

Discussion on the advantages and disadvantages of “imitation” learning method in piano teaching

Zhuangli Wang

GuangDong teachers college of foreign language and arts, Guangdong, Guangzhou, 510640, China

Abstract

Based on the author's experience in piano teaching, this paper presents personal insights into the learning method of “imitation”. By elaborating on the characteristics of this learning approach and citing the author's teaching cases adopting this method, the paper explores both its merits and demerits. The purpose is to illustrate how to adopt an objective perspective on “imitation”, recognize reasonable imitation as an effective piano teaching method, By integrating these approaches, we aim to achieve the objectives of fostering collaborative creativity, enhancing the technical proficiency of piano students, and elevating their overall musical understanding. In the conclusion, the paper summarizes the core argument of this study and emphasizes the significance of piano students' correct application of the learning method of “imitation”.

Keywords

Piano teaching; “Imitative” learning method; pros and cons

关于钢琴教学中“模仿”学习方式利与弊的探讨

汪莊丽

广东外语艺术职业学院, 中国·广东 广州 510640

摘 要

本文是笔者根据在钢琴教学中的体会,提出了一些个人对“模仿”这种学习方式的理解。通过阐释“模仿”学习方式的特点,并列举笔者运用此方式的教学案例,分别从利与弊两方面展开探讨,旨在阐述如何客观看待“模仿”这一学习方式,并将合理的“模仿”作为一种有效的钢琴教学方法,达到集思广益,提升钢琴学生演奏能力及音乐综合素养的目的。文章的结语部分,总结概括了本文的中心论点,同时倡导了钢琴学生可以正确运用“模仿”之学习方式的重要性。

关键词

钢琴教学;“模仿”学习方式;利弊

1 引言

不管是音乐表演还是音乐创作,人们都有些忌讳“模仿”一词。但是客观地看待,相关思想有其偏颇、偏激的一面。在中国期刊网上,查阅到与本论题相关的论文多数是强调“模仿”在幼儿钢琴教学中的重要作用,如巴晓敏《论想象与模仿在幼儿钢琴教学中的运用》等。在国外文献中发现,部分钢琴家非常认同学生应对整体作品有正确的认识,听钢琴家演奏其实就是“模仿”中最好最直观的方式之一。涅高兹在文章《关于当前我国的钢琴演奏艺术》中提出“天才的模仿”,他提出这种模仿能力是“为了建议尚未成熟的年轻钢琴家,在优秀教师的关注下,聆听最崇高的钢琴作品

形象”。涅高兹所指的“模仿”是在具备很高的演奏水平时对成熟演奏家的模仿。

本文是阐释钢琴教学中“模仿”之学习方式的特点,根据笔者的教学经历所得体会,从正反两面对“模仿”进行探讨,建议学习钢琴的学生能正确看待“模仿”这一钢琴学习方法,将合理的“模仿”作为有效的钢琴学习方法,通过集思广益,提升钢琴学生的演奏能力及音乐综合素养。真正能创作出优秀作品的音乐人,往往懂得借鉴前人,将“模仿”运用得恰到好处,所以在钢琴学习中如何正确地看待和运用“模仿”之学习方式是我们需要探讨的问题,这也是笔者选择该课题的重要原因。

2 对“模仿”之学习方式的理解

2.1 “模仿”在钢琴学习中地位

对于“模仿”一词,字面上被解释为“个体自觉或不自觉地重复他人行为的过程。是社会学习的重要形式之一,尤其在儿童方面,儿童的动作、语言、行为习惯以及技能、

【作者简介】汪莊丽(1988-),女,中国广东广州人,硕士,助教,从事:音乐学、钢琴教育、钢琴艺术指导、音乐教育、音乐心理学、音乐与多媒体研究。

品质等的形成和发展都离不开模仿”。^[1]“模仿”也是钢琴学习的方法之一，俄国音乐家拉赫玛尼诺夫在他的论文《优秀钢琴演奏的十大特点》中就提到钢琴学生要“对一个整体的作品有正确的认识，最直观的办法是听权威钢琴家是如何演奏的”。^[2]通过模仿练习，学习者不仅能够获得谱面之外的信息，还能掌握钢琴技术手段和处理音乐的办法。模仿练习有助于快速提升感性认知和理性认识，是建立规范音乐表现手法和鉴赏能力的有效手段。此外，模仿练习还能充实学习者的理论知识和实践经验。

