

教学园地

比喻法教学在钢琴弹奏呼吸训练中的应用

关继佳

(华中师范大学 湖北·武汉 430079)

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1672-7894(2009)19-182-02

摘要 比喻法教学是教学中对音乐专门术语用学生易于理解的、形象生动的比喻来对照说明,易于为学生接受理解,如比喻得当、有趣则更能引起学生的兴趣,从而提高学习积极性和学习效果。而呼吸训练在钢琴弹奏中具有举足轻重的地位。一部音乐作品,一首钢琴曲反映了一个人的心声与情感,在演奏时就应有与之相协调的呼吸,而不能毫不在意。在钢琴演奏中正确的呼吸有助于肌肉和心理的放松,是提高和发挥演奏技巧,贯彻正确演奏意图的一个重要因素。

关键词 比喻法 呼吸 钢琴演奏

比喻就是用具体形象的事物作比方来描绘和它相似的陌生事物或说明比较抽象的道理。采取比喻法,可以把抽象的东西变得具体、深奥的道理说得浅显。精辟的、恰当的比喻,能收到事半功倍的效果。正如作家泰戈尔所说:“一个精彩的比喻,可以使描述的事物和境界豁然开朗,甚至使人能够记它一辈子。”比喻法教学是教学中对音乐专门术语用学生易于理解的、形象生动的比喻来对照说明将易于为学生接受理解,如比喻得当、有趣则更能引起学生的兴趣,从而提高学习积极性和学习效果。如在讲唱歌时如何呼吸,把吸气比喻成闻花香,而呼气则比喻成吹蜡烛的火苗,吹得火苗摇摇晃晃又不能吹灭。①

而呼吸训练在钢琴弹奏中具有举足轻重的地位。一部音乐作品,一首钢琴曲反映了一个人的心声与情感,在演奏时就应有与之相协调的呼吸,而不能毫不在意。在钢琴演奏中正确的呼吸有助于肌肉和心理的放松,是提高和发挥演奏技巧,贯彻正确演奏意图的一个重要因素。但呼吸训练是一种很意向的训练,很难在教学中向学生说得很具体化,因此需要运用比喻法教学让学生更好地理解教师的意图,让学生能更快地体会呼吸的运用,更好地理解、体会、完成教师的教学目的。

1 情感、情绪在呼吸中的比喻

钢琴演奏者在情感波动状态下,呼吸有时会加速,有时会减慢,有时会变浅,有时会变深。这与人喜、怒、哀、乐等情绪反应所引起的呼吸变化是一个道理。实验证明,当演奏者的情绪和呼吸与乐曲的内容相一致时,所演奏的作品容易趋于完美。所以在演奏中应该有意识地调整呼吸,尽量地挖掘乐曲的深层内蕴,与演奏者的情感、呼吸融为一体,方可达到一气呵成的完美效果。当演奏表达痛苦的音乐作品时,演奏者情绪低落,呼吸往往加深加快;当演奏突然惊惧的音乐作品时,演奏者情绪突然紧张,呼吸往往会发生突然中断。钢琴教师要不断地强调钢琴演奏中的情绪、情感与呼吸的关系,不断地要求学生在钢琴演奏过程中要深刻地体验乐曲的内容与情绪,不断地要求学生对乐曲谱面上的固定速度、力度作灵活地情绪和情感处理让死谱活起来。然而如何才能让学生正确体会作品的要求并根据作品要求作出正确的呼吸演奏,就需要我们教师给以正确的指引,并不是单纯的要求学生去加快或减慢呼吸来配合作品,情绪的缓慢变化或是急转,都需要学生能正确体会,那么教师就得辅以正

确的说明,有时需要教师用学生熟悉好懂的语言来说明自己得要求,也就是所谓的比喻了。情绪、情感与呼吸的关系就像船在海上行驶一样,当风和日丽时,船行驶得平稳,我们的呼吸就犹如船一样四平八稳,刚遇到小小风波时,我们的呼吸应随着风波此起彼伏,有所波动。但如果遇到暴风骤雨,那我们的呼吸应跟随风浪紧张急促起来。让学生有一个具体的环境去理解、体会情感、情绪与呼吸的关系,往往能让教学达到事半功倍的效果。

