

一堂别开生面的高师钢琴课

—谈布格缪勒的两首钢琴小品

◎文/宋玉红

高师钢琴课多年来一直沿袭着专业音乐院校的授课模式、教学思路及教学方法,随着基础教育改革与开放的不断深入,对教师的要求从数量上的满足转向质量上的提高。面对新形势、新任务,高师钢琴教学也需要根据自身的目的性、独特性、局限性结合素质教育的要求不断进行探讨与研究,把钢琴音乐教学推向更为深远而广阔的空间与层面。为此,高师钢琴教学如何开拓新的教学思路,构建新的教学理念,多少同仁们都在对集体大课、小组课、个别课的开设、协调统一、做着积极而有益的探索与尝试。本人也努力充分利用课堂教学渠道与多媒体先进教学手段,结合音乐本身独特功能,从教学内容、方法、方式等方面,尽力挖掘姊妹艺术的关联面,扩大技巧课容量,增加文化含量,努力提高音乐教育的社会价值,使钢琴课由传统技术传承式教学变得更富于多元文化层次结构。通过诗意的语言、语境,感受画面的意象、意境,加之富有激情的弹奏示范,使钢琴课充满生机,意趣盎然,赏心悦目、陶然忘我。为此,本人将本节课教学方案及设计陈以管见,以就教于大家。

教学目的:

- 通过对布格缪勒的两首钢琴小品——《天真烂漫》、《再会》的艺术处理,使学生能够认识和掌握作曲家的创作特点,并在趣味性中获得技术的提高。
- 创造性地引导学生学会运用技术手段,感知音乐、领悟音乐、理解音乐、表现音乐和创造音乐。
- 多角度、多维度地进行实践,丰富钢琴技巧课内涵,以展示和体现钢琴课集音乐文化、技术、审美、欣赏等多位一体的交叉性、立体性和综合性。

教学方式:利用多媒体教学手段,采用大、小课相结合的教学方式,进行钢琴课教学改革尝试。

教学用具:课件制作、钢琴、电脑。

教学重、难点:

- 引导学生体验音乐、培养其音乐感受力和表现力。
- 运用技术手段,服务艺术目的。

教学内容:

《天真烂漫》、《再会》两首作品的艺术处理。

教学过程:

- 作曲家简介及创作特点。
- 作品归类。
- 《天真烂漫》艺术处理。
- 《再会》艺术处理。

一、运用多媒体,呈示内容,构思新颖,形式独特。

首先,将作曲家布格缪勒的生平简介及创作特点呈现于大屏幕,并着重以他的《进阶 25 首》为例,对其中的作品进行大致归类、分析,从而总结出三大创作特点:①融趣味性与技术性于一体;②技术训练具有很强的针对性;③有鲜明生动的标题启发性。并以此为据来启发学生的音乐想像力,培养其音乐感受力,激发创造力。

屏幕显示乐谱。接着完整弹奏《天真烂漫》,并要求同学们在看谱听奏过程中,注意分析作品曲式结构(单二部曲式 A+B)、调式调性(F 大调)、色彩(明朗地)、速度(中速)、表情(优雅地),感受音乐情绪及音乐形象。把分析的结果及技术难点呈现于大屏幕,使大家对这首作品的表现有一个初步的印象。

二、一人弹奏,众人听讲,调动激情,共同感悟。

请学生完整地弹奏一遍这首作品,而后根据同学弹奏情况和出现的问题具体地从触键力度、规定速度、表情术语、旋律走向、乐句语气、段落对比等多个方面进行讲解,使学生通过自己的二度创作深刻地认识和领略到作曲家是如何利用音阶的上下行,加之充满稚气的音乐语气,形象地描绘出一个天真烂漫而又温尔典雅的乖孩子形象的。B 段 1 2 3 3 4 5 这一上行音阶连跳断句,引导启发学生联想和体验到中国南宋词人辛弃疾“少年不识愁滋味,爱上层楼”的童年情景,随后,教师更深一层地由表及里、由浅入深揭示“而今识尽愁滋味,欲说还休,却道天凉好个秋”的情境,喻意世态之炎凉,岁月之沧桑,人生既充满酸甜苦辣,同时也历经着悲欢离合,从而引申出对《再会》意境的想像及联想。

