

艺术表现力在大提琴专业教学中的融合与发展

刘大玮

(烟台南山学院音乐与舞蹈学院, 山东烟台 265700)

摘要: 艺术表现力是指学生通过音乐语言传达情感和思想的能力, 它不仅包括对乐曲情感的准确把握, 还包括对音乐风格、结构和细节的深入理解。大提琴作为弦乐器家族中的重要成员, 以其独特的音色和丰富的表现力在古典音乐中占据着举足轻重的地位。然而, 传统的教学方法往往过于注重技巧的训练, 忽视了艺术表现力的培养。为了使学生能够更好地诠释音乐作品, 提升演奏的感染力, 本文将艺术表现力在大提琴专业教学中的融合与发展展开研究, 以期对相关教育研究者提供一定的参考与借鉴。

关键词: 艺术表现力; 大提琴专业; 教学; 融合; 发展

在大提琴演奏中, 艺术表现力是连接学生与听众情感的桥梁。一个优秀的学生不仅需要具备扎实的技巧基础, 更需要通过音乐传达出作品的内在情感和意境。然而, 在传统的教学模式中, 教师往往将大部分精力投入到技术训练上, 而忽视了对学生艺术表现力的培养。这种现象导致许多学生虽然能够准确无误地演奏乐曲, 却难以打动听众的心灵。因此, 如何在大提琴专业教学中有效地融合艺术表现力的培养, 成为了亟待解决的问题。

一、艺术表现力在大提琴专业教学中融合与发展的意义

(一) 有利于提升学生个性化演奏风格水平

在大提琴专业教学过程中, 教师要意识到学生艺术表现力培养是非常重要的, 这不仅有助于学生逐渐形成独特的演奏风格, 还能为他们的音乐之路发展保驾护航。学生都有自己独特的个性和丰富的情感体验, 这些因素在演奏中起着至关重要的作用。教师应当鼓励学生在演奏中融入个人理解和情感, 这样不仅使他们的艺术表现力变得更加生动, 还能推动他们在音乐道路上持续创新与探索。这样, 学生能够在演奏中充分展现自身个性, 从而生成形式多样的情感表现方式。当学生的个性化演奏风格得到显著提升, 不仅能够使他们在众多学生中脱颖而出, 还能引领其从全新角度理解与诠释乐曲, 而且学生能够将自己对乐曲理解和个人情感融入大提琴演奏中, 使大提琴演奏更加生动和感人, 从而与听众在思想情感层面上产生共鸣。

(二) 有利于增强学生的音乐审美能力

在艺术表现力与大提琴专业教学中融合与发展过程中, 音乐审美能力培养尤为重要。在大提琴专业教学中, 教师通过增强学生的音乐审美能力, 可以使他们深入理解乐曲内涵以及所要表达的思想情感, 并准确传递作曲家所要传递的思想情感。另外, 教师也会积极引导更为细致地分析与体会乐曲深层次内涵, 帮助他们树立正确的审美观念。例如, 在实际教学中, 教师会先让学生聆听不同演奏家的版本, 比较和分析不同版本在情感表达、音色处理和演奏细节上的差异, 使学生在对比分析过程中, 逐渐形成自己的审美标准, 并在大提琴演奏中体现出这些审美取向。此外, 教师还可以组织学生观看现场音乐会或大师班, 促使他们直观地感受大提琴演奏家的艺术表现力, 从而激发其审美灵感。

(三) 有利于增强学生的舞台表现力

在大提琴演奏中, 艺术表现力不仅体现在乐曲诠释上, 也体现在舞台整体表现能力。学生要想高水平演奏大提琴, 应该要具备可以舞台上自如地表达乐曲内涵、思想的能力, 这包括肢体语言、面部表情以及与观众互动。教师通过在大提琴专业教学中培养学生的艺术表现力, 可以确保他们在舞台上更加自信和放松, 从而更好地传达乐曲情感和意境。为了增强学生的舞台表现力, 教师

可以组织定期的音乐会和比赛, 让学生在实际的表演环境中锻炼自己。通过这些活动, 学生不仅能够积累舞台经验, 还能学会如何在不同场合下调整自己的演奏状态。此外, 教师还可以通过模拟舞台环境进行实践教学, 学生能够在实践中不断提高自己的舞台表现力, 在正式演出中展现出更为成熟和自信的大提琴演奏。所以, 教师增强学生的舞台表现力, 不仅有助于他们在大提琴演奏领域内获得更多认可, 还能增强他们的演奏自信心。