2 乐句的划分在呼吸中的比喻

钢琴曲的内涵往往比较复杂,不深入分析和体验乐曲的内涵很难挖掘其深层内蕴。许多钢琴音乐作品深邃的思想内容,饱含了作者坎坷的人生经历。所以,在演奏一首钢琴乐曲前,首先必须了解该乐曲的作者和源流、时代背景、风格韵味、创作特点,所表现的内容和思想意蕴,再根据其音乐的特点划分出乐句、乐段等。并随着乐曲的情绪变化准确地协调呼吸的长短、缓促、强弱等,通过呼吸变化的二度创作,反映出作品的深层内蕴。然而在演奏中,学生往往以自然乐句为气口,或者无意识地呼吸为主要演奏方式。但只要演奏者用心体会,就不难找到与乐曲内容相吻合的呼吸,使演奏的乐曲既生动又深层。目前,一些钢琴演奏家在演奏呼吸上有许多独到而丰富的见解和表演经验,他们都十分强调乐句末、乐段末和音乐进行中的呼吸,从弹奏发音的方法、演奏发出的音质到配合呼吸的形体动作等,都充分表达了演奏者用呼吸体现作品内容、情绪和情感,让演奏者与欣赏者的呼吸恰到好处地协调在一起,起到画龙点睛、呼吸无声胜有声的作用。特别在音调渐弱至停息时,常有音乐虽然停息了,反而使欣赏者产生扼腕叹息之感。这些便是演奏者呼吸处理和配合呼吸的动作态势所产生的艺术效果。这种与乐曲内容、情感有机统一在一起的呼吸,不仅可以更好地表达音乐,也能调动起欣赏者的情绪与之共进,从而更好地理解音乐的内涵。然而众多学生往往忽视这种最基本的呼吸方式,在演奏中,我认为应先正确地划分好乐句句头句尾,再划分好乐段,由小呼吸到大呼吸至停顿,这在乐曲的进行中极为重要。若没有,弹出的音响仅为照本宣科,缺乏生气;若有,则弹出的音乐生动,“死”谱变“活”。当然,并不是一首乐曲从头至尾必须是一种呼吸,演奏者需根据乐曲的内容情绪转换,设计全部乐段、乐句乃至某些个音的呼吸。教师在教学中应多注意呼吸的训练,不要单纯的灌输在哪里呼吸,应仔细讲解呼吸变换的原因,让学生自己唱乐句,让学生理解呼吸口和人讲话,朗读时的断句的共通点,让学生更直白理解呼吸的重要性和必要性,使之更好地演奏乐曲。在教学中就需要教师运用贴近的比喻让学生正确快速的理解,达到良好的教学效果。

3 速度与呼吸的关系中的比喻

除乐句间、乐段间的呼吸外,钢琴演奏在速度、力度上的处理与呼吸关系也很密切。一般来说,一首乐曲的速度及其变化在乐谱上都有标明,演奏者只要准确地照着演奏就可以了。但实际上并非如此,因为音乐是反映情感的,情感的变化必然引起呼吸的变化。反之,呼吸的变化也会引起语句、语气的变化。由于情感的变化引起

(下转第 204 页)

教学园地

造、操作方法以及应用的优点,恐怕很少有教师能讲得很详细。但这些设备在工厂中的应用已相当广泛,教师本人如有机会亲自去操作、观察,授课时可以在很大程度上消除理论与实践的差距,所教授的内容也生动。

3.2.4 改革技能考核方式

现行“应试”考试的单独性、狭窄性已严重影响技能教学的发展,因此改革“应会”考试,可将基本技能与装配及修理一般的机床故障和试车、试训等课题有机地结合起来,题目可分必考题和选做题,然后按不同的比例进行分配,评分可现场进行,也可考后进行,时间可以是数小时,也可以以天为单位进行考核。但都必须围绕《教学大纲》所要求基本内容进行考试,以提高学生的动手能力为主。

3.3 课程的教学目标探讨

教学目标宏观上体现了它的社会功能与性质,微观上决定了它的课程要求与内涵。钳工生产实习课是一门培养学生全面掌握中级钳工所需技术操作技能技巧的课程,依据教学大纲和《职业技能鉴定规范》,应达到以下教学目标:培养学生全面牢固地掌握钳工的基本技能、技巧;能够完成本工种中级技术等级工作的技术操作;能对机器或部件有一定的装配工艺分析能力和操作技能;能熟练使用、调整和维护保养本工种的主要设备;能正确使用工具、夹具、量具、刀具;具有安全生产和文明生产习惯,养成良好的职业道德;懂得并掌握1~2个其他加工的操作技能。

3.4 课程的教学方案设计

技工学校机械类专业的毕业生应掌握相应层次的文化基础知识与专业技术理论,又必须具备很强的技术应用能力、现场操作技能,就业后应能尽快上岗,所以技能教学是实施机械类专业整体教学方案中的重要环节,在教学计划中应占有较大比重。技能教学应遵循职业技术教育循序渐进的规律,从简单到复杂,从一般到先进,从单一到综合,使学生逐步掌握适应岗位(群)要求的职业技能,具备本专业要求的综合实践能力与机械工程素质。

技工学校机械类专业的钳工生产实习课,按教学大纲规定可分为两个学习阶段:第一阶段为基本操作技能训练和零件的钳工加工,学习时间为一年半;第二阶段主要学习产品的装配及设备的修理,学习时间也为一年半,并规定通过三年学习达到中级技术等级

(上接第182页)