三、创设情景,妙语激发,增强体验,发挥联想。

教学园地

标题所表达的内容主旨往往是一种意象的浓缩。据标题创意，学生们自然而然地联想到一种“久别重逢”的《再会》意境。作品分析如下：

从标题看：久别重逢

从曲式看：单三部曲式

引子 + A+B+A+尾声

从调试调性看：a + C + a

从色彩看：A 暗淡柔和 B 明朗 A 柔和

从术语看：非常激动 富有表情 快板

从音乐表现看：引子 若有所思

主题 A 充满回忆

主题 B 春风得意

再现主题 A 憧憬未来

技术难点：1.三连音的平均度及颗粒感

2.声部的主次、音色、力度、对比、控制。

3.连线乐句要歌唱，有呼吸，有语气。

4.节奏难点：连续三连音进入两个八分音符。

将文字分析部分显现屏幕后，为同学们对整个作品的情景创设提供了条件和准备。而后屏幕显示乐谱，同时辅导一同学具体弹奏，并不断设疑提问，开头4小节的引子：

Allegro molto agitato $\text{♩} = 184$

在语气上似有疑问“你是谁呀？”进一步又问“你从哪里来呀？”创意“相逢不相识”，然而小调属七和弦的饱满强奏深深触动了同学们的心灵感应，激起了丰富的想像和充分的联想，有的说，似记忆和感情的闸门一下子被打开了，仿佛眼前呈现出身归故里的游子扑向母亲的怀抱，离散多年的夫妻相聚团圆，儿时朋友的相识拥抱……我顺势因势利导，引发感慨：“‘一石激起千层浪’，‘别有一番滋味在心头’。令人心潮澎湃、百感交集、思绪万千，既有‘无可奈何花落去，似曾相识燕归来’的惊喜，又有‘都云作者痴，谁解其中味’的苦涩，而后音阶下行，使人陷入一种美好的回忆……”这一创作手法，不能不令人感触有加，旁证博引。大家一起想起并唱起中国二胡曲《二泉映月》那断肠牵思的引子，与其说二者异曲同工，不如说惊人相似。因此我要求在弹奏这段引子时，一定要若有所思

地贴键下沉，注意语气及意韵的表达。进入主题A充满回忆，温柔多情：

左手隐伏旋律优美歌唱，连绵不断，略显激动，给人往事如烟、岁月如歌的温馨和柔美，右手以连续三连音营造了一幅动荡不安、追逐游戏而又无忧无虑、纯真无邪的青春浪漫背景音画，弹奏时要注意声部主次，左手主旋律第二拍重音不要太强，踏板下 $1/2$ 即可，右手三连音要均匀、流动，一气呵成。高潮在第12小节处也正是第一乐段的黄金分割处：

酣畅淋漓，荡气回肠，在力度上要欲放先收而后渐强，在速度上要有渐快意识，但绝非抢节奏，从而心手合一，在音响上营造白居易所言“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘”之境。同时，此刻又出现了节奏难点：连续三连音进入两个八分音符，学生们易出现“惯性刹不住车”的感觉，可利用奥尔夫教学法解决这一节奏难点，既通俗易懂又便于掌握，使同学们感到耳目一新，迎刃而解。在段落结束处休止符的处理上，让同学们体会声乐中的声断而气不断的感觉，要求“句断意连，音分神通”，不要只感觉到音乐的停滞与休止，更重要的要想到音乐的连绵与延续，做换气后进入主题B，调式调性由a小调转到了其关系大调C大调，色彩由暗淡柔和变为明朗欢快，左手三连音既体现了很强的和声功能有序进行I-IV-I-V-I，又以均匀富有律动感的流动性衬托出欣喜愉悦的“现实”背景，主旋律移至右手：

尽管乐句不长,但富有层次,似老朋友“再会”时对过去回味后,又对现实的优越夸口不已,真可谓:“春风得意马蹄疾”。经过8小节主题B段落尾部做渐弱渐慢收束,预示了主题A的再现,似展望明天、憧憬未来,这时弹奏时的情绪取而代之的是明快热情。此刻,若启发学生用新近流行的一歌名来概括本段音乐情绪,大家可能会不约而同地说出宋祖英的《越来越好》。如此巧妙的问答,不仅丰富了教学语言,活跃了课堂气氛,又激发了联想能力及活学活用的兴趣,同时又令学生更进一步地感悟到音乐语汇的精妙与理趣,从而在实践中习得乐感。借此,可要求尾声句尾的跳音要快触键慢离键,神气而充满展望地去弹奏,最后一个和弦要饱满有力、信心十足地落下去。如此处理,使学生立即心领神会,弹奏生辉。一幅意象幻化中的“久别重逢的再会”情景即目直寻,历历如画。

