

音乐表演艺术的创造性思维及培养探究

王俊洁

(湛江科技学院)

摘要:人们需要的艺术是一种高尚的人的世界,它植根于现实世界,却并非只是现实世界的客观记录和描述,而是由人创造出来、用直觉唤醒人们、充满精神内涵的真善美统一的世界。艺术离不开创造性,否则就不可能优秀,艺术家的创造性是艺术中不可替代的本质属性。任何事物只有通过不断创新与发展,才能获得真正的进步。对于艺术而言,特别不能缺少创造,不然就无法创造出优秀的艺术作品。本文解析了音乐表演艺术创造性思维的内涵及特征,探究了培养音乐表演创造性的些许措施,使读者能清晰的了解音乐表演创造性思维体系,并给需要的学者和教师参考培养方法,共同提高学生的表演层次。

关键字:创造,表演,艺术

创造性思维,是一种具有开创意义的思维活动,即开拓认识新领域、开创认识新成果的思维活动。创造性思维是以感知、记忆、思考、联想、理解等能力为基础,以综合性、探索性和求新性特征的高级心理活动,需要经过长期的知识积累、素质磨砺才能具备,至于创造性思维的过程,则离不开繁多的推理、想象、联想、直觉等思维活动。同样音乐表演艺术的创造性也包含这些过程。

一、解析音乐表演艺术的创造性

音乐表演艺术创造的过程,是形象思维与逻辑思维相互渗透的过程。而丰富多元的想象力源自于多元素的生活体验,想象也可以理解为重新排列组合已有的生活经验,使之成为新的形态。表象是生活经验留在大脑中的痕迹,表象贫乏将导致想象的贫乏。从教育学角度看,一个人想象力的发展,后天的学习培养可能比先天因素更为重要。

(一) 如何理解创造性思维

创造性思维是一种开创性的探索未知事物的高级复杂的思维,是一种有自己的特点、具有创见性的思维,是扩散思维和集中思维的辩证统一,是创造想象和现实定向的有机结合,是抽象思维和灵感思维的对立统一。创造性思维是指有主动性和创见性的思维,通过创造性思维,不仅可以提示客观事物的本质和规律性,而且能在此基础上产生新颖的、独特的、有社会意义思维成果,开拓人类知识的新领域。

广义的创造性思维是指思维主体有创见,有意义的思维活动。狭义的创造性思维是指思维主体发明创造、提出新的假说、创见新的理论,形成新的概念等探索未知领域的思维活动。创造性思维是在抽象思维和形象思维的基础上和相互作用中发展起来的,抽象思维和形象思维是创造性思维的基本形式。除此之外,还包括扩散思维、集中思维、逆向思维、分合思维,联想思维。

(二) 音乐表演艺术创造性思维的特征

1、思维的灵活性

创造性思维思路开阔,善于从全方位思考,当思路遇难题受阻时,不会拘泥于一种模式,而是能灵活变换其中因素,从新角度去思考,调整思路,从一个落脚点到另一个落脚点,从一个意境到另一个意境,善于巧妙地转变思维方向,随机应变,产生适合时宜的办法。创造性思维善于寻优,选择最佳方案,机动灵活,富有成效地解决问题。任何一部优秀的音乐表演艺术都应具有较强的抽象思维,倘若音乐表演艺术作品中缺乏抽象的思维,那么,艺术作品则会失去层次性及表现力,丧失音乐表演艺术的现实意义。

2、思维的跨越性

创造性思维的思维进程带有很大的省略性,其思维步骤、思维跨度较大,具有明显的跳跃性。音乐表演艺术的创造性需要跨学科的思维模式,也就是拥有多学科、多角度的思维方式,这就需要积累大量的知识。音乐表演者自身需要通过不断地积淀传统的科学文化知识,奠定丰富的文化科学知识基础,具有醇厚的文化底蕴,通

过整合与重建内容等形式,改变事物固有形态,从而促使音乐不断地迈向全新境界,大量的实践表明,任何成功的音乐表演艺术都是建立在日积月累的基础之上。

3、思维的综合性

任何事物都是作为系统而存在的,都是由相互联系、相互依存、相互制约的多层次、多方面的因素,按照一定结构组成的有机整体。这就要求创新者在思维时,将事物放在系统中进行思考,进行全方位多层次多方面的分析与综合,找出与事物相关的、相互作用、相互制约、相互影响的内在联系。而不是孤立地观察事物,也不只是利用某一方法思维,应是多种思维方式的综合运用。不是只凭借一知半解、道听途说,而是详尽地占有大量的事实、材料及相关知识,运用智慧杂交优势,发挥思维统摄作用,深入分析、把握特点、找出规律。

