

大提琴教学中提高学生音乐表现力的策略研究

杨栋丽

郑州西亚斯学院 河南 新郑 451100

[摘要]音乐的灵魂在于情感的表达,人们可以从音乐当中感受到不同的文化语言。独自在进行音乐演奏时,需要注重对音乐情感的抒发,呈现出音乐的表现力,让音乐的内容变得更加充实而具体。大提琴被作为是最接近人声的乐器之一,演奏者的演奏心理和音乐表现力之间存在密切关联,所以本次研究将从音乐美感的角度入手分析,如何在大提琴教学中提升音乐的本质表现力。

[关键词]大提琴;教学;音乐表现力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.608

0. 引言

大提琴演奏有着一定的特殊性,和其他乐器演奏相比大提琴对于音准的要求更高,尤其是大提琴和钢琴展开合作之时,由于两件乐器的律制存在差异,演奏者应该注意与钢琴音准之间的协调配合。在目前的大提琴教学中,存在的主要问题就是音乐表现力的缺失,导致大提琴演奏过于空洞,即便技巧上无可挑剔,但仍然无法体现出音乐的灵魂所在。

1. 大提琴演奏过程中的音乐表现与美感

1.1 音乐美感意识

音乐表演被人们称为二度创作,指的是演奏者把作曲家的意图经过自己的理解之后进行复述,以声音作为媒介,呈现出典型的动态艺术特性,从本质上来说属于对演奏作品的二次加工。具体来看,在音乐演奏的过程中,音乐美感通过对音乐的控制来实现对具体情况的概括和模拟,而音乐表演被称为二度创作的主要原因也在于,演奏者会在演奏过程中与观众产生情感共鸣,展现出音乐的魅力与感染力。大提琴演奏当中的艺术表现也是一种美感层面的创造和体验,因此,在日常的大提琴教学当中应该培养学生正确的艺术审美观念和积极的思维状态,使其形成积极、高雅的音乐美感意识,这样学生在大提琴演奏的时候才会自觉根据美的规律来完成艺术创造过程。

此外,由于不同时期的艺术水平和鉴赏水平均存在着一定的差异,因此美感意识在不同时期的作品中会呈现出不同的特性。著名的德国复调大师巴赫的作品中就包含了丰富的和声变化,仿佛将音乐带入了神秘的环境当中。很多情况下巴赫的大提琴作品与手风琴作品有着异曲同工之处,声部交错进行,让音乐整体变得更加丰富。而法国著名印象派绘画大师德彪西也是著名的美感艺术家,在他的作品当中,音乐和声仿佛就像是一个个不同的色块,多种类型的音响组合抛弃了不协和音,以层叠的技巧来让音乐作品的属性发生了“改变”,仿佛就像一副油画一般,画面当中的色彩、景色、留白等都可以与乐曲演奏一一对应,从而完美的呈现大提琴的美感属性。

1.2 大提琴演奏过程中的美感价值

美感意识是大提琴演奏当中不可或缺的灵魂元素,观众欣赏音乐的原因也正是为了体验作品的价值和魅力。对于演奏者来说,即便演奏者能够完整并准确的将一首作品全部演奏完毕,如果缺少美感必然让观众觉得过于平淡,甚至如白开水一般寡淡无味。反之具有良好音乐审美素质的演奏者能够在短时间内快速提升个人的演奏水平,并培养积极的美感意识和艺术感知能力,最终提升演奏者的艺术表现力。以大提琴演奏为例,大提琴演奏需要通过外界因素的融入来改变音乐本身的技巧性内容,很多教学环节对于美感意识的培养,就是以课堂教学艺术实践来强化演奏者对于艺术的感知和想象能力。成功的大提琴作品总是赋予想象和层次变化,正确认识到层次变化正是提升演奏技巧的关键手段^[1]。

例如,在大提琴演奏当中音乐作品的层次变化手段包括节奏变化、力度变化、速度变化和音色变化等各种内容。其中节奏就像音准一样,是整个音乐作品的核心组成部分,如果节奏出现错误或不准确,那么会直接影响到作品的质量;力度在作品演奏时用于说明声音的强弱程度,也是艺术性演奏的关键因素,作为演奏者而言,需要正确认识到哪些力度记号能够影响到演奏过程;速度是音乐作品当中的又一项重要因素也是容易被人们所忽略的因素,成熟的作品往往会呈现出丰富的速度变化特征和细腻的变速规律;音色是作品的血肉,是演奏者需要重点关注的部分,大提琴的音色变化极为多样,和弦声音从最低音到最高音都具有幅度宽广的音域,每根弦都具有其独特的音色。作品的音色变化,对应的就是作品的艺术特征,除去教学环节的基本功内容之外,大提琴的层次变化手段教学正是提升音乐表现力的关键举措^[2]。

1.3 大提琴演奏的休止感

大提琴在演奏时具有非常明显的休止感,在很多音乐作品当中,作曲家们都会给乐曲本身进行段落划分,演奏者需要通过自己对乐曲的理解来为音乐进行正确分句,仿佛给音乐加上了不同的标点符号,让音乐能够说话一样自然呈现现在我们面前。在大提琴的教学过程当中,教师要注意应该让学生建立演奏休止习惯,在拿到音乐作品时先要理解音乐的脉

络发展和调性规律,将音乐作品整个通读一遍之后,再了解音乐中的起伏变化、乐句划分规律、速度特征等,通过感情体验,进一步触发对于表象的联想,更好地提高学生的音乐表现能力。

