

浅谈钢琴学习中想象力的培养

郝运

内蒙古师范大学

DOI:10.32629/jief.v2i3.857

[摘要] 学习一首作品时,想象力的发挥影响着演奏者对音乐作品的理解以及对作品的情感处理。本文将从想象力的作用、如何培养想象力展开论述。

[关键词] 钢琴;想象力;生活经验

想象力是一个广泛的概念,是人类所特有的具有能动性和创造性的心理活动能力,它是在审美过程中通过联想、想象、幻想将各种相关形象和记忆表象加以整合,用以认识对象和创造新形象的能力。

1 想象力的作用

我们生活中离不开想象力,从事文艺创作需要丰富的想象力;从事科技工作同样需要丰富的想象力;尤其在钢琴演奏中,想象力显得更为重要。作曲家在创作时大都凭借其丰富的生活经验和新颖的想象力创作而出,所以很多钢琴作品听众听后会同身受产生共鸣,有时到音乐厅听现场版甚至会产生身临其境的感觉。钢琴演奏者应同时具有很好的想象力和理解能力,才能够感受和表达出作曲家的情感,更完美的诠释作品。

2 培养演奏者丰富想象力的方法

对钢琴演奏中的想象力而言,丰富的想象力是演奏者在钢琴学习与演奏实践过程中不断积累、自我完善、逐步提高的成果能力。演奏者随着自身生活阅历的丰富、艺术经验的累积,那么对艺术作品的想象也会有深度。

2.1 想象力通过生活经验所得

钢琴作品中很多情感的表达都是来源于生活,演奏者应多去体会生活,例如肖邦练习曲 Op. 25 No. 9,这首练习曲创作于 1834 年,作品因轻巧的八度在黑白键间飞翔,全曲如蝴蝶羽翼的颤动,也被称为《蝴蝶》练习曲。蝴蝶这首练习曲篇幅短但旋律很优美,教师在教学生弹奏时,应该充分引导学生结合日常生活中蝴蝶的样子发挥想象。例如:我们在生活中看到的蝴蝶翅膀很轻盈,在空中很自由的畅游,那么我们在弹这首曲子时就要结合蝴蝶的特征——“轻巧”,右手弹奏八度一定要轻巧并且具有弹性、手腕随着旋律的进行方向划小半圆并且放松,弹奏时也要注意每拍的旋律音要有歌唱性,弹奏时犹如蝴蝶扇动翅膀一样轻盈、轻巧。作品左手多为跳音以伴奏音型,弹奏时要轻快并且充分配合右手的旋律,表达出轻巧、轻快的艺术效果。

2.2 了解曲目背景并结合生活经验所得

随着人类创作的音乐作品越来越多,后人获得的音乐经验也就越来越丰富,从而其音乐想象空间也越来越大,音乐经验积累的程度,直接影响着音乐创作想象空间范围的大小。多体验生活再结合曲目的意境和情感发挥想象。“柴科夫斯基的《六月·船歌》是《四季》中最为脍炙人口的一首乐曲,根据普列谢耶夫的诗《走向河岸》写成的,是带标题的钢琴小品套曲,与诗歌的意境相结合,完美的将俄罗斯美丽的六月淋漓尽致展现出来。诗歌大意是“让我们去岸边,让浪花亲吻我们的双腿。星光带着迷离的忧伤,照耀着我们”。《六月·船歌》所描述的意境是夏日的夜晚人们坐在小船上在映着月光的湖水中荡漾的情景。”弹奏这首作品时结合这首作品的创作背景和我们日常划船时的感受发挥想象去

演奏。这首作品的前两小节弹奏时仿佛我们置身船中,河面水波涟漪,船在水中慢慢摆动,弹奏时注意触键的方式。

我们弹奏一些作品时要结合曲目的创作背景和我们的生活经验发挥想象感受作曲家的情感。

2.3 教师适当启发学生的想象力

当教师教授一首新曲子时,教师可以适当的讲授曲目的创作背景,留有更多的空间让学生想象。学生在聆听作品和发挥想象力的过程中,会结合日常生活逐渐养成思考、想象的习惯,注重观察生活并记录生活中的美,这时候需要教师启发学生,将这种生活中感受到的美升华到对钢琴作品的理解中,在潜移默化的环境中,培养学生的想象能力。

2.4 多听不同专业的音乐记忆音响效果发挥想象力模仿。

演奏者要想演奏出好的音色效果,就要多听音乐会、多听音频学习演奏家们如何演奏,记忆不同的音响效果。例如在《山丹丹花开红艳艳》中引子部分有模仿笛声的效果,弹奏时我们脑海中要先有笛声的音响效果,再通过我们的想象去模仿笛声就容易的多。钢琴曲《平湖秋月》,是在 1973 年由陈培勋根据同名广东丝弦乐曲改编而成的一首中国钢琴作品,同样,我们再弹奏时先要记忆丝弦乐的音色,之后再发挥想象进行模仿。王建中先生根据同名古琴曲《梅花三弄》的基本音调改编为钢琴曲《梅花三弄》。作品中也有模仿古琴中“泛音”的音响效果,我们再弹这首作品之前要先了解古琴的音色特点,之后根据古琴的音色特点展开想象模仿,这样会容易很多。

3 结语

鲁宾斯坦说“很多人会弹琴,却不是所有的人都能富有想象的演奏”。富有想象力的演奏可以使听众感同身受,在钢琴的学习中想象力起到了至关重要的作用。学习一首作品时教师可以从生活经验、曲目创作背景等方面适当启发学生,使学生通过自己的想象力可以感受到作曲家所表达的情感。

[参考文献]

- [1] 轩一丹. 试论钢琴基本功练习在钢琴学习中的重要作用[J]. 戏剧之家, 2020(20):60+62.
- [2] 李美. 中美儿童钢琴启蒙教材对比研究[J]. 戏剧之家, 2020(19):60+62.
- [3] 汤玮. 浅谈钢琴教学中的听觉训练[J]. 中国民族博览, 2020(12):136-137.
- [4] 郝诗田. 钢琴在音乐治疗中的作用[J]. 艺术评鉴, 2020(11):148-150.
- [5] 梁爽. 高校钢琴教学中中和声理论的运用[J]. 黄河之声, 2020(10):89-90.
- [6] 刘奕君. 钢琴音乐的普及与教学方法探究[J]. 大众文艺, 2020(07):202-203.
- [7] 唐胜. 儿童钢琴学习中的对立和统一[J]. 北方音乐, 2020(06):234-235. 学院

作者简介: 郝运 (1995-) 女, 汉族, 内蒙古托克托县人, 在读研究生, 单位: 内蒙古师范大学, 研究方向: 钢琴演奏与教学。