

论在钢琴教学中文学修养的重要性

杨晓琴

(黔南民族师范学院 音乐系, 贵州 都匀 558000)

[摘 要] 在钢琴教学中, 文学对音乐起到非常重要的作用, 通过聆听一首钢琴曲, 可以判断是否是一首歌曲优美的曲子, 这足以说明谱写钢琴曲的文学水平有多高, 文学修养达到什么样的境界。我们可以从演唱者或者是钢琴演奏者对音乐作品理解程度上得知此人的文学修养的高低, 接受和欣赏音乐的前提条件是提高文学修养, 假如一个钢琴演奏者的文学修养程度不高, 对音乐欣赏处于不利的方面。本论文从钢琴教学中的声乐创作、美学和实践的角度分别阐述钢琴教学与文学之间的紧密联系, 并且着重说明在钢琴教学过程中有针对性的加强文学修养的重要性。

[关键词] 钢琴教学; 文学修养; 重要性; 建议与策略

在钢琴教学中, 钢琴教学和文学是紧密联系在一起的。从钢琴教学过程中可以得知钢琴与文学是两个不同的艺术形态, 然而钢琴教学与文学之间却相互联系着。我们在钢琴教学和学习过程中总是不重视文学这种艺术形态, 毫无疑问的会对钢琴教学产生影响。所以在钢琴教学过程中必须加强和提高文学修养, 这不仅能提高钢琴教学的演唱水平, 还能增强钢琴教学的理论素养, 在钢琴教学中都起到主导作用。教育工作与一般的工作是有区别的, 教育教学工作不仅有很强的示范性还拥有强力的引导性, 特别是在钢琴教学过程中, 最为明显的是这种示范性与引导性。教师基本素质的一个前提条件就是文学修养。在钢琴教学过程中, 要想成为一名合格优秀的钢琴教师, 该教师所具备的条件必须是不断加强文学修养。加强文学修养的作用可以促进教学语言的规范性, 同时在音乐学科领域, 文学与音乐都有相互联系在一起的。尤其是作为钢琴教师, 综合运用在钢琴教学过程中。这是在钢琴教学中, 教师们教导学生们运用正确的方法不断学习, 通过这种教学模式能让学生知道和了解到什么样的能力才是真正的音乐能力, 同时让学生们领悟到如何加强音乐知识的学习是最最重要的。在钢琴教学过程中, 要想做到教学相长, 必须加强文学修养, 加强文学修养不仅可以对教育实践的领域加以扩宽, 而且还能在教育实践内容的基础上不断增加。

1、试论文学修养

如何评价一个人的文学修养是看此人的综合素质。从孩提时起, 我国的教育制度都是以应试教育为主, 教师们很少关注学生们的个人兴趣爱好, 更不用说把文学修养与人生结合在一起思考。在这样的教育体制下, 不管是老师还是家长们看重的仍然是孩子们的考试分数, 不重视学生们的文学视野和对欣赏文学作品能力的培养。在钢琴教学中, 有部分学生们不理解歌词的内涵, 看不懂歌词本身所代表的含义, 这足以说明提高和加强文学修养是很有必要的。在传统的教学过程中, 把大学生的人格素质培养和人文精神熏陶规定是传统文学修养课程的基本要求。加强文学修养是从大学生们的人格成长, 明确的目标出发, 而不是简略的人文素质教育课程, 加强文学修养的首要任务是是需要开设一些有针对性地实施的人格教育的课程。通过学习文学课程, 不仅可以陶冶当代大学生的情操, 而且还能把学生们培养出健康的人格。经过学习我国优良人文品格作品, 不仅能传承, 还能弘扬我国民族精神。“文学修养”提倡引用文学来培育和滋养当代大学生的健康人格, 在钢琴教学过程中, 文学修养并不是单纯鉴赏古代文学作品的一门课程, 也不是让学生们了解它的过去和古人的精神世界以及人格内涵。

而是在钢琴教学中, 通过教师们的讲解能让学生们与古人的世界实现沟通和对话的作用。在钢琴教学中, 打破时间的隔阂, 尽量带动学生们将自己融入进去, 要想在钢琴教学中提高和加强文学修养, 在解读经典作品是, 做到联系实际, 尽量做到与古人对话, 能看懂古人的心思, 方能理解文学修养的精神境界, 才能达到让人格以及品位全方位的提高。

