浅谈古筝教学中的几点问题

刘佳佳

古筝是感知的艺术、审美的艺术、传情的艺术,要想达到完美的境界,就要使其理性与感性同步,就是说古筝教学既要讲授音乐理论和古筝的弹奏理论,又要讲对古筝音乐作品的理解和表现力。

一、如何让音乐点拨学生创作的灵感。

首先,让自然界或生活中的声音引发学生联想。音乐是门声音的艺术,它是用声音来表现人的思想感情的,不同的声音表达不同的含义。从风声、雨声到雷声等,无一不表达自然界的生气和憎爱分明感,厨房里的"锅、碗、瓢、盆"交响曲同样能让孩子们体验一种生活的乐趣。让孩子从这些自然和生活中去寻找声音,寻找音乐素材,不断积累、不断充实。

其次,选择适当的人声、乐器声、非常规音源让孩子们去尝试。歌唱是人声 表达情感的最直接、最方便的一种方法,孩子高兴时都喜欢用歌声来表现。孩子 们用自己的声音可以表达自己的感情,演奏乐器同样也能让孩子表达自己的思想 感情。学习乐器时乐曲的大量积累是孩子进行音乐创作的好素材,孩子能熟练地 掌握一种乐器,并用乐器独特的音色来表现不同情绪的音乐片段,这无疑是孩子 创作音乐的最佳方式。孩子还可以利用打击乐器、生活用品或自制的乐器来表现 旋律和节奏。

再次,用有情节的诗或短剧激发孩子的创作热情。引导学生选择有情节的诗或短剧,再用自制的乐器或其他乐器,为其配制音响效果。无论哪部动画片都离不开音乐或音响,《猫和老鼠》的音乐和音响音乐是非常优秀的,不但幽默、活泼,而且恰到好处地表现故事情节,为孩子理解和欣赏作品提供帮助。当孩子在阅读、表演时加入一定的音乐作为背景,他们一定能体验到创作的乐趣。

最后,教师的肯定是激发孩子创作灵感的"火种"。对于学生的创作无论是好的还是不太成熟的,都应给予肯定,并及时加以指导,那样就会诱发学生的创作激情。教学中要注意启发学生自己思考、自己设计、自己动手,创作内容要适合学生的能力水平、贴近学生生活,符合学生的思想感情。

应该注意的是:不要求孩子们立刻把音乐作品创作得完美无暇,孩子在探索过程中创作的东西必定是稚拙的、带孩子气的,那才是孩子自己的东西,这时教师的点拨尤为重要。

二、关于古筝的演奏姿势

演奏姿势是演奏者演奏状态和音乐表现的外形体现,同时也是其音乐修养、审美趣味和演奏技艺的重要标志。不同的演奏姿势表现不同的演奏内容及不同的音乐情绪,姿势的恰当与否也同时决定着演奏的质量。优美大方的演奏姿势给人以大气的美感,也因此使演奏锦上添花,使欣赏者和广大的受众获得美的享受;过分夸张的和过分拘谨的演奏姿势则给人以做作的和无把握的感觉,因而缺乏美感和满足感、甚至会使人产生反感。过分夸张的姿势一般表现为习惯性地前后左右大幅度地摆动身体,有的甚至拼命的摇头晃脑、做表情或耍噱头以示其演奏充满激情或非常的投入;过分拘谨的姿势一般是由于演奏方法不够松弛而表现为拘泥、木然,有的则是为了向观众展示其"音乐修养"而在演奏时表现得很矜持,甚至不露声色地"玩深沉"。以上两个极端的演奏姿势无疑都是不完美的、不恰

当的,也是我们所不提倡的。那种老夫子式的木然呆滞以及自我欣赏的旁若无人式的演奏和狂妄的自我表现式的滥用激情,不但失去了演奏的严肃性和真实性,而且从音乐表现的角度看无疑是肤浅的和缺乏修养的标志。那么什么样的演奏姿势才是合理、自然、大方而适宜的呢?原则上只要乐曲中的速度和力度有快、慢、强,弱的区别,演奏姿势就应该有大、小、动、静的变化,这是运动力学和音乐美学的一般规律。内容决定形式,什么样的音乐内容和音乐情绪就决定使用什么样的演奏动作和演奏姿势。一般地说,演奏慢的或是歌唱性的旋律应以"静"的姿势为主,同时辅以自然顺畅的运弓动作较为适宜。尤其是在演奏古曲或传统乐曲时,如果姿势过于夸张、情绪过于激动,那么古朴典雅的音乐内涵就不会表现得准确和恰如其分;相反,在演奏欢快热烈、甚至非常激烈和辉煌的旋律时,演奏姿势过于呆板拘谨甚至松懈疲软,都不利于特定音乐情绪的充分表现,甚至会因演奏姿势和演奏动作的不协调而破坏甚至歪曲了正常的音乐形象。

