

儿童钢琴教育中视奏能力的培养

曾晓安 范玉洁

西华师范大学

DOI:10.12238/mef.v7i11.9532

[摘要] 在整个钢琴的学习当中,视奏是必不可少的环节之一,尤其是在儿童时期的学习。本文对视奏的定义进行阐述,让钢琴学习者及教育者了解视奏;并且进一步指出儿童在学琴阶段视奏的作用。在对视奏的定义和作用作出解释的基础上,强调了培养儿童钢琴视奏的方法,从“视”和“奏”两个方面以及习惯等方面进行描写。

[关键词] 钢琴视奏;视奏的作用;培养的方法

中图分类号: R73-35+1 **文献标识码:** A

The cultivation of visual playing ability in children's piano education

Xiaoan Zeng Yujie Fan

Xihua Normal University

[Abstract] In the whole piano learning, visual play is one of the essential links, especially in the childhood learning. This paper expounds the definition of visual to for piano learners and educators; and further indicates the role of children in piano piano. On the basis of explaining the definition and function of sonata, it emphasizes the method of cultivating children's piano sonata, describing from the two aspects of "seeing" and "playing" and habits.

[Key words] the role of piano visual play; the method of cultivation

视奏指的是在拿到一首新的乐谱之后,能够进行快速识谱,并将谱面上的内容用手指在琴键上表达出来,其中还要求将该曲的风格、速度、形象等准确表达。视奏强调的是“视”与“奏”之间的协调配合,二者之间呈现相互作用的关系。首先,“视”是“奏”的基础,在进行演奏之前一定会先从谱面上获取接下来要弹奏的内容,包括音与节奏的准确性、作品的风格、音乐符号和表情术语的把握等。其次,“奏”是“视”的目的,经过对谱面进行一定的分析以后,就要在钢琴上进行演奏,来做到视奏这个过程。因此,二者之间相辅相成,缺一不可。而要做到对二者的高度协调配合不仅需要对整个过程进行训练,还要分别对“视”与“奏”这两个环节进行规范的练习。

1 视奏在儿童钢琴教育中的作用

1.1 有助于提高儿童钢琴独奏能力。

视奏作为学习钢琴的一项基本功,其目的是为音乐本身服务。值得注意的是,钢琴视奏能力和钢琴独奏能力应该作为两个不同的学科进行训练。有很多家长,甚至是老师都认为只要独奏能力好,视奏能力自然而然就好了。但实际上,这两种能力不成正比,因为锻炼学生的演奏能力时,需要花大量的时间在一个乐句,甚至是一个小节上,处理更多的细节。而视奏能力的要求是对整首曲子有流畅、连续的弹奏。虽然这两者相互作用,但是应

该作为两种独立的学科,同时进行培养和训练。并且,良好的视奏能力能够促进学生的钢琴独奏能力,使学生能够将更多的注意力放在如何去完善音色,乐句以及情感的处理上。

1.2 视奏能够提高儿童练琴的效率与兴趣

如今对于小朋友的培养方式越来越多样化,文化和艺术的培养更是缺一不可。但是二者的关系很难平衡,往往做完作业就没时间练琴,或者练琴花了很多的时间在最初级的识谱阶段,这样不仅导致学习文化的时间大大缩短,还打击了小朋友学琴的信心。长此以往,学生更加难兼顾两者的关系,失去对钢琴的兴趣,以至于不得不舍弃对于钢琴的学习。因此,在学习钢琴的初期就应该给学生强调视奏的作用与方法,这样不仅能够提高学生练琴的效率,可以节约许多的时间去做其他的事情,还能增强儿童对于学琴的信心和兴趣。

1.3 视奏能够提高儿童的音乐鉴赏能力

学习音乐不只是学习音符与节奏,更应该学会的是音乐的内涵。如果拿“透过现象看本质”这句话来比喻学习音乐的话,谱面上的音符与节奏更接近于“现象”,而音乐的“本质”需要进一步的学习和理解才能获得。要获得深层次的东西离不开谱面的内容,而提高视奏能力就能节省许多时间去更好地掌握音乐的本质。随着曲目的增加和难度的提升,如果花许多的时间在