呼吸的变化后,演奏者在演奏中势必会因呼吸的变化而使有的乐句变得急促些,有的变得稍慢点。无论哪个作曲家都不可能将每一个乐句的速度及其变化用记号标识出来,通常都是宏观地标识全曲或全段的速度,只在重要而明显的地方大致标记出速度的变化,所以,领会、传达作曲家的意图,并在此基础上进行二度创作便是每个钢琴演奏者应尽心竭力去做的事了。如果不认真分析乐谱,不仔细揣摩钢琴作品的深层内蕴,便难以设计妙不可言的音乐速度变化,也无法根据速度的变化调整自身的呼吸。所演奏的音乐可能是僵死的,很难“活”起来。钢琴作品的特点在于其速度往往是作曲家规定的,演奏时不可能像其他姊妹艺术那样对每个乐句加以改造,也不能比较自由地改变节奏音型,只能在符合钢琴作品的内容和情绪、谱面规定速度的大前提下,调整演奏者的内心呼吸节奏与乐曲相协调,在有限的范围内用呼吸调节音乐速度的变化。教师在教学中对速度的要求,并不是以快慢就能表达出作品的要求,速度的快慢是相对的,而不是绝对的,单一地要求学生快或慢是不够的,教师应该贴切的比输出快慢,让演奏者准确地把握节奏与呼吸之间的关系。

总之,一部音乐作品,一首钢琴曲反映了一个人的心声与情感,在演奏时就应有与之相协调的呼吸,而不能毫不在意。许多学生常

的操作技术水平,因而必须严格执行教学大纲,保证学生全面掌握好钳工的各项基本操作技能。

在基本操作教学时,应按大纲规定的课题顺序进行。为考虑设备条件的限制,在组织学生进行各课题的实习时,可分组交叉转换进行,但必须保证完成规定的实习课题和时数,并应根据《职业技能鉴定规范》要求,结合生产实习教材对内容进行安排,其中复合作业和工具制造课题的产品,在基本操作训练时,采用实习课堂教学形式,做好组织教学、讲解、示范指导和讲评等教学环节。采用讲解与示范相结合,集中指导和个别指导相结合的方法。实习教师特别注意激发学生刻苦学习的精神以及克服困难的意志和信心。要求学生掌握正确的操作姿势和方法,扎扎实实、一丝不苟地练好基本功。在进行机械设备的装配和修理课题时,组织学生轮换操作,使学生学到所规定的全部课题内容,为逐步实现一专多能,要安排一定时间进行1~2种机械加工(车、刨、铣、磨等)的初步基本操作技能训练,以及切削刀具的刃磨训练。

在生产实习指导过程中,应加强思想教育、安全教育、文明生产教育;要注意学生不同的身体素质和体力,因材施教。逐步增强和发展学生的体力和智能,全面关注学生的成长。生产实习指导教师要全面熟悉实习产品工艺,了解学生实际,注意培养学生所学技术理论知识在实际中应用的能力,在进行产品实习的末期,要注意培养学生组织和管理班组生产的能力,培养学生的生产能力。

4 结语

综合所述,当前是知识经济和信息化快速发展的新时期,职业教育的突出特点——技能教学越来越显示其地位的重要性。技术发展的日新月异对未来生产和工作岗位的能力要求大大增加,过于狭窄的专业技能已无法适应多变的工作场所和环境。因而,中职教育培养模式的改革必须不断得到发展,中等技工学校机械类专业以培养学生的生产能力已成必然,这也是当前我国中等职业教育急需要研究改革的重要课题。

参考文献

- [1] 许发越.模具钳工工艺与技能训练.北京:机械工业出版社,2008.
- [2] 张伟.车工工艺学.北京:中国劳动出版社,1996.

责任编辑 葛子房

常只注意左右手的技术而忽略协调与乐曲情绪休戚相关的呼吸,不知有了呼吸,才能有韵,才能气韵生动。这问题看似细小但却十分重要,我们应该给予充分的重视。研究呼吸是为了使演奏者在训练中养成良好的呼吸习惯,把不自觉的下意识呼吸自觉主动地与演奏的技术动作、音乐表现等协调起来,才能更好地克服演奏心理的不适,更好地为提高演奏技术,为表达音乐内容服务。然而这些要求都需要教师对演奏者给与正确的训练,比喻法教学能帮助教师形象生动地传达教学内容,更好更快地让学生理解教师意图,以致达到良好的教学目的。这是我们每个教学工作者在教学中应注意和提高自己的问题。

注释

- ① 徐汉文.中国小学教学百科全书·音乐卷.沈阳:沈阳出版社,1993:231.

参考文献

- [1] 蒋登.当议钢琴演奏中的呼吸[J].艺术教育,2005(5).
- [2] 叶晓初.呼吸在钢琴演奏中的作用[J].新疆艺术,1995(3).
- [3] 许凤善,胡郁青.论高师声乐课中的比喻法教学[J].中国音乐教育,2008(9).

责任编辑 葛子房