2、在钢琴教学中音乐与文学的关系

在钢琴演奏过程中, 如何判断听众是一个文学家还是一个音乐家, 如果是一个文学家, 他有可能不会唱或者是演奏出这么悦耳动听的音乐, 但是文学家却能把音乐中所蕴含的情感听出来。然而一个音乐家要想做到创造和演奏出生动悦耳以及能打动观众的曲子, 该演奏者是需要具有一定的文学功底, 才能演奏出具有人文精神和真实情感的音乐。本小节主要是阐述钢琴教学与文学修养的培养, 这二者之间的关系, 这足以说明了在钢琴教学中如何加强文学修养的必要性。音乐和文学从产生与发展都是紧密相连的。就拿中国的文艺史来说, 音乐和文学是很早就联系在一起的。比如说文字记录的《诗经》时代, 早期艺术的特征是诗歌和音乐以及舞蹈三位一体的。音乐和文学是紧密联系在一起的, 我们可以从中国文化传统的《诗经》和《楚辞》以及戏曲这些作品里。法国著名文学家、音乐家罗曼·罗兰说:“生命飞逝, 肉体与灵魂像流水似地过去, 岁月镌刻在老去的树上, 整个有形的世界都在消耗、更新, 不朽的音乐, 唯有你常在, 你是内在的海洋, 你是深邃的灵魂。”在生活上, 音乐被人们称为是他们的好朋友, 不开心的时候聆听音乐, 能让人的心灵净化, 在情感上音乐能帮助人们陶冶情操和修身正己。这足以说明音乐给人们带来很大的作用, 在社会上有许多人以音乐为职业。当然一个人的文学修养对人格、气质的培养和形成起主导作用。

3、在钢琴教学中加强文学修养的作用

在钢琴教学过程中, 歌词创作和音乐创作是两个艺术门类完全不同的过程。在钢琴演奏过程中, 对于演唱者表现和演唱水准的标准, 吐字一定要清晰, 语调要求均匀, 表达的情感一定要准确。钢琴演奏者要想做到以上说的演奏能力, 必须对作品的熟悉和把握。演奏者在钢琴演奏过程中, 不仅要熟悉旋律和音乐织体熟悉, 而且还要对诗词以及谱必须熟悉, 能准确的体会诗词中的意境与语境。通过演奏, 可以得知演唱者的文学修养的程度。比如说 19 世纪浪漫主义乐派音乐家舒曼, 她是一位被世界人士称为是文学诗歌最典型的人物, 而且是最具有文学修养的人。在音乐界被称为是最富有幻想的卓越音乐诗人和具有高尚的艺术理想。关于诗歌音乐本身音乐性, 他是高度

重视的,对诗歌的意境也是具有独特的理解能力,这足以证明舒曼具有很深厚的文学功底。在钢琴演奏过程中,舒曼根据歌词的内容、情绪结合语调,编制出自己独特的钢琴演奏旋律。所以在钢琴教学中,不仅要求学生们对歌词和钢琴伴奏有所了解 and 熟悉。而且要求对同时期的文学诗歌都要有所了解和认识,同时做到让学生们结合实际情况体会歌词的内涵。在钢琴教学过程中,如何把文学与音乐联系在一起,需要从歌曲的意境与氛围中,把音乐旋律的内涵、结构、节奏、音调、韵律结合在一起,还有就是需要精美的伴奏。在这样的钢琴演奏过程中,表明一个审美世界需要丰富的文学与音乐相结合。在钢琴教学过程中,只有对作品深入细致理解,才能表达整体情感。在钢琴教学中,要求学生们不仅要具有语感,还要富有乐感。同时要求学生们对文学作品深入的理解,尽量联系实际情况,让自己与歌曲融会贯通,这是钢琴演奏者的主要任务之一。当然在钢琴教学周,不仅仅是要求学生们对歌词的表面含义的认识,主要是要求学生们做到对歌词的意境的理解。通过在钢琴表演过程中,同样要求表演者对作品准确细致的把握,要求钢琴演奏者从作品的表现基调,时代风格等多方面联系在一起,做到诗情、曲情、声情、三者的有机结合在一起。对于评价钢琴教学的标准,做到两点相结合:一是要仔细体会音乐中的文学性方面;二是同时理解诗词文学中的音乐性方面。通过运用两点相结合,演奏者能完整演奏一首好曲子,在演奏过程中,达到声与情相结合。这就是在钢琴教学中必须加强文学修养的必要性。

4、文学修养对钢琴教学的影响

在钢琴教学过程中,提高学生们的综合性水平和文学修养是非常重要的。在钢琴教学过程中,将文学理论知识与钢琴演奏结合在一起。通过在钢琴教学过程中,从钢琴的演奏技能和声乐理论知识的学习过程中体会到,只有不断的加强自身的文学修养,才能对声乐学习与表演实践活动起到主导作用。俗话说一个人的气质可以通过钢琴的学习培养和锻炼出来。在钢琴教学中,培养一个良好的气质和内在的精神品格的人,需要不断提高自身的文学修养,这种内在的品格培养与钢琴教学中要求的内在精神与审美原则是相互联系的。在钢琴教学中加强文学修养的基本要求是钢琴表演和实践作用。毋庸置疑的是不断提高自身文学的修养,对钢琴学习起到重要的作用。在钢琴教学过程中,文学修养比较高的学生在钢琴表演的过程中不仅能生动准确的演奏,而且也比较容易打动观众的心。相反文学修养比较差得的学生们,在钢琴演奏过程中相对于枯燥无味。在钢琴教学中,加强自身的文学修养,为钢琴的实践演奏提供宽广的视野。当然我们在从事钢琴演唱实践的过程中,同样会受到外界的影响和制约。在钢琴教学过程中,一个博学广识的过程就是文学修养的加强。在钢琴教学中,要想做到丰富的人文底蕴和内在动力,只有加强自身的文学修养。文学修养的加深同样能扩展拓宽我们的声乐视野。