1.4 音乐想象力

音乐想象力是音乐表现力的重要组成部分,演奏者在内心当中寻找音乐表象主要表现为以感情活动来产生直接的影响联想,其中模仿就是一种最为经典的联想方式。在著名的《野蜂飞舞》中,就形象地模仿出了自然界的昆虫形态,这首小品也几乎被所有的乐曲改编并演奏成不同作品;《动物狂欢节》中的大象以低音提琴表现出大象的声音特征,很容易让人联想到大象的生活状态。这表明如何在大提琴教学中培养学生的音乐想象力是提升学生音乐表现力的关键点,学生要学会敏锐将作品当中的内容以不同的方式呈现给观众^[3]。值得一提的是,在今后的教育过程当中,还要培养学生学习大提琴的浓厚兴趣,因为兴趣是学生最好的教师,无论是日常练习还是公开演奏,都需要通过兴趣来保持追求美好事物的心态,从而全身心投入到演奏当中,达到最佳的演奏效果,最后成为开朗和勇敢积极的演奏者,提升音乐作品的驾驭能力。

2. 大提琴教学中的音乐表现力培养

2.1 音乐分辨能力

音乐是一门声音的艺术,声音承载了演奏者需要表达的所有音乐语言,所以大提琴的演奏过程应该通过大提琴的特有音色来描绘出乐曲中的感情色调,让听众能够在欣赏乐曲的同时,对乐曲内容产生合理的联想,沉浸在以乐曲为基础的情境当中。教师在开展内容教学时,除了要关注学生的演奏技巧和演奏动作是否标准之外,还需要尽可能让学生对乐曲声音进行准确辨别,通过音色分析的方式,感受到大提琴真正的魅力,对大提琴乐曲的表达也会更加细腻。

而从音乐作品本质来看,很多教师在开展大提琴教学时,往往过于侧重演奏技巧的学习和掌握,忽视了学生对于乐曲本身的理解和认知,无法呈现出音乐的内在魅力。在后续的学习阶段,可以在先学习作品之前,对作品的内容和时代特征等进行深层次理解,提前掌握乐曲的曲式结构等关键内容,分清乐曲作品的乐段、乐曲主题和乐曲创作背景等。一般情况下可以先了解作者的成长经历和创作大提琴曲的主要风格,在了解这些内容之后,能够体会到作品当中所描绘的意境,音乐只有先感动自己,才能够感动他人,才能让音乐作品感染观众。

当然需要注意的是,在演奏大提琴的过程中,演奏者对于演奏力度的掌握也非常关键,因为力度的强弱直接影响到大提琴最终的声音和效果。力度是表现声音的一种直接手

段,学生在学习大提琴演奏时需要尝试分辨怎样的力度会带来怎样的乐曲效果,对乐曲力度有一个整体的认识之后再开展练习,才能找到最为适合的演奏力度^[4]。

2.2 音乐联想力

大多数情况当中,乐声和情感之间虽然没有非常明确的生物学联系,但是很多音乐作品都尝试让作曲家和观众共同理解演奏出的曲式所对应的音乐形象,并以此为基础,将整个作品呈现在所有观众面前。在未来的大提琴教学当中,应该培养学生的跨通道联想能力,面对作品时应学会思考和触类旁通,从某一作品过渡到另一作品。由某一位作曲家的其他作品和不同作曲家的同类作品,都应该作为分析和比较的研究对象,在丰富的联想中加深对演奏作品美感意识和音乐作品内涵的理解。另外音乐能够激发情感的重点在于,音乐对应的是一个时期的历史事件和时代特性,正如很多老年人在听到自己年轻时代的歌曲时,会表现出很激动的情绪,这是因为作品引发了听者的情感共鸣,引起了他们对过去生活的美好回忆。教师在进行教学时,也应该让学生学会理解作品与生活阅历之间的关联,把作品同自己的见闻感受进行结合,强化对作品主题的理解和体验,这样一来也能让学生对作品的诠释具有足够的艺术表现力^[5]。

3. 结语

为了能够更加顺利地完大提琴教学工作,需要让学生认识到大提琴演奏当中的音乐表现力具有怎样的功能和价值,在掌握基本演奏技巧的同时,充分理解音乐作品的创作背景与风格情感,准确掌握大提琴的音色规律,控制演奏力度,最后将这种情感全方位地进行展现。一个优秀的大提琴者,能够具有优秀的演奏心理和美感意识,具有出色的音乐想象力、音乐表现力和丰富的内在世界,赋予音乐深度,使演奏具有独特的魅力。

参考文献

- [1] 迟宇明. 提高大提琴演奏音乐表现力的思考——评《大提琴学习指南》[J]. 中国教育旬刊, 2019(12): 1.
- [2] 常江. 关于提高艺术院校大提琴演奏音乐表现力的思考及建议[J]. 北方音乐, 2019, 39(2): 2.
- [3] 段新惠. 关于如何提高师范类高校大提琴演奏中艺术表现力的思考和建议[J]. 戏剧之家, 2019(32): 2.
- [4] 马明霞. 对提高大提琴演奏音乐表现力的思考和建议[J]. 青年文学家, 2013, (22): 200-200.
- [5] 赵瑞青. 大提琴演奏在交响乐队中艺术表现力的培养探究[J]. 中国民族博览. 2021, (17). 136~138

作者简介:

杨栋丽, 生于1990年5月, 女, 汉族, 河南郑州人, 大学本科学历, 音乐表演(研究方向)