(四) 有利于提高学生的综合艺术修养

在大提琴专业教学中, 艺术表现力的培养不仅仅局限于演奏技巧, 还应包括大提琴演奏技巧之外的艺术形式。所以, 在实际教学中, 教师会鼓励学生广泛涉猎文学、绘画、戏剧等其他艺术领域, 以丰富他们的艺术视野和修养。通过阅读文学作品, 学生可以学习到如何通过音乐表达复杂的情感和故事情节; 通过欣赏绘画和戏剧, 学生可以学习到如何在演奏中运用色彩和戏剧张力来增强表现力。综合艺术修养的提高, 不仅能够使学生在演奏中更加细腻和深刻地表达音乐, 还能使他们在艺术道路上走得更远。

二、影响大提琴演奏艺术表现力的主要因素

在大提琴演奏中, 艺术表现力的培养受到多种因素的影响。首先, 心理状态是重要的影响因素。紧张、焦虑等负面情绪会严重影响学生的表现, 而自信、放松的心态则有助于学生更好地表达音乐。因此, 教师应当注重培养学生的心理素质, 通过模拟演出、心理辅导等方式帮助学生克服舞台紧张, 增强自信心。

其次, 身体语言也是影响大提琴演奏艺术表现力的重要因素之一。大提琴演奏不仅仅是手指的运动, 更是全身的协调与表达。学生通过身体动作、面部表情等非语言方式, 可以更好地传达音乐情感和内涵。因此, 教师应当引导学生在练习过程中注重身体语言的培养, 使他们在演奏时更加自然和生动。

此外, 音乐作品的理解程度也直接影响大提琴演奏艺术表现力。深入研究作品的背景、作曲家的意图以及音乐的结构和细节, 可以帮助学生更好地诠释作品。教师应当鼓励学生在练习过程中进行广泛的阅读和研究, 通过查阅相关资料、聆听不同版本的演奏等方式, 提高对音乐作品的理解和感悟。

最后, 合作与交流也是影响大提琴演奏艺术表现力的重要因素。大提琴演奏往往需要与其他乐器或声部进行配合, 良好的合作意识和交流能力有助于学生更好地融入集体, 共同创造和谐的音乐效果。因此, 教师应当注重培养学生的团队合作精神, 通过合奏、室内乐等形式, 提高学生的合作与交流能力。

三、艺术表现力在大提琴专业教学中的融合与发展策略

(一) 开展演奏技巧培养, 丰富学生情感表达

在大提琴演奏中, 如果学生可以合理选择演奏技巧, 灵活运用

用所选择的演奏技巧,深刻感悟音乐作品所蕴含的思想情感。在大提琴演奏中通过不断地提高自身技巧使用的熟练程度,可以让学生感受到作品中所蕴含的情感,同时也可以学习在某些乐段应该使用怎样的技巧,由此将乐曲中思想情感表现出来,并且使表现形式上更为丰满和丰富,同时,学生还能在演奏时更好地与观众产生共鸣。具体如下:首先,要掌握好旋律、音阶。在练习大提琴的时候,学生需要精准把握把位、音阶,才能在演奏中做到平稳地运弓,使节奏平稳。在演奏较复杂的乐曲时,要求学生经常对把位做出适当调节,使乐曲中高低起伏的音阶更为精确。其次,确保左手右手可以很好配合。左手与右手之间的良好协调,对改善大提琴演奏质量具有十分重要的作用。所以,在教学过程中,教师要重视对左手与右手协调能力的训练,以此进一步提高学生在演奏过程中手部的协调能力,使其达到最佳的弹奏效果,准确表现自身情感。以大提琴揉弦为例,揉弦可以使乐曲更具柔美掌握情感表现技巧。所以,在实际教学中,教师要从指法力度、按弦方法这两方面指导学生进行针对性练习。教师也需要确保学生手指在弦上做上下往返的滚动动作,这样才能让弦线不断地震动,演奏出轻柔、连贯的音色。此外,学生还要注意手的平稳性,确保四个手指在同一弦线上平均对齐。当学生熟练地把握以上几个要点,能够将自身情感与乐曲环境、旋律相融合,从而使他们的音乐情感得以充分表现。

(二) 引入本土音乐文化,有效拓展教学内容

艺术表现力除了学生本身与大提琴之外,也包含它所蕴含的丰富文化内涵。因此,在大提琴专业教学中,教师要想更好地培养学生的艺术表现力,需要充分挖掘具有地方特色的音乐文化,将其融入大提琴专业艺术表现力培养中,以此丰富培养内容,并增强学生的文化自信心。同时,大提琴专业教学与本土音乐文化相结合,学生在感受全新音乐文化的基础上,持续增强他们的艺术表现力,使他们在在大提琴演奏与创作中更好地将中西音乐文化进行融合,将传统音乐文化推向世界。具体如下:首先,在大提琴专业教学中增加本土音乐文化模块,拓展学生对本土音乐文化的认知,加强他们对乐理知识的理解。其次,在艺术表现力培养中,教师可以适当加入一些关于大提琴演奏本土音乐的合奏,利用互联网平台讲解乐理知识,并结合《别》《奈若何》《秦腔》等乐曲,让学生聆听运用大提琴演奏这些乐曲的效果,并能在未来的演奏和创作中,将本土音乐文化与大提琴有机地结合起来。最后,在大提琴演奏中,教师要恰当地运用本地音乐元素强化艺术表现力培养效果。本土音乐文化历经数千年沉淀,具有深厚的文化内涵与底蕴,将其引入大提琴专业教学当中,可以使其特点得到充分体现,例如,用大提琴演奏《梁祝》,就是本土文化与大提琴的完美融合,使大提琴的艺术表现力发挥得淋漓尽致同时也有助于大提琴专业教学进行革新,进而助力学生的艺术表现力得到显著提升。