适合的演奏姿势对于表现音乐是至关重要的,但这决不单单取决于直观的外形。本质上说,外在的演奏姿势、演奏方法与演奏中内在的各种感觉(听觉、触觉、视觉等)是密切相关、不可分割的。单就演奏中动作的变化以及"力传导"和"着力位置变化"的不同感觉,就可以充分说明它们在演奏中的丰富变化以及与演奏姿势的密切而细微的关系。如果一个演奏者演奏在或者练习的过程中紧张而僵持,那么他身上(躯干、上臂、前臂、手和手指)的力量就不可能顺畅敏捷地传导到琴弦上。这时,无论是演奏表现何种情绪的旋律,他的演奏姿势都将是僵硬呆板而不松快的。如果他在这种状态下演奏快速的旋律,则效果就会更糟,其奏出的音响一定是粗糙而不圆实的。此时其身体的姿势也会更加紧张而不稳定,因而由这种姿势或演奏状态进行的演奏无疑谈不上生动的音乐表现和深刻的艺术感染力。

音乐的情绪是千变万化的,即使在一首简单的乐曲中,旋律本身的变化就要求音乐的情绪有丰富的起伏和变化。如果我们的演奏姿势一成不变或缺乏细微的变化,就不可能奏好任何一首乐曲甚至是一段动人的旋律,而旋律的起伏变化从演奏法的角度又要求两只手在着力的位置发生许多细微的变化。因此,我们在演奏中除了注意一般的姿势变化之外,还要在演奏动作和着力位置细微的变化方面多下功夫。只有在演奏中表里如一、外在的姿势与内在的动作协调变化,才能做到形神兼备、内在而深刻,在方法的科学和效果的鲜明诸方面达到和谐的统一。总而言之,演奏姿势的问题既是艺术表现的问题,又是运动科学的问题。古筝的演奏姿势是丰富多彩的,只要我们认真严肃、实事求是地依照音乐的规律办事,就会在音乐舞台上以优美大方的演奏姿势和富有表现力的音响征服广大的观众,以实际的行动弘扬绚丽多彩的民族音乐。

三、演奏者心理素质的培养

常言道:"艺高人胆大,胆大艺更高。"这句话十分辩证地说明了高超技艺与良好心理素质之间的关系,它对演奏者具有重要的指导意义。

"艺高人胆大",顾名思义就是要在台下做好充分的准备,通过刻苦的练习和科学的方法使演奏技艺不断提高、作品日臻成熟,只有达到这样的境界,演奏者在台上才可能大胆地演奏。根据多次参加演奏的经历,我发现:一般在台下练得比较娴熟、很有把握时,上台基本能发挥得很好;而如果准备不足,心中无数,则最容易导致演奏的失败。

总结经验教训,为了成功完成一次重大的演出任务,我很早便开始准备曲目, 以数月的琢磨和练习,到演出前我对这些作品已是了如指掌、烂熟于心,因而上 台时没有丝毫的顾虑和负担,只是一门心思地想音乐,状态非常地投入、放松,演奏顺畅自如,终于达到了我理想中的境界,得到了一致好评。由此可见,只有经过充分的准备达到一定的演奏水平之后,演奏者才可能放开胆子无拘无束地弹奏。因此,"艺高"的确是"胆大"的基础,是演奏成败的基本保证。

然而,是否说演奏成败的关键就在于此呢?我看不然。它的关键应当来自于这句话的后半部分——"胆大艺更高"。它实际上讲的是心理素质的重要性。因为任何演奏前的充分准备都是相对而言的,"艺高"固然可以使人"胆大",但并不是所有的人都肯定"胆大",这时候就看谁具备良好的心理素质。而它的作用是显而易见的:演奏者如果心理调适能力较强、心理状态好,即"胆大"则能使其"艺高"得到更充分、甚至超常的展现;同时,即使是那些相对来说"艺"还不够高的人,也会因"胆大"而适度弥补其因准备不足而带来的缺欠,保证演奏的顺利进行。放松的心态、大胆自信的表演和良好的心理素质对演奏者有多么的重要!因此,"胆大"可以说是一切技巧性、竞赛性活动取得成功的关键。

无论是一首什么曲目,除了尽可能地准确地弹奏外,还要尽可能地调动自己 更多的艺术和情感丰富演奏,以神带心,以心带情,以情带声,以声带形,眼到 手到,手停形住。既有"此时无声胜有声"的意境,又有要"绕梁三日"之余韵。 做到雅俗共赏,既有熟练的技巧,又有丰富的情感,心手合一,情景交融,理性 和感性同步。

古筝网 www. guzhengw. cn