尽管一些人可能将“模仿”视为一种浅表的学习方式，认为它缺乏主体意识且可能导致因循守旧，但模仿在艺术学习中扮演着不可或缺的角色。正如参考资料所示，模仿是传承技艺、文化传递和行业标准建立的基础。它为艺术家提供了掌握流派特征、保护非物质文化遗产以及确保文化基因延续的途径。同时，模仿也是艺术创新的起点，通过模仿，艺术家能够吸收经典作品的精华，理解技巧和哲学，为自己的创作打下坚实的基础。因此，模仿与创新并非对立，而是相辅相成，共同推动艺术的发展。因此，“远离模仿、避免模仿”已成为我们音乐实践的通用规则和信条。然而，“模仿”往往是教学中最常用的手段之一。例如，在钢琴教学中，老师时常需要示范，因为教师的动作示范能让学生更直观地理解老师的意图，这对于儿童钢琴教学尤为重要，因为他们在尚未具备独立思考能力时，需要最直观的教学方式。但成长到一定的年龄，钢琴学习到一定程度的我们更应该运用“模仿”时懂得去思考“这样弹奏是要达到一种怎么样的音乐效果，要表达一种怎样的情绪，听起来与自己的弹奏有什么不一样？”等一系列的问题。

2.2 “模仿”给我们留下的若干问题

“音乐模仿在音乐创作和表演等方面，具有一定的美学价值；在音乐的传承和教学方面，也具有不容忽视的教育价值，但是如果使用不当则会带来消极的负面影响。”^[3]这就为我们留下了若干问题，如“我们应该怎么样全面客观地去看‘模仿’？如何选择‘模仿’的对象？如何实施‘模仿’？怎样才是正确的‘模仿’？等等。针对每个人的实际情况不同，对这些问题的看法也会有所不同，下面我将通过自己的体会，从正反两方面对‘模仿’进行初步的探讨。

3 关于“模仿”的益处的探讨

3.1 关于“模仿”的实施方式实例分析

我在辅导一位大学一年级钢琴方向的学生弹奏肖邦《第一叙事曲》OP.23的65—67小节时，谱上应该由左手演奏的部分是一个纯四度音程及其转位成纯五度音程的交替进行，练习时学生想把这两个音程弹整齐，且在放慢的同时音量要控制在“mp”到“p”之间，可是当他把双音弹整齐时，发现很难把音色掌控好，不断地做尝试也找不到想达到的音响效果。而且在两份不同版本的乐谱中，连线的断开位置有一些出入，不知该如何理解分句。于是我建议他分别观

看了俄国钢琴家霍洛维兹、美籍古巴钢琴家博列特的演奏视频^[4]。霍洛维兹和博列特在这部分的弹奏方式是不一样的，博列特只用了左手弹奏，而霍洛维兹则用了左右手交替地弹奏，两位大师均将65小节的第一个音作为前一乐句的收尾，并在该小节最后一拍做短促呼吸，无论是句子的音响效果还是节奏都控制得很好，把作曲家要表达的那种心潮澎湃过后慢慢恢复平静祥和的过程充分表现出来。

谱例 1—1

学生尝试了两种方式，根据自身控制力，他发现自己更适合以双手交替的方式完成这一乐句的弹奏，这样弹奏能让他更好地控制音色，控制乐句的和声效果，并能掌握好乐句的情绪处理。“模仿”的实施方式其实是灵活多样的，不规定模仿对象与内容，人们可根据实际需求与期望的音乐效果进行“模仿”，如钢琴家的弹奏方式、指法安排、踏板处理、音色处理、节奏处理及音乐情感处理方式等；当我们在练习遇到屏障时，我们可以借鉴别人正确的演奏，给自己以启发。

3.2 “模仿”有利于开阔视野，丰富音乐文化知识

在“模仿”实施过程中，我发现这一学习方法是集“听、看、想、做”于一体的学习方式，对师生的听辨、观察、分析及操作能力均有较高要求。决定采用“模仿”这一学习方式解决问题时，需认真聆听、专注观察、细致分析、不断尝试。在“模仿”的实践过程中，学生接触的音乐家不仅限于钢琴老师，更多的是像霍洛维兹和博列特这样来自不同时代、国家、家庭环境，拥有不同艺术生涯和演奏流派的钢琴家。“模仿”时对不同演奏家的演奏进行比较学习，了解他们的生平，甚至他们国家的文化，民族特色等，才能更好地对其演奏风格、演奏方式进行分析。音乐是要用耳朵去听，是要用心去感受的。通过运用以比较分析为主的“模仿”为手段教学，我发现学生的听辨、观察、分析及弹奏能力在潜移默化中得到了提升，艺术视野也得以开阔。

3.3 “模仿”对思考分析能力的促进

“音乐作品处理能力既不是一味地追求技术，更不是单纯的乐感，它是融技术、乐感和文化素养于一体的个人素质体系。”钢琴的作品很多，它们的时代不同、风格不同。要从风格与技巧的协调统一来进行实际演奏，才能算是一首完整的乐曲，这不只需要很强的技巧性，还要我们对钢琴作品有正确的分析和处理，准确地表达作者的意图和作品风格。对于本科程度且非天赋型的学生，独立处理大型音乐作品并弹出个人风格或进行二度创作是较为困难的，这必须建立在深刻理解的基础上。例如学生在学习肖邦《第一叙事曲》44—65小节这部分时，不知道左手声部与右手声部的声音

