

钢琴技术与音乐情感孰轻孰重? 如何解决练琴“枯燥期”的问题? 中国钢琴教育相较欧洲还存在差异吗? 学琴的孩子一代又一代, 总有些一直纠结的问题。卡萨帝·2024 青岛青少年音乐节不仅给孩子们提供展示、炫技的舞台, 更是邀请钢琴名家“面对面”解惑答疑, 带来“一点就透”的点拨。著名钢琴家、钢琴教育家周铭孙, 著名青年钢琴演奏家张瀛水在音乐节期间接受了本报专访, 结合他们自身的经历和感悟, 用“当下的说法”为琴童和家长解答了“当下以及今后的问题”。

周铭孙讲述中国钢琴教育。

周铭孙：“慢”打基础 “深”究音乐

作为中国钢琴界泰斗级人物, 周铭孙不仅是钢琴家, 还是钢琴教育家、评论家。他是中国钢琴教育飞速发展的参与者与见证者, 对钢琴的学习有着深刻独到的看法。他总结: “近年来中国的钢琴水平发展是非常快的, 尤其是上世纪八九十年代出生的这一代, 他们本身就是在‘钢琴热’的背景下出生的, 很多人出国留学现在归来教学, 我觉得整个中国的学钢琴的方法和思路都在不断改进。”

当下是国内钢琴教育的好时代

像张瀛水这一代, 就是从小加入了学钢琴的“大军”, 小时候很规范地打好了基础, 读完音乐学院之后, 去德国学习了先进的古典音乐。周铭孙以张瀛水为例, 剖析了一代中国琴童的成功之路, 以前大家都认为中国老师会给孩子打基础打得好, 技能训练好, 但是说到对音乐的感觉和理解还不够。毕竟莫扎特、贝多芬、肖邦、李斯特等都是欧洲的作曲家, “他们原汁原味的风格, 当然是在欧洲的环境下, 得到那儿的老师的指点, 会有更多直观的感受。”如同中国和欧洲的母语不一样, 音乐语言也完全不同, “我觉得近年来回国的人都非常棒。”因为小时候他们就基础打得扎实, 从无数琴童中拔尖出来, 又在欧洲学习, 得到名师真传, 自己综合吸收之后学成归来。

在周铭孙看来, 如今中国的青年钢琴家、钢琴教师“强手如云”, 是过去任何年代不能比的。“钢琴热”下成长的一代归国之后, 对于当下的琴童来说是好事, “可以不必出国也能学到好的技能和知识。”所以当下国内的钢琴教育越来越发达, 水平越来越高。

音乐追求是弹琴的终极目标

当然, 钢琴教育不管怎样发展, 都要回到基础的技术与音乐的问题。“最简单来说, 技术永远是一种手段, 它是为音乐服务的。最终音乐是要表达感情, 表达思想, 表达音乐的风格。”周铭孙解释, 要表达的内容这么多, 里面有很多精神文化、思想感情等问题, “要把技术训练得很好, 就是为了你有更多手段去把这些东西表现好。”

技术本身是一件很复杂很繁复的事情, 因为它包括的门类特别多, 训练起来很艰难。周铭孙的建议是: “从入门开始, 就要训练得特别好, 就得把各种钢琴的要素都认识到, 之后逐渐一步一个脚印慢慢上去。”他强调不要追求纯技术、功利化考级, “开始学得慢一点, 再扎实一点。”另外, 技术也不是“弹得越快越好”, 而是要弹出千变万化, 细致、感人, “这才是更难的功夫。”

弹琴不是学手艺, 最终音乐是第一位的。周铭孙说: “音乐是我们终极的追求目标, 技术当然需要踏踏实实。因为技术基础没打好, 依然是无法表现音乐的。”

周铭孙大师公开课。

张瀛水点拨音乐节学生弹琴。

张瀛水：快乐学琴 动脑筋找兴趣

“关键是快乐学琴, 而不是痛苦学琴”。谈到如何学琴并且坚持下来, 张瀛水作为曾经的琴童, 如今的青年钢琴演奏家, 有着许多“妙招”, 她富有感染力地与琴童分享这些方法。“我们中国人弹琴, 技术是非常好的, 我们要发扬光大钻研的精神, 我们需要深入音乐, 了解音乐。”

给枯燥打引号让音乐有意思

学琴之前, 先要有一个小小的规范。张瀛水说小朋友不能说不爱练琴, 就不想去弹琴, “目标要明确, 从让自己弹好钢琴出发, 去做一些规划, 首先找到兴趣所在。”她建议小朋友先去感受音乐真正的魅力, 而不是把手放在琴键上之前还要做很久的心理建设, “这样对钢琴会有一个抵抗的反应。”当然还要具体问题具体分析, 比如一首曲子开始听着好听, 但一遍遍弹奏就烦了累了, 并不是说弹钢琴本身这件事情它很枯燥, 有没有可能是自己把这首曲子给弹难听了? 或许是训练的方法有问题?“这并不是失去了弹琴兴趣, 而是把弹琴这件事做得越来越难所导致的。”

如果觉得弹得很枯燥, 有可能是你把音符当数学的数字一样, 并没有去感受到它是一种音乐, 它是一种语言, “所有的音符都是来表达情绪的”。张瀛水告诉琴童, 要自己想办法把枯燥打上引号, 让所谓“枯燥”的音乐变得更有意思, “我们要真正学习的是音乐的文化。”

弹琴之前先读谱子找到快乐

学琴遇到的问题大同小异, 解决的办法也可以触类旁通。比如弹奏巴赫弹久了, 找不到兴趣了怎么办? 张瀛水说巴赫曲子最重要的是分声部, “把声部想象成九宫格、数独游戏一样。”横着、竖着、交叉着画线, 都会有不同的旋律。她建议小朋友弹琴要动脑筋, 找兴趣点。“不要着急下手弹奏, 先读谱子, 寻找快乐。”

如果孩子的音乐天赋并不突出, 怎样能弹好琴? 张瀛水说她曾教过一个“学霸”男孩, 虽然音乐的感觉并不“天才”, 但是因为热爱弹琴, 而且“坐得住”, 按照自己的计划练琴, 最后弹琴很不错, 后来去英国留学也很好。所以, 对弹琴这件事儿一定要热爱并且执着。如果孩子在学习过程中产生“反感”, “很多关键点需要家长们做好工作。”张瀛水强调, 在琴童的成长中, 家长要注意孩子的变化, 让弹琴成为他们能接受的事情, 让音乐丰富人生。

观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 记者 贾小飞 摄影 王帅 管浩然

周铭孙、张瀛水与琴童在小麦岛合奏, 点亮音乐节。