四、多角度启发、多维度理解、创造性表现。

音乐的不确定性、模糊性和丰富多样性的特点,又为我们诠释音乐、想像音乐提供了更为广阔而丰富的空间。于是,应启发学生能否从“再见”这一角度来理解,从而创设出一种挥泪惜别、期望再会之境,在弹奏中梳理其层次,从乐句语气及乐意中探寻乐境脉络,从不同的处理方式中,感受到弱起节奏的抽泣、哽咽感,小调属七和弦的 *sf* 强奏而后下行,在语气上悲痛欲绝、泣不成声,令人顿生:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”然而“这次第怎一个‘愁’字了得”短短4小节在作曲家的笔下妙笔生花,出神入化,不仅深刻提示主人翁的内心世界,而且使我们仿佛看到一对恩爱的夫妻或一对情意绵绵的恋人正在“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的场景及画面,创设了一种“相见时难别亦难”的情景。呈现给我们一个动人而又凄美的爱情故事。学生为音乐所感动着,以独特的视角,用心感受着、聆听着音乐语言的生动性、形象性和含蓄性,随着音乐的发展,主题A每个三连音稍加重音,左手旋律充满依恋和感伤地弹奏,音乐使学生明显地体验到在马蹄声碎、车轮滚动中亲人的渐渐远去,然而中段主题B出现明快的旋律,学生们清楚地意识到是对昨日美好往事的回忆,经过主题B段落结尾渐弱渐慢的处理,感叹“落花流水春去也,天上人间”,主题A的再现,预示又回到凄惨的现实,左手隐伏旋律除伤感依恋之外,又平添了几多的孤寂与无助,尾声的跳音处理更是要节奏放慢,无奈地慢触键慢离键,以情带声,最后的终止和弦贴键下沉,深邃隽永,营造出“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”之境,给人以情到深处人孤独的凄凉与哀伤。

音乐是一种心灵的语言,音乐作品常常是作曲家生命体验的凝结,这一体验具有情感诗意化、意理深刻化、感受个性化性质,是一种“以身体之,以心验之”的行为,融入了作曲家独特而富有创造性的联想与体验,折射着其人格理想与追求。因此我们可透过音乐去感受作曲家的内心激流与情感世界及生活态度、哲理思考,如若说听见贝多芬的音乐能使我们感受到他的勇往直前与不怕困难,听莫扎特的音乐能感受到他的清纯与乐观,那么听布格缪勒的音乐则使我们倍感生活之温馨,从而激起我们对生活的无比热爱与热切向往。因此,我们在弹奏作品的同时,既是弹奏者又是欣赏者,必须学会用耳审美地倾听音乐,用脑去充分地想像音乐,用心深刻地感悟音乐,进而使音乐技术得以更进一步地完善与提高,同时,还要不断地加强自身的文化、艺术、音乐修养,只有这样才能赋予作品以鲜活的内容和情感的魅力。才能更为深刻地领悟到音乐艺术所创造的意境的化人之深、感人之巨。

这首钢琴小品,我们从曲式、和声、声乐、文学、美术等多角度、多维度进行探究,不仅感受到它的形式美、织体美、旋律美,更深刻地为它的意境美、画面美、艺术美所震撼。在培养自己的审美情趣过程中不但获得了技术的提高,而且也学会了运用技术手段如何去感受美、理解美、表现美和创造美,进而获得了心灵的净化、感悟与人格的升华。同时我们还注重了对钢琴音乐文化的挖掘与开拓,并以此为契机去寻求中西音乐文化的合璧点,使诗与乐、音与画、情与景、动与静交相辉映,交织融合,使这首作品不但具有鲜明的可视性、戏剧性,而且还具有更为深刻的思想性和艺术性,整首作品充满着诗情画意(屏幕显示):

诗:晏殊、白居易、曹雪芹、柳咏、孟郊、李煜、李清照、李商隐

情:爱情、友情、亲情

画:久别重逢的再会,挥泪惜别的再见

意:甜蜜的爱情、真挚的友谊、浓浓的亲情

这也是我们学习这首作品的所思、所想、所感、所悟。总之,这首作品无论是久别重逢的再会还是挥泪惜别的再见,但它们都唱着同一首歌,这就是爱情是一首不老的歌,友谊地久天长,亲情永远流芳……真情永远,我心永恒。

让我们再次在《再会》的音乐中,感受生活的温馨,拥抱幸福而美好的明天。

宋玉红 河南省周口师专音乐系