认识谱面和熟悉键盘上,那么欣赏音乐的任务就会被放置在一边。因此,提高视奏能力能让孩子更快地进入到对音乐本质层面的学习和体验,了解不同时期、不同风格的曲子,开阔孩子的视野,起到丰富自身音乐修养的作用。

2 视奏常见的难点

随着我国经济的快速发展,家长对于儿童的综合培养越来越重视,学钢琴的孩子也越来越多,但是在学习钢琴的过程中很少强调视奏的重要性,甚至许多学琴时间较长的学生在练习一首新的乐曲时,需要花很多的时间在识谱、认谱的过程中。视奏不仅需要结合动觉、听觉、视觉,还需要学生具备一定的钢琴演奏能力和理论知识基础。然而在实际的钢琴教学中发现,许多儿童钢琴学生对于提高手指机能的有着过度的重视,对于基础的理论知识一问三不知。故而大部分琴童在视奏的过程中都会出现以下的难点:

2.1 识谱速度过慢

很多初学者,甚至是学了一段时间钢琴的学生在拿到一首新谱子的时候无法立马正确并快速识谱,需要老师在旁边提示或者纠正。这是因为学生对于五线谱的熟悉程度不够。在学习钢琴的过程中,最基础的学习就是熟悉五线谱,要做到不管是线上还是间上的音,都能迅速反应出来。除此之外,在强调认对音的同时也要强调对于拍号、调号和术语的掌握,迅速反映出对应的正确弹奏方法。

2.2 手眼配合不够协调

在视奏过程中,有些学生能快速反应出五线谱上的音,但是不能及时将眼睛看到的内容在钢琴上用手指呈现出来,弹哪个音只能看哪个音。这是因为对于键盘的位置不够熟悉,无法将五线谱与键盘的音相对应。这需要老师在上课的过程中,提醒学生有意识地去熟记52个白键和36个黑键的位置,把握好音与音之间的距离。

2.3 演奏不连贯,节拍不稳定

任何人在没有经过科学的视奏训练之前,拿到一首新谱子的第一反应都会有点不知所措。在视奏时,如果出现错音或者错节奏的情况,很多人的第一反应就是重来,于是在视奏的过程中始终是磕磕绊绊,反反复复。这样的视奏对于钢琴弹奏是没有任何好处的,反而会造成不好的练琴习惯。在进入正式弹奏之前,老师应该帮助学生建立预备拍的概念,进入正确的节拍中,即使后面出现音符的错误,也可以在正确拍子中进行,让学生养成连续弹奏的好习惯。

2.4 无法妥善安排指法

在最初学习钢琴时,为了使学生更快熟悉键盘,会用右手的1-2-3-4-5指去对应C、D、E、F、G,左手的1-2-3-4-5对应C、B、A、G、F。于是很多学生会认为这是固定的,形成习惯,不去思考应该用什么更合适的指法。在学习的过程中要给学生灌输同样的音可以用不同的指法进行弹奏的概念,并且要教学生合理安排弹奏中的指法,这样在视奏的过程中才能自如地运用正确的指法,提高视奏的速度。

2.5 缺乏音乐表现力

许多学生不仅是在视奏中缺乏音乐表现力,甚至是在学习一段时间的曲目之后也习惯性忽视对于音乐的表现力。这是因为在识谱的过程中没有对拍号、调号以及音乐术语引起注意,很多老师在教学生的时候都只关注音是否弹对、节奏是否正确,其他需要注意的细节并没有要求,所以学生的潜意识里觉得这个东西并不重要,久而久之也就越来越不重视。因此,不仅是练习独奏曲子时需要注意音乐表现力,在视奏的过程中也要将音乐表现力纳入训练的范围。

出现这一系列难点的原因在于没有正确的识谱方法和习惯、调式调性的不熟悉、对于节拍节奏的掌握不确定等。以下将主要从“视”与“奏”两个方面展开,探究儿童在钢琴教育中视奏能力培养的有效策略。

