

首页 | 陶冶专栏 | 蒹葭专栏 | 今日视点 | 人物专栏 | 时事纵横 | 艺术人生 | 民间集锦 | 大看台 | 书画长廊 | 文化眼 | 文萃 | 民间话本 | 史海回眸 | 秘境探幽 | 畅游天下 | 文化广角 | 书林漫步 | 廿年报庆 | 书画欣赏 | 在线休闲 | 艺苑杂谭 | 戏苑百家 | 荧屏 | 都市旁白 | 连载 | 读书 | 把酒论道 | 报社人员 | 健康星空 | 聚焦 | 专题 | 投稿

当前位置 首页 >> 艺苑杂谭 >> 谈艺录 >> 李姗：浅议想象思维在器乐演奏中的作用

李姗：浅议想象思维在器乐演奏中的作用

作者 □ 杭州师范大学音乐学院 ○ 李 姗 来源 文化艺术报 发布时间 2008-05-21 浏览次数 字体 大 中 小

浅议想象思维在器乐演奏中的作用

□ 杭州师范大学音乐学院 ○ 李 姗

改革开放以来，随着物质生活的提高，人们的精神生活也不断提高。学习乐器的人越来越多，相应的有关乐器专业技巧书，如教材、曲谱、辅导材料等如雨后春笋般层出不穷。然而，在名目繁多的器乐书籍中，以演奏方法、技巧、作品分析方面的居多，而以专门论述演奏者的文史积淀和心理想象对乐曲的理解能力、驾驭能力以及对演奏效果影响的书却不多见。

为此，就以我从事的小提琴专业，结合自己的演奏实践来说明想象力在器乐表演中的重要作用，并与广大的音乐工作者共同探讨。

如果说音乐是抽象、非物质性的，那么这种属性在器乐演奏中比声乐表演中更为明显。

画家和书法家都强调“功夫在笔外”，小提琴演奏也是如此。小提琴伴我走过了近20年，我深深感觉到要想拉好它，一味从弓法、指法等专业技能、技巧上去机械模仿练习是远远不够的。还得重视在演奏中发挥想象力。

记得上中学时，语文课本里的一篇古文《伯牙鼓琴》，讲的是音乐表演者在表演中的想象激发了音乐欣赏者的情感想象，听者犹如身临其境，于高山流水中如醉如痴。这则故事生动地说明了想象在音乐表演中的作用。在现实生活中我们常常看到好多小提琴家在演奏时全神贯注，甚至旁若无人、闭目摇曳，这表示其已进入了丰富的想象思维中。再如“四面楚歌”的故事。楚汉相争，韩信十面埋伏围困项羽于垓下。楚军虽被包围，处于守势，但困兽犹斗，何况霸王和秦军作战时曾有釜底抽薪、背水一战取得完胜的骄人战绩。但据说是张良吹箫演奏楚曲，四面汉军齐和，凄凉悲怆的乐曲削弱楚军官兵的斗志，楚兵无心思战，逃去大半。致使项羽自刎乌江，天下大事定矣。张良凭着丰富的想象力，把箫吹得苦楚动人，使得楚兵三军丧志，刘邦大功告成。由此可见想象力在演奏中的巨大作用。

当然，一定的生活基础会使我们想象力更丰富。我从小生活在内陆城市，过去从未见到过海洋（在影视镜头中看到的和真正的大海不能相比）。在演奏《海滨音诗》时，无论老师怎样启发，脑海里怎么也无法想象出大海的模样，总是拉得不够味。后来上学来到祖国的东南边陲，目睹了东海安谧时的广阔无垠，领略了其咆哮时的汹涌波涛。当再次演奏这首曲子，想象油然而生，感觉就不一样了。小提琴曲《苗岭的早晨》第一段1-3小节以后模仿山鸟鸣叫的声音，这是借鉴了刘天华先生的二胡曲《空山鸟语》。如果不熟悉鸟儿的叫声，如果想象不出苗山早晨从万籁俱寂，唯听鸟鸣到万物复苏，喧嚣一片的印象，那么就不能把鸟鸣惟妙惟肖地模仿出来，也很难表现出苗族人民欢乐的生活气息。

我初学小提琴是在同学的鼓动下，出于好奇热闹，贸然拉起了小提琴协奏曲《梁

祝》。由于无人指点，弓法、指法完全是任意即兴，拉出的曲子简直不像一回事。后来大一些了，按着谱子上标注的弓法、指法去拉，自我感觉有那个味了，但让熟悉此曲的人听了说是像“白开水”。在听了西安文理学院林声教授的经典爱情音乐讲座后，对《梁祝》有了深刻的理解，此后演奏起来，才开始有了颇深的想象思维。