比重该如何分配,该部分要表达什么情绪。我给予了一些示范以及曲式结构上的介绍和分析,发现学生并不能深刻地理解。

谱例 1—2

于是为了能更直观地获取乐曲的信息,我播放了俄罗斯钢琴家阿什肯纳吉的演奏。学生分析音乐性的直观感受,他觉得所听到的音乐情绪在 44 小节处开始要比上一乐句更加让人觉得不安,接着从 48 小节开始右手的分解和弦琶音急速地上下跑动,左手沉重地和弦伴奏让人感到像有一种强大的力量掀动着一股巨大的恶浪正准备袭来。54、55 小节的连接后从 56 小节起气氛还是有一定的波动但渐渐平静下来。但随后,学生发现无论怎么反复练习都达不到这样的效果,于是我建议他用录像的方式拍下自己的弹奏,与阿什肯纳吉的演奏进行比对,通过分析,他反馈阿什肯纳吉的手腕在弹奏这段琶音时几乎没有任何的大动作,更贴近键盘在弹奏,以三关节做辅助,主要以第一关节在跑动,手臂还会根据起伏微微地带动着整个句子的走向,声音有力而细腻,音乐起伏感非常明显。而自己在弹奏时手指会抬得很高缺乏灵动,主要运用三关节在跑动,一关节主动性偏弱。这一分析过程使他对音乐理解更深刻,找到了问题并能针对性地去进行训练。

我认为正确“模仿”的前提是带着问题去模仿。钢琴学习中,学会对所看到的模仿对象产生若干“疑问”,根据自己能力尽力去解决。通过学会带着问题去“模仿”,学生能够对自己模仿的对象进行分析,深入地了解作品,培养了先想后弹、边想边弹的良好练习习惯。

4 关于“模仿”之“弊”的探讨

任何事物都具有两面性,“模仿”对钢琴学习既有正面的作用,也存在反面的作用,通过实践,我认为“模仿”存在以下的弊端:

4.1 盲目模仿会导致定位的不明确

俄国音乐家涅高兹曾经说过“天才的模仿”,是指如

果能模仿得与演奏家一模一样,那就是天才。但是这种“天才的模仿”不是一种常有的现象,也只是偶然,并且“天才的模仿”如果谁都能做到,那就不能称之为天才了。我一开始接触“模仿”这一学习方式时,没有为自己的演奏水平做好定位,认为自己有足够的本事去“模仿”,为了达到“模仿”成功而模仿。很多演奏者会盲目地追求模仿,认为只要能弹得像演奏家就成功了。如果每天都把自己的目标定位为“模仿家”,一味地只知道模仿,不思考,即使动作做得一模一样也只是躯壳。只有领会演奏家的演奏意图和所要达到的艺术效果,才会有知识上的收获和思维上的启发。

4.2 一味地模仿会局限思维,容易因循守旧

一味地“模仿”容易造成模仿者思想过度松弛,有时甚至变成被动接受。“音乐”作为现代社会不可或缺的一个部分,它是与时俱进的。如果一味追随着前人的脚步,思维会停滞不前、因循守旧,进而慢慢与社会脱节。“模仿”在早期学习是存在的也是需要的,但在学习到一定程度后,“模仿”会成为创造中的一把“双刃剑”,具有创造性的模仿,仍然受到人们的认可甚至青睐,反之,“模仿”会给人公式化的感觉。从音乐表现的角度看,机械性模仿实为无意义的重复,不仅阻碍个人才智的发挥,其成果亦缺乏欣赏价值。

“模仿”作为一种学习方式,其本身的价值依附于操作者的能力、技巧和动机等多方面因素,所以我们必须以正确的心态对“模仿”予以实施,“模仿”才会在我们身上产生有效的作用。希望学习钢琴的学生既能善待“模仿”,合理运用音乐“模仿”,又能避开“模仿”的种种弊端,消除其负面影响。

5 结语

无论从行为方式的状况还是从内涵的界定来看,“模仿”都是一个相当宽泛的概念,我们可以说它是一种“比较学习”也可以说它是一种“借鉴学习”。在钢琴学习中“模仿”的对象也有很多,本论文主要是论述对老师或钢琴演奏家的模仿。肯定“模仿”是钢琴学习中的一种客观存在的学习方式,演奏者应该根据实际情况正确地运用“模仿”,不忌讳也不盲目。

参考文献

- [1] 祝艳华,陈春,胡鹏.钢琴基础[M].华中科技大学出版社,2023.
- [2] 曹金歌著,钢琴教学理论创新研究[M].文化发展出版社,2023.
- [3] 哈利埃特·布劳尔.钢琴启示录[M].广西师范大学出版社,2022.
- [4] 海·涅高兹著.蕉东建译:涅高兹谈艺录[M].人民音乐出版社,2000.