析钢琴教学中的情感动力

李丹

(北华大学师范分院, 吉林 吉林 132013)

【摘要】钢琴艺术是抒发情感的艺术, 每一首钢琴曲目中都蕴含着丰富的情感, 需要通过钢琴演奏者的理解、挖掘、再现和二度创作来展现其艺术魅力。那么, 钢琴教师和习练钢琴演奏艺术的学生都需要认真揣摩每一首要教和要学的钢琴曲目中所蕴含的情感, 并注入自己的情感, 才能学习和演奏好每一首钢琴曲目。

【关键词】钢琴教学; 钢琴艺术; 情感动力

前苏联教育家苏霍姆林斯基说过: “我一千次地确信, 没有一条富有诗意的感情的和审美的清泉, 就不可能有学生全面的智力发展”, 这句哲言所阐释的观点同样适用于钢琴教学之中。在钢琴教学中, 三方面的情感对于学习和掌握钢琴技艺, 演奏好每一首曲目都十分重要, 这三方面的情感即: 钢琴艺术中所内蕴的能够打动研习者的情感因素; 教师对钢琴艺术包括具体曲目的审美情感和教学情绪; 学生对钢琴艺术包括具体曲目的审美情感和学习情绪。情感是钢琴技艺学习的动力, 唯有热爱钢琴艺术, 用自己的心灵去倾听和感受钢琴艺术, 以专注和激情投入钢琴艺术的教学活动中, 才能使人类创造的钢琴艺术获得更好的传承和发展。

一、钢琴音乐中所内蕴的情感因素丰富多彩

聆听钢琴演奏, 极易引起倾听者的情感共鸣, 其原因在于钢琴音乐艺术所内蕴的情感因素是丰富多彩的, 钢琴音乐极其注重情感表达, 情感因子是钢琴音乐的核心要素, 没有情感色彩的钢琴音乐一定是不复存在的。钢琴音乐以诸多微妙的情感要素, 构筑了细腻、深邃、激情的情感特色, 即惟妙惟肖, 又艺术升华地打动着所有的倾听和研习钢琴音乐的人。

钢琴音乐所表达出的细腻、深邃、激情的情感具有极强的感染力、吸引力和凝聚力, 会让倾听者如梦如幻地神游其中。这样的艺术魅力可以浪漫主义钢琴流派为例证。浪漫主义钢琴流派的钢琴家们以热烈、激昂、狂放、幻化的风格来谱曲和演奏, 以诗性的写意、幻想的塑型、绚丽的乐章、豪放的个性来表现生活中的真善美与假恶丑, 为人类所经历的生老病死、爱恨情仇的过程和缘由做源于生活和高于生活的幻化表达, 那种如同生活中的写真, 又不同于生活中的写真的浪漫描摹作用于人的感受神经, 使得倾听者恍若置身于所讲述的故事和道理的情境和细节中, 或喜极而泣, 或忧郁悲伤, 或沉思遐想, 或亢奋激昂……钢琴艺术大师肖邦即浪漫主义钢琴流派的代表, 他笔下的钢琴曲目的旋律诗情画意的精妙细腻, 透视出媚人的款款深情, b小调 (op.58) 就是其中的代表作。还可以再品赏李斯特、门德尔松、舒曼这些钢琴大师们创造的钢琴曲目中所包含的特色情感, 从中可以感受到, 李斯特所创造的钢琴曲目是包含在令人眩目的华丽技巧下所爆发的炽热激情, 门德尔松所创造的钢琴曲目是包含在清新朴实中, 如小溪般轻轻流过, 不由人细细吮吸的深情; 舒曼所创造的钢琴曲目短小精干, 个性鲜明, 快人快语般地表达和礼赞激情。总之, 钢琴家用极富个性的音乐语汇, 创作出不同艺术风格特征的钢琴作品, 成就了五彩斑斓的钢琴音响世界, 带给古往今来的人们在钢琴审美中的丰富情感体验, 产生了无限的崇拜和敬畏钢琴艺术的情感, 使得钢琴“乐器之王”的美誉越来越响亮。

那么, 钢琴曲目的情感是通过怎样的具体形式表现出来的呢? 其表现形式主要有三, 即: 通过旋律表现; 通过和声表现; 通过钢琴小品表现。

二、充分关注和发挥钢琴教学活动中情感的动力作用

正因为钢琴艺术是充满情感的艺术, 那么, 钢琴教学活动就必须以饱满和丰富的情感作为师生研习钢琴艺术的物质基础, 否

则, 注意不到或拿捏不准钢琴艺术精髓的教学活动就会干瘪的失去动力, 而不会达到高效率和高质量。

在钢琴教学活动中, 无疑首先要学习钢琴演奏的基本知识、钢琴演奏技巧, 但是这样的教学内容只是对于钢琴音乐学习者的基础性要求, 也即入门要求, 在这样的基础上, 还必须强调对钢琴曲目所蕴含的情感内容、情感形式、情感风格的了解和把握去学习和演奏好一部作品。进一步说, 情感在钢琴教学中具有调节、导引和深化功能。钢琴教学无疑是一种从未知向已知探索和迈进的认知活动, 但它与一般的认知活动不同, 因为所要探知和学习的是音乐艺术, 要求学生能够在有限的时间里摄取、过滤、储存大量的音乐信息, 并掌握一定的钢琴演奏技能, 这对学生的智能和方法提出了更高的要求。学生们怎样才能在教师的指导下, 迅速而准确地进入所要学习的钢琴曲目的音乐美的意境, 贴近原作的内涵和风格表现作品, 这就需要情感共鸣的实现。而要读懂和体会到抽象的音乐语言的真情实感, 就必须要将自己的真情实感投入到曲目中, 也就是要以热爱钢琴艺术, 钻研钢琴艺术的刻苦学习精神, 投入到挖掘和体验钢琴艺术的真情实感的活动中去, 再从曲目的真情实感中感悟和领略钢琴艺术的精妙, 修炼钢琴艺术的表演水平。

学生学习钢琴艺术的情感需要教师的启发和激发, 现代心理学对情感的调节功能的揭示, 为钢琴教学开辟了一条通过非智力因素改善促进智力因素发展的直接通道, 所以, 每一位钢琴教师都应该掌握现代心理学尤其是教育心理学知识, 也更应该以饱满的艺术热情钻研钢琴演奏技能, 具有能够深刻领会每一首钢琴曲目的情感意境的能力, 在具体教学活动中, 能够将学生积极学习的自觉性和主动性调动起来, 引导学生在情感共鸣中学习钢琴演奏艺术。

教学实践充分证明, 只有充分发挥情感的动力功能, 才能切实提高钢琴学习的效果; 情感调动的效果直接影响学生潜在的音乐素质和演奏能力的发挥。那么, 在钢琴教学活动中, 教师的首要任务必须是培养学生对音乐中所蕴含的情感的感知力。具体方法可通过利用钢琴教学中各种欣赏的环节, 如教师示范、观摩音乐会、听音响资料等方式进行。通过音乐拨动学生的心弦, 丰富学生的审美感知, 得到美的享受, 丰富自身情感。通过各种音响和“通感”作用引发学生的情感, 使学生全身心地融于音乐作品中, 直接强化学生的钢琴学习行为, 从而达到良好的教学效果。

参考文献

- [1] 赵小生. 论钢琴演奏之道 [M]. 上海: 上海世界图书出版公司, 1997.
- [2] 司徒璧春, 陈朗秋. 钢琴教学法 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2008.

作者简介:李丹 (1981-), 女, 吉林人, 吉林北华大学师范分院讲师, 研究方向: 音乐教学。