3 如何去培养

3.1 “视”的方面

3.1.1 正确的识谱方法

许多孩子在学琴一年甚至是几年之后依然对五线谱不熟悉,常常出现错音,混淆“间”和“线”的位置。这不仅不利于孩子的视奏能力,对于独奏能力的学习也形成非常大的阻碍。因此,在学琴初期,老师就应该给学生灌输科学的识谱方式。例如将C在高低音谱表的固定位置记下来,找音的时候先找到最近的C再依次往上或者向下数音。除此之外,在学习识谱的过程中,教师可以教儿童唱谱,以此来加深儿童对音符的记忆以及让儿童对音乐的旋律有一定的认知,提高儿童的注意力。还可以通过线与线、间与间的、线与线之间的音程关系来加强对五线谱的记忆,值得注意的是,许多初级的学生对于五线谱与琴键之间的对应关系不是很熟悉,需要在认谱时提示学生在键盘上找出相应的位置。

3.1.2 强化音高模式和节奏模式的识别训练

在接触一首新乐谱时,由于对谱子不熟悉,大量学生存在不判断调性,或者对调号不敏感导致大量错音而听不出来的情况。当乐谱的难度逐渐提高的时候,学生对于和弦也无法准确识别。而音高模式的辨别直接关联到相应的指法安排,所以学生很容易因为指法安排不合适,而演奏得磕磕绊绊。因此,通过练习学生辨别调性、辨别音高和和弦等练习,可以使学生熟悉调性模式、音高模式,能够有重点的识谱,并且安排合适的指法演奏相应的音程或和弦。在教学中还会出现大部分的学生对于单声部的节奏模式能够进行快速判断,但对双声部的节奏模式就存在比较生疏的情况。由此也造成了学生们单声部的节奏正确率较高,但一旦左右手合奏,节奏正确率、音乐连续性就都有明显的下降。因此,在教学过程中双声部的节奏训练应该加强练习,可以通过两人合作或者左右手分开打节奏的方式得到训练。

3.1.3 学习音乐理论

当学习到一定阶段之后,就应该给学生增加适当的理论课程。和声、曲式分析和音乐史的学习应该贯彻在学生在学习钢琴的整个过程当中。当复杂多变的和声出现在谱子上时,学生不能

很好地识别并且演奏,这也是阻碍视奏速度的重要原因,所以通过对和声的学习,熟悉并能快速反应和弦原位转位;作品结构的分析至关重要,需要让学生明白,每首曲子都分为了不同的部分,而在弹奏之前分清段落的划分,对整个曲子的结构也会更清楚,提高对整首曲子的把握,也能提高视奏的速度;除此之外,了解音乐的发展历史,结合作者以及作者所处的时代背景,能够更准确地掌握音乐的风格,在视奏时给予音乐更丰富的情感。值得注意的是,在儿童学习钢琴的初级与中级的过程中如果传授太多理论性的东西会让孩子失去兴趣,所以在前期可以教授一些让孩子容易理解的音乐理论知识。

3.1.4 正确的指法

强调指法是必不可少的一个环节。很多学生对于谱面上标号的指法视而不见,依然按照自己的想法乱按指法,并且每次的指法还不一样。谱面上的指法一般都是最简便、最合适的指法,能形成一套手指的记忆。准确的掌握不仅有利于熟悉整首曲子,而且在其他曲子中类似的音和节奏上也能直接套用,久而久之,在视奏中也能快速反应和使用方便的指法,大大提高视奏的速度。

3.2 “奏”的方面

3.2.1 视奏时要慢奏

要求小朋友演奏一首作品时,往往需要他们对于某一首曲子中的重点难点进行反复练习,将曲子划分为几个部分来进行练习。而视奏则需要小朋友尽量连续、不断地进行弹奏。这就需要将曲子的速度调整到很慢,以便小朋友在弹奏的时候有时间去思考下一个音的弹奏。最好是以最小时值的拍子为一拍来进行慢速练习。这样既不容易出错,保证了视奏的连贯性,也能做到速度的统一。

