

浅述柴可夫斯基的《少儿钢琴曲集》教学理念

马 菲

(郑州科技学院, 河南 郑州 450000)

摘 要:《少儿钢琴曲集》是著名俄罗斯作曲家柴可夫斯基在1878年为少儿所创作的钢琴曲集, 这部作品由二十四首钢琴小曲构成, 他从少儿的认知能力和特点等方面进行作品创作, 给人展现出一个缤纷美丽的画面, 是少儿钢琴作品的典范。本文介绍了作品艺术特征, 研究了具有针对性的教学思路理念, 为少儿钢琴教学的实施, 拓宽视野, 提高少儿审美能力和弹奏水平, 使教师在少儿钢琴教学中达到良好的实践效果。

关键词: 钢琴; 艺术; 教学; 审美

一、柴可夫斯基的生平及创作背景

柴可夫斯基是著名的俄罗斯作曲家, 他出生在俄国一个贵族家庭, 10岁开始学习钢琴和作曲, 23岁入彼得堡音乐学院学习作曲, 毕业后到莫斯科音乐学院任教。1877年在梅克夫人的资助下, 从事专业音乐创作, 仅大型作品就有: 10部歌剧, 6部交响曲, 4部协奏曲, 3部舞剧, 音乐会序曲, 钢琴套曲和交响诗等等。柴可夫斯基的音乐基调建立在民歌和民间舞蹈基础之上, 旋律具有独有的俄罗斯民族风格。《少儿钢琴曲集》是他早期的时候谱写的一套适用于钢琴初学者或少儿的钢琴曲。乐曲是随着儿童年龄的增长及喜爱事物的变化而编排的顺序。每一首小曲呈现出不同的生动画面。《儿童钢琴曲集》共有24首不同题材的曲子, 都像是孩子成长过程中所经历的不同阶段, 每首风格不一, 这是之后作曲家写作少儿作品的著名典范。

二、《少儿钢琴曲集》的艺术特征

一首有意境的钢琴曲总会从标题中体现出来, 标题的寓意从题目中显现, 从这本钢琴曲集的题目就能看出多彩、鲜活动人的形象和抒发对美好生活的向往的情怀, 其中大都是对一个民族和民族生活习性的描写或对某件事物的描写并从感性出发, 书写出理性的旋律来。如《手风琴师之歌》就是对人物事件的描写, 曲子采用G大调, 乐段结构, 通过不同乐句的对比变化、不同音乐素材的运用表达对美好人物或行业的赞美。

大多《少儿钢琴曲集》都采用短小的曲式结构。主题单一, 和声主属呼应, 结构方整, 音乐形象简单、统一。旋律流畅, 方便儿童记忆。越是简单的旋律越能引起儿童的共鸣, 故此钢琴曲集也不例外。它每首曲目都用短小精悍的动机, 通过模进、变化、引申的手法发展成为意义各不相同的钢琴作品, 多为一段体和二段体结构。

一个民族的旋律体现本民族的艺术气质和内涵, 从节奏、旋律包括旋律发展手法都能体现出来一个民族的固有特征。民间音调和广为传唱的曲调是大多儿童钢琴小曲采用的主旋律, 该《少儿钢琴曲集》也不例外。其多篇钢琴小曲都采用平行乐句和对比乐句的发展方式, 简单明了; 多用乐段反复, 这样会加强主题乐思的记忆。该书具有很高的艺术价值, 是学习钢琴不可绕过的钢琴曲集。

三、《少儿钢琴曲集》的教学理念

首先需要教师合理安排曲目。《少儿钢琴曲集》中每一首乐曲都有其特点。如: 1、连奏的运用《法国国歌》《甜梦》等。2、乐句的连贯《冬晨》《木偶兵进行曲》《玛祖卡舞曲》3、断奏《卡玛林斯卡亚舞曲》《波尔卡舞曲》《意大利歌曲》《女巫》《云雀之歌》等。

4、双音与和弦《晨祷》《新的洋娃娃》《手风琴所走的音乐》《圆舞曲》等。5、低音持续进行《害病的洋娃娃》《手风琴师之歌》。

其次教师引导学生正确读谱及具体弹奏技巧方法。本人在日常教学中常常遇到一些学生, 只是把音和节奏弹对, 其他标记不重视, 在读谱上只停留在简单的谱子表面上, 我想这是远远不够的, 乐谱上的每一个标记, 都是作曲家们的意图和作品内涵, 有赖于正确的读谱, 深刻体会到读谱的重要性。具体的谱例实践教学:《晨祷》表现早晨在教堂祷告场景, 营造出和声的效果, 因此在弹奏的时候要注意和弦的整齐、饱满。就像教堂中教徒们用不同的声部组合在一起达到美好的合唱效果, 高声部要突出。《洋娃娃的葬礼》中情绪悲伤, 和声效果表现非常沉重, 难点在于踏板的运用。接着《新的洋娃娃》, 情绪上欢快和轻松, 所以这三首可以在一起弹奏。在这套作品中有很多的圆舞曲形式, 典型的三拍子, 比如《意大利歌曲》《德国歌曲》《圆舞曲》都有明显的民族特色。左手要表现强弱弱的伴奏形式, 和弦整齐。《云雀之歌》, 右手旋律模仿大自然中云雀悦耳的鸣叫声, 在弹奏的时候要注意三连音的均匀和清晰, 四小节为一个乐句, 注意感情色彩的变化。装饰音弹奏要求保证质量。在曲集中还有乐曲是连续不断地用双手弹奏和声旋律。通过和声变化来发展少儿的听力, 激发想象力, 使他们能够正确理解乐曲所表达的内涵。比如:《冬晨》、《侍婢的故事》。尤其是在《手风琴师所奏的音乐》这首乐曲中, 利用钢琴中音区来模仿手风琴的和弦音色, 强化了和声效果。又如在《卡玛琳斯卡舞曲》中, 在处理右手的旋律上加入了大量的手指跳音, 以表现舞曲灵活活泼的特性。

钢琴教学不同于其他科目的教学, 包含两方面: 第一, 是技术技能的教学; 第二, 是要有丰富的音乐文化背景知识。以一对一的模式进行授课是钢琴教学最基本的形式, 这种教学的好处在于可以因材施教因人而异, 针对不同的学生采用不同的教学方法和教学理念, 能够达到较理想的教学效果。本着尊重学生的态度, 教师在选曲目的时候可以让学生自己来选, 把主动权交给他们, 这就能在他们接受的范围内很好地完成曲目, 同时也尊重了他们的个性发展和促使学生的钢琴演奏积极性的提高。本钢琴教程中的多首曲目, 有丰富的资源提供给学生做选择, 不同的曲风和演奏技巧都给他们提供了可能性。一旦学生学习钢琴的热情被调动起来, 势必会有突飞猛进的演奏技巧提高, 这将对他们将来的钢琴演奏生涯铺好道路。■

【参考文献】

- [1] 郑曙星. 怎样弹好柴可夫斯基少年钢琴曲集. 南京音像出版社, 1999.
- [2] 但昭义. 儿童钢琴教学与辅导. 华乐出版社, 1999.