二、培养音乐表演艺术创造性思维的价值

培养音乐表演艺术的创造性思维贯穿在音乐的多个方面。音乐乃至各个学科的学习,都是从观看和想要模仿开始。通过对令人精神愉悦的音乐作品予以欣赏,不仅可以有效提高学生对于乐感的感知能力,还能够强化学生对于音乐的记忆力和注意力。

(一) 培养音乐表演艺术创造性思维的重要性

第一,创造性思维能够提升智力水平。根据人的大脑分工不同,左脑主要负责抽象性的思维以及数理计算,右脑负责空间以及感知能力。创造性活动将作用半球协作作为基础,所以在音乐表演艺术创造时能够使人智力水平得到提升。

第二,音乐表演艺术能够使具体的、形象的思维渗透入脑,使人的思维能力水平得到提升,还能够激发人们的表现力,使人体各机能器官得到协调发展,例如儿童在练习弹奏钢琴时,左右手并用,调动的不仅是左右手,还是眼、脑、肢体等各部位一起联动,所以大众经常说的一句话是“弹钢琴可以让孩子聪明”就是这个原理。在音乐欣赏中,从浅入深,使学生音乐鉴赏水平得到提升,并拓宽人的视野。

如今教育不断发展进步,文化逐步多元化,创造性思维的培养逐渐受到教师的关注与重视,进而创造出更多具有独特性的艺术作品。

(二) 培养音乐表演艺术创造性思维的积极作用

创造性思维具有十分重要的作用和意义。首先,创造性思维可以不断增加人类知识的总量;其次,创造性思维可以不断提高人类的认知能力;再次,创造性思维可以为实践活动开辟新的局面。此外,创造性思维的成功,又可以反馈激励人们去进一步进行创造性思维。正如我国著名数学家华罗庚所说:“‘人’之可贵在于能创造性地思维。”所以培养音乐表演艺术的创造性思维同样可以丰富人类认识和再创造的能力,增强艺术表现力。

三、如何有效地激发学生音乐表演艺术的创造性思维

创造性思维是人类的高级心理活动,也是艺术家所必须具备的

基本素质。心理学认为:创造思维是指思维不仅能提示客观事物的本质及内在联系,而且能在此基础上产生新颖的、具有社会价值的前所未有的思维成果。因此,我们可以运用心理上的“自我调解”,有意识地从几个方面培养自己的创造性思维。

(一) 引导学生拓宽知识面

1、丰富文化知识

在音乐表演艺术创造性思维中,文化修养是重要的基础,只有创作者拥有丰富的文化知识,才有能力创建新的创作内容,创作优秀的艺术作品。如果其文化修养不够高,那么对于音乐作品的理解能力和想象能力都会存在差异,不能形成学生良好的人文素养。所以学生在学习音乐过程中,要注重巩固自身的文化底蕴,只有根据自身的深厚文化基础,才有可能创作出优秀的音乐艺术作品。

阅读音乐大师的人生故事,和经典曲目的创作背景,例如:学习了亨德尔生活的时代背景,了解《水上音乐》的创作背景,那么在欣赏这部管弦乐组曲时,就会更加有代入感,提高对乐曲的理解程度,会有更多的情感认同。

2、利用已有经验获取更多创造性思维

在音乐教学过程中,对于培养学生音乐表演艺术的创新性思维,不可仅停留在原本的音乐教学过程中。需要根据学生本身的经验知识水平来培养和提升,若学生对于自己所表演的作品没有深入的了解,就缺少了真正的情感,只有真正全面了解作品,才有可能在音乐创作过程中展现自己真实的想法和情感。

例如,歌曲通俗歌曲《天亮了》的创作背景,1999年10月3日,在贵州马岭河风景区,正在运行的缆车突然坠毁,在缆车坠落的那一刹那间,车厢内来自南宁市的潘天麒、贺艳文夫妇,不约而同地使劲将年仅两岁半的儿子高高举起。结果,这名名叫潘子灏的孩子只是嘴唇受了点轻伤,而他的双亲却先后死去。这场灾难让当时只有2岁半的潘子灏变成了孤儿。就在翻阅一大堆灾难性的报道时,潘子灏一家的故事,深深打动了歌手韩红,才创作出了这样感人至深的歌曲。但如果学生不了解音乐、事件的背景,在演唱这首歌曲时也不会具有真正的情感,无法表达真正的含义。所以在培养学生创造性思维时,需要对学生的经验知识予以提升,音乐表演者应具有发现生活中细节的目光,在日常生活中寻找灵感,在平时的事件中总结生活经验,善于反思和归纳自己的所见所想,具有较强的创造性思维及想像力。