《梁祝》曲首引子一段，长笛一吹响，我脑海中便呈现出一幅旖丽的画面：在古朴隽美、山清水秀的吴越大地，一群天生丽质的村姑在向我们叙说着一个凄美的爱情故事。因此，在第一次Solo（独奏）时，我已进入了角色。这段主题曲的独奏基本承袭了作者何占豪、陈钢老师的意图和想象，拉得细腻激情。在演奏第2段时，脑中是江南小桥流水、花丛蝶飞、田间小径蜿蜒、林间楼亭隐现，梁山伯与祝英台在窗下共读、游学踏青，无比欢乐的场景。演奏时左右手自然配合默契，流畅欢乐的旋律跃然飞出。尽管江南多行船，但我想象出古代春风得意马蹄疾驰的场景，第4-6段结尾用弓子跳出较逼真的马蹄声效果。第8段我想象梁祝依惜离别，恋恋不舍，祝英台欲言又止，以物喻人，梁山伯不明就里的场面，拉出缠绵动听的慢板。第11-15段联想到山雨欲来风满楼，祝英台为了纯真的爱情，勇于向父母之命、媒妁之言和封建礼教抗争，想象着面对强大凶恶的封建势力，弱女子的无助和无奈。我是怀着对封建势力愤恨的心情去演奏这段的。尤其是15段想到祝英台抗争无效，已下了必死的决心。这段拉得悲壮激昂，荡气回肠。第16段我仿佛看到梁山伯满怀希望地来到祝家楼台，得到的却是晴天霹雳，绝望而归。而祝英台肝肠欲断的场面，哀莫大于心死！二位深深相爱的人告别今生，相约死后。这一段演奏处理得凄凄艾艾，如泣如诉，特别动人。17-21段Solo，这一段是我最用力演奏的。脑海里祝英台被强行迎娶，刚烈女子来到梁山伯墓前哭诉，痴情感天动地，神鬼为之动容，狂风暴雨，雷电交加，梁山伯坟开，祝英台毅然扑入其中，以死殉情。尾声段是我演奏的最动情处。雨过天晴，由梁山伯和祝英台羽化的一对美丽蝴蝶，在百花丛中自由地飞翔，世界上再没有人能把他们分开。

由于在演奏中充分地发挥了想象力，加深了对乐曲的理解，还有临场心理素质的提高（关于心理素质的问题，以后我们要专题讲述），演奏《梁祝》时，我不再像过去那样盲目机械的演奏了。后来我在中学文艺汇演、在个人独奏音乐会上多次独奏了此曲，深得观众好评。这也成为我每次演出的保留节目。

想象力不仅在小提琴演奏中至关重要，有经验的小提琴教师也会用想象来纠正学生的拉琴动作和姿势。西安歌舞剧院王声来老师和西安音乐学院赵一永教授都要求我运弓时想象在“搓手绢”。王老师还要我上弓时要有闻（嗅）手的想象动作，这样弓尖才不会向里勾。拉《小蜜蜂》时，让我想象右手在画圈圈，这样才能弓子直、拉得快。这些对我想象力的早期启迪使我受益匪浅。

当然，想象力的主要作用还是表现在对乐曲的理解和演奏上。

最后需要再次强调的是：音乐是相通的。想象，无论在小提琴演奏，还是在其他乐器表演中都是不可缺少的。器乐表演家应该注意通过各种途径，不断地扩大和丰富自己的生活积累与形象感受，开拓想象力并将其创造地运用于演奏表演之中。这是器乐表演创造获得强劲的生命力、并使之生动感人的重要一环。

编辑：张荣 亦文

责任编辑 whysb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：戎金燕：和谐校园中的文化建设
- [下一篇](#)：无

最新文章

- 李姗：浅议想象思维在器乐演奏中的作用
- 戎金燕：和谐校园中的文化建设
- 我国古代的带钩与服饰文化研究
- 徐小红：论琵琶右手演奏系统的基本训练

推荐文章

- 赏析传统琵琶古曲《十面埋伏》
- 浅谈二胡的艺术魅力
- 谈东方舞蹈中的“三道弯”
- 冯兵：浅谈大提琴演奏右手运弓及发音问题

热点文章

- 穆晓利：浅谈二胡的揉弦与美感
- 李姗姗：前仆后继，一代双骄
- 刘晓霞：浅议陕北二人场子
- 赏析传统琵琶古曲《十面埋伏》

- 白秩绪：浅谈豫剧板式
- 论中国古典舞身韵的形神劲律
- 汉茂陵霍去病墓石刻艺术赏析
- 浅谈戏曲音乐的戏剧化与个性化

©2005 文化艺术报 版权所有 访问量:

Power by **phpcms 2.2**