(三) 增强作品理解力,提高学生艺术表现力

艺术表现力强弱、大提琴演奏成败,很大程度上取决于学生对乐曲的理解能力。从实际教学中看出,多数学生对大提琴演奏技巧和演奏方式比较感兴趣。但对乐理知识学习却缺乏积极性。多数学生仍处在浅层模仿阶段,对乐曲、自身演奏特征不够理解,无法推动大提琴专业教学与艺术表现力融合发展。学生需要将自身对不同乐曲理解完全展现出来,才可以引起观众情感共鸣,从而更好地展现自身艺术表现力。然而,个别学生只是机械地跟着

乐谱演奏,而无法投入浓厚感情,这主要是因为他们根本不了解乐理知识,他们对乐曲认识也大多来自观摩名家的演奏,并以此来确定自己所要学习、模仿的内容。真正的大提琴演奏家对乐曲有着独特的理解,通过自身理解与领悟传达作曲家的思想情感,每一位大师都为自己的音乐作出了巨大的贡献,创造了自己的音乐风格。例如,贝多芬在力量和悲伤中成长,他能感受到内心深处那熊熊燃烧的生命之火,并由此发展出了属于他自己的音乐风格。因此,仅仅喜爱音乐的形态并不足够,当学生能够全身心地投入到学习、练习、总结之中,在力量和悲伤中成长。在音乐的熏陶下,学生会接触到各个时期、不同作曲家的作品,将在大提琴演奏与作曲家产生情感共鸣,进而增强他们的艺术表现力。

(四) 提升音乐感觉能力,准确表现思想情感

音乐感知能力通常被称为乐感。如果教师不能营造良好的大提琴教学氛围,那么教学氛围会变得沉闷,难以有效培养学生的艺术表现力。艺术是很精细,不但要拥有优质音色,还要有比较强的节奏感,更要正确认识大提琴。具体如下:首先,听觉方面。大提琴与其他弦乐器相比,具有特殊的结构特征,因此,学生需要精准把握声音的强弱和音调,如果听觉能力不够强是很难分辨出每个音阶的。所以,良好的听觉很重要。其次,大提琴对学生的手指感觉、掌控能力有比较高的要求。要想保障大提琴的演奏音色,学生对每个弦都要有绝对的把握,在演奏的过程中要注重每个细节,让旋律自然、完整、顺畅,这是一个漫长的学习过程。另外,左右手的协调也很重要。学生不仅要掌握大提琴演奏技巧,还要有比较强的洞察力,能自如地控制左右手配合。这一切都是基于对手、耳、心的深切感受,也就是说,情感是大提琴艺术表演的一部分。学生根据所演奏的乐曲,演奏要求是不同的,这也是音乐家音乐感知的基础。这种需求不仅仅是艺术家音乐作品的首要要求,更是提高艺术品质与表现力的要求。艺术家只有通过不断地锻炼和思考,才能形成更强的音乐感。

四、总结

总而言之,艺术表现力培养是大提琴专业教学中不可或缺的一部分,将大提琴演奏教学与艺术表现力相结合,能培养出真正优秀的音乐人才。对此,教师通过开展演奏技巧培养,丰富学生情感表达;引入本土音乐文化,有效拓展教学内容;增强作品理解力,提高学生艺术表现力;提升音乐感觉能力,准确表现思想情感等策略着手。这样,通过对这些策略综合运用,学生不仅能够掌握扎实的演奏技巧,还能够深刻理解音乐作品的内涵,从而在演奏中展现出独特的艺术魅力,赢得听众的情感共鸣。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 倪涛. 分析大提琴演奏中艺术表现力的培养 [J]. 艺术品鉴, 2021 (12): 183-184.
- [3] 张宇婧. 谈大提琴在合奏中的艺术表现力 [J]. 中国文艺家, 2020 (5): 237-238.
- [4] 孙昕阳. 大提琴在弦乐四重奏中的艺术认知与演奏规格探讨 [J]. 戏剧之家, 2018 (10): 51+53.
- [5] 胡天纵. 高校大提琴课程的教学方法探究 [J]. 黄河之声, 2020 (8): 108-110.