(二) 不为思维设限, 打倒思维的围墙

1、培养发散思维

进行发散性思维的培育是培养学生创造性思维的一个重要方面,让学生由已知去探索未知就是一种发散性思维的培养方式。例如学生了解音乐中的拍子一开始是通过拍手与跺脚等方式,当学生掌握这个方法后,继而可以引导学生通过其他方式去掌握音乐的拍子,比如手脚并用,一只手用来节拍,脚来打节奏型,这个训练有一定的难度,需要对节奏型十分熟悉,手脚协调后,再加上唱旋律,一个人就可以把一段旋律打的非常丰富了。其次,当学生掌握了拍号的含义以后,教师可以引导学生用这些拍号去创编一个节奏谱,一开始只创编节奏,自由的组合,然后把这条节奏打出来,这就是属于学生自己的节奏创作,简单且容易有成就感,能够推动学生的创作热情。之后学生可以尝试自己作曲、编曲、作词等,当第一首属于自己的作品创作出来的时候,会给学生的学习起到积极的正面强化作用。

2、及时记录灵感

当学生脑海中突发灵感时,要及时的记录下来,艺术灵感的迸发常常就是一瞬间,当下科技发达,记录的手段多样且便捷,学生可以采用拍照、录音、拍摄视频等方式记录自己宝贵的灵感。

除了使用多媒体设备记录自己的创意,还可以采用最基础的学习工具,用笔记录。鼓励学生随身携带笔和本,把自己当下的灵感

和感受及时记录下来,有句名言用在学习上很合适“没有记录,就没有发生”,当下的思想和感受换了一个环境和场景可能就不同了,哪怕是同一个人做同一件事情,所以学生要及时记录,最好有写学习日记或者周记的习惯,就像错题本的作用一样,是很好的学习工具。

3、巧用“幻想”

从培养策略上看,创造性需要展开“幻想”的翅膀,据心理学家研究,一般人只用了想象区的15%,其余的还处于“冬眠”状态。开垦这块潜力巨大的休眠地就要从培养幻想入手。想象力是人类运用储存在大脑中的信息进行综合分析、推断和设想的思维能力。在思维过程中,如果没有想象的参与,思考就发生困难。特别是创造想象,它是由思维调节的。青年人爱幻想,要珍惜自己的这一宝贵财富。幻想是构成创造性想象的准备阶段,今天还在你幻想中的东西,明天就可能出现在你创造性的构思中。教师要善于利用启发式教学,让学生自己去开动脑筋发现、创造的同时,教师必须给予引导。

(三) 开展各类音乐实践活动

1、定期举办班级周末音乐会

培养学生的音乐表演艺术创造性思维,是需要通过音乐活动强化其实践能力,在学生创造性思维培养中,实践是最好的方法,学校要积极组织开展音乐活动,使学生有好的展示平台。学校可根据实际情况,每半个月或一个月举办一次周末音乐会,每次音乐会由一个班级来组织参与,这样一个学期也有6-7个班级举办过音乐会,给了更多同学上台表演的机会。而且学生要多观看,当其他班级举办音乐会的时候,没有表演的同学一定要尽可能的去观赏,在看他人表演的同时,自己也是一个学习的过程。

2、举办主题音乐沙龙

与音乐会相比,音乐沙龙相对自由灵活一些,教师或班主任可以每个月举办一次不同主题的音乐沙龙,比如:中国艺术歌曲赏析音乐沙龙、地方曲艺音乐沙龙、古典时期交响乐音乐沙龙等,学生可以在教师的引导下进行现场表演,然后畅所欲言的讨论和交流,既扩充了知识面,又锻炼了表演的经验。扩充在音乐活动中,学生思维更加活跃,兴趣更好,能够对音乐表演艺术保持较高的热情,在活动中获得启发,使学生有更好的音乐创作灵感。在音乐活动中,学生的阅历能够丰富,并获得音乐表演经验,更好的强化学生的音乐表演艺术创造性思维。

四、结语

培养音乐表演艺术的创造性思维,其实大可以理解为打开想象的翅膀,“创造”本无须特意的去寻找,爱因斯坦说过:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”想象不仅能引导我们发现新的事物,而且还能激发我们作出新的努力、探索,使音乐表演迸发新鲜活力。

参考文献:

- [1] 邓彦睿.音乐表演艺术的创造性思维及培养策略.[J]艺术评鉴.2020.(15)
- [2] 陈雨康 乔玉洋.音乐表演艺术的创造性思维及培养探讨.[J]戏剧之家.2020.(16).50
- [3] 宋梓滢.音乐表演艺术的创造性思维培养途径.[J]戏剧之家.2020.(15)
- [4] 马景然.音乐表演艺术的创造性思维及培养分析.[J]黄河之声.2019.(17)
- [5] 龙荣洁.音乐表演艺术的创造性思维及培养.[J]艺术评鉴.2019.(13)
- [6] 陈河霖.音乐表演艺术的创造性思维及培养研究.[J]北方音乐.2018.38(09).181