3.2.2 24个大小调音阶琶音等基本功的练习

在学琴到一定阶段之后就应该灌输音阶和琶音等基本功的练习,这不仅可以锻炼孩子的手指跑动能力,也是熟悉24个大小调最直接的方法。在后期学习的许多有难度的曲子当中都会有音阶和琶音的存在,因此如果将音阶和琶音在日常中作为训练,那在视奏当中遇到就能快速反应是什么调的音阶和琶音,可以大大提高视奏的速度。

3.2.3 良好的视奏习惯

良好的视奏习惯贯穿在视奏的各方面。大部分学生可以通过以下细小的习惯,来提高视奏的正确率。

(1)眼比手快。许多学生只能做到弹哪个音就看哪个音,在弹奏下一个音之前停下来反应下一个音,这样非常不利于视奏的训练。在弹奏这个音的时候,眼睛就应该看到下一个音是什么了,并且在手上也提前做好弹奏下一个音的准备。

(2)看谱弹奏。有的学生为了不弹错音,一直盯着键盘,试图将每个音记下来,这非常不利于孩子的识谱能力。谱面上除了音符节奏之外,还有许多其他需要注意的东西。所以,看谱弹奏是

一个非常重要的习惯。

(3)注重音乐完整性。视奏和平时的练习不同,平时练习如果遇到错音或者技术难点的时候需要将其单独提出来进行练习,等练习好了之后再放回曲目当中训练完整性。而视奏遇到错音时需要忽略掉,要更加强调曲目的完整性和连续性。

3.2.4 学会盲弹

盲弹指的是在不看琴键的情况下,依靠对键盘的熟知度和把位进行弹奏。这一技能是演奏的重要环节,也是视奏不可缺少的技能。学会盲弹首先要熟知钢琴键盘,在弹奏完一个音之后能够通过运动知觉迅速找到下一个音的位置。在平时弹奏曲目的时候就要有意识地去感受不同音以及和弦之间的变化和手指距离,长期训练下来就能达到不用眼睛看,靠手上的意识去找到琴键。其次,要掌握音与音之间的关系。这不仅要求触觉还要求听觉。例如在弹奏纯五度与纯四度时,手指之间的距离不同,而音响效果也不同。所以,在进行盲弹的时,如果弹奏出错误的音响,要及时反应并且作出改正。将盲弹这一技能贯穿到练习的过程中能够大大提高视奏能力。

3.2.5 选择合理的教材和曲目

在选择视奏训练的曲子时,应该根据学生的条件和能力来挑选,尽量选择旋律性和节奏性强的曲目,这样能够提升孩子对于视奏的兴趣。并且应该循序渐进,根据孩子的状态进行调整,适当作出夸奖,让孩子对于视奏的训练更加有信心。

4 结语

在学琴的经历中,很少有将视奏作为一个单独的训练板块进行教学的时刻。实际上,科学的独奏训练方法和视奏的训练方法是贯通的,但是当中也存在着差异。因此关于独奏好,视奏也一定会好的理念是没有绝对的因果关系的,这就需要在对独奏进行训练的时候,也要拿出时间进行科学的视奏训练。

【参考文献】

- [1]刘艺超.浅论儿童钢琴视奏[J].广西艺术音乐学院钢琴系,2011,31(9):13-15.
- [2]刘彦含.儿童钢琴视奏教学研究现状述评[J].杭州师范大学,2021,(16):170-171.
- [3]王剑.儿童钢琴学习启蒙时期视奏能力的培养路径[J].广东省湛江市艺术活动中心,2021,(10):191-192.
- [4]申一然.儿童钢琴学习启蒙时期的视奏能力培养探究[J].辽宁省大连市西岗区五四路小学,2020,40(4):235-236.
- [5]申一然.儿童钢琴启蒙教育阶段视奏训练的过程与方法探究[J].辽宁省大连市西岗区五四路小学,2020,(2):152-153.

作者简介:

曾晓安(1969--),男,汉族,四川广安人,博士研究生,教授,键盘乐器演奏。

范玉洁(2000--),女,汉族,四川遂宁人,在读硕士研究生,键盘乐器演奏。