5、钢琴教学过程中加强文学修养的两点措施

在钢琴教学过程中如何加强文学修养的培养,需要做到以下两点:第一是获取灵感和动力,提倡多读文学艺术作品。据调查和统计分析表明凡是在从事音乐艺术的成功人士,他们不仅有很深的文学造诣而且还具有渊博的理论知识。关于音乐的二度创作提供依据和灵感的是文学,这表明文学对音乐的作用是不可代替的。作曲家们为了获得灵感,常以文学艺术作品为

蓝本,同样创造出跟文学名著一样伟大的音乐作品。在浪漫主义时期,法国音乐家不仅从本国的文学和音乐中汲取营养,而且还从外国的文学和音乐中提取养分。比如一些伟大的外国作家:维吉尔和歌德以及莎士比亚都是法国具有影响力的诗人,同时也是法国的音乐家(柏辽兹的《浮士德的惩罚》、《罗密欧与朱丽叶》、《特洛伊人》)的影响人物。在钢琴教学中,加强文学修养的培养,必须多读文学艺术作品。

第二点是为树立正确的人生观价值观,做到多看名人传记。毋庸置疑,我们每个人的的人生观都是可以选择的。如果一个人的选择不同,那么他的人生也将意味着不同。当然一个人的人生观价值观不同,他对人生态度的选择也是不同的。教育家告诉我们:人们都向往追求高尚的品格和树立积极乐观以及自强不息的人生态度。我们人类必须跟上社会的步伐,做一个社会发展所需要的人;在社会中做一个有用的人,不仅表现在家庭中,最主要的是对社会的贡献。如果一个艺术家没有树立正确的人生观和世界观,他们就很难创作出积极向上的音乐作品。在社会中容易受到权力和地位以及金钱的诱惑。一个优秀的艺术家必须正确处理理想与现实的关系,人类的社会实践活动对艺术的产生和发展其主导作用。人类文化发展过程中的必然产物是艺术,然而在钢琴教学中文化修养起主导性作用。对于一个音乐家来说,要想感悟成功之道,汲取有益成分,树立正确的艺术观和人生观,必须多读一些艺术大师的传记,从他们的人生奋斗中领悟,这不仅可以提升自己的艺术修养还能提高自己的文学修养。故艺术家们必须高度重视文学修养。

6、钢琴教学中加强文学修养的不足与建议

在钢琴教学中,教师们传授专业知识的同时,能影响学生们的人生观和价值观以及道德观。这足以说明教师的作用就是教书育人、为人师表。古人言:“经师”易做,“人师”难为。著名教育家蔡元培曾说:“教育是帮助被教育的人,给他能发展自己的能力,完成他的人格,于人类文化上能尽一分子责任;不是把被教育的人,造成一种特别器具。”柏拉图也说过:“教育心智而不教育心灵就是没有进行教育。”这足以说明无论是德育课教师、辅导员还是专业课教师,都必须高度重视学生们的身心健康成长。罗曼·罗兰说过:“要撒播阳光到别人心中,总得自己心中有阳光。”在教学中对于教师教学的基本要求是不仅拥有自身的学术知识和传授能力,教师应该具备的一个更重要的标准,就是为人处世。作为一名优秀的教师,必须通过阅读和欣赏不断提高自身的文学修养,才能在教育教学生活过程中,实现心灵的净化。在教学过程中,教师们的言行举止,直接影响学生,常说身教胜于言教,在教学中对学生们的最直接和最现实以及最鲜活的影响是教师们的为人处世,同时教师们教学过程对学生们思想的影响也是一种自然流露。故在教学中,教师们不仅要加强修养,还要做到饱学知识、同时时刻做到增长才干。在教学中做到让学生们敬仰的人,同时也做到是学生们的良师益友。

【参考文献】

- [1]范同乐.解析钢琴音乐作品中的文学因素[J].作家, 2011.
- [2]林永源.论钢琴演奏者的文化修养[J].北方音乐, 2011.
- [3]埃伦·肖尔希, 蔡馥如.文学与钢琴艺术[J].钢琴艺术, 2008.2.
- [4]李潇.音乐与文学的完美融合——浅析舒曼钢琴作品创作之风格[J].北方音乐, 2012.7.