

音乐表演专业器乐合奏课程教学及改革思路解析

马 旭

(岭南师范学院音乐与舞蹈学院 广东 湛江 524033)

摘 要:《器乐合奏》是一门面向乐器演奏的专业协作类课程,这门课是为乐器演奏专业学生开设,目的在于培养学生多声部结合、多音色结合的表演观念和团队精神,并提高学生的协同精神。针对此,下述将主要提出音乐专业器乐合奏课程教学措施以及课程改革实录,以供参考。

关键词:音乐专业;器乐合奏;课程教学;改革措施

Analysis on Teaching and Reform of Instrumental Ensemble Course for Music Performance Major

Ma Xu

(School of Music and Dance, Lingnan Normal University, Zhanjiang, Guangdong 524033)

Abstract: Instrumental Ensemble is a professional collaboration course for instrument performance. This course is designed for students majoring in instrument performance, aiming to cultivate students' performance concept and team spirit of multi voice and multi tone combination, and improve students' collaborative spirit. In view of this, the following will mainly propose teaching measures and curriculum reform records of instrumental ensemble course for music majors for reference.

Key words: music major; Instrumental ensemble; Curriculum teaching; Reform measures

引言:器乐课教学是音乐教育教学中的重要组成部分。有一句话说得好“每个人都应该有属于自己的一个乐器”。因此,在高校音乐专业教育改革中,教师应明确器乐课程改革趋势,确保所创设的器乐音乐教学课堂可满足学生对其的基本需求,继而在激发学生兴趣的同时,让学生可自由地表达自己对音乐的感知,逐步提升学生的音乐素养、审美能力等。

1、音乐专业器乐合奏课程概述

《器乐合奏》课程力求将乐器合奏与声乐、舞蹈等形式有机地融合在一起,以丰富与其他艺术形式的协作。在展演中,学生将以合奏、器乐和人声、重奏和打击乐的组合演奏出经典曲目,其多种曲目也让学生在学的过程中,不但获得了表演技能,还获得了音乐文化知识,丰富了积累,拓宽视野,提高了学生的音乐素养。

2、音乐专业器乐合奏课程改革实录

2.1 对教学策略的解读

从我国器乐来看,我国乐器历史悠久,有六千七百多年前的石器时代的骨笛、曾侯乙的编钟、唐代的弹拨乐器,民族乐器的多样性造就了多种民族文化,而器乐则是各民族文化中不可或缺的一部分^[1]。这些来自各个时期、各个民族的乐器,都是我们的先辈们留下的珍贵遗产。新一轮的高校教育改革,旨在培养更多的高素质、综合性的人才,以适应时代发展的需要,而将优秀的器乐文化融入到高校音乐专业教学之中,不仅可以让学生更多地体会音乐、理解音乐知识,丰富自身的音乐情感,还可在乐器演奏中寻找信心。通过培养学生对音乐的理解,让学生在展示自己、认识自己、在表现音乐时获得精神上的满足。

2.2 对课题的理解

高校音乐专业器乐演奏课程,需把握好演奏的“奏”,其也属于改革教学内容之一,器乐演奏的“奏”是核心,而学生则是通过对音乐的感受、弹奏的形式,将音乐通过手上的乐器传达到每个人的心中,其也表达了学生对音乐的自我理解以及心声。“奏”是学生与音乐之间的一种能力,它是一种能够透过乐器传递音乐情绪的媒介,而这种综合素质的形成也要求教师在器乐教学课堂中,从“视奏、研奏、合奏”三个环节来培养学生达到该能力。

(1) 视奏,知识和技能。首先要培养学生对乐谱的认识,也就是让学生在学乐谱的过程中,逐渐地熟悉乐谱,视奏乐谱这种能力得到锻炼,在能够熟练的读谱、视唱、听音的基础上去演奏。这样才能让学生在离开音乐教室的时候,还能弹奏出自己想要表达的情绪。

在“视奏”这一环节,教师还需强调学生对音乐的感知,音乐自我认知是指学生对音乐的最初印象、对音乐的独到见解、对音

乐的个人理解。以自身对音乐的认识,以物为载体,以情感的方式表达内心的体验。

(2) “研奏”代表对音乐更加深入的体验。“研奏”的重点在于“研”字。是对音乐的认识和了解。学生音乐的认知能力的形成是在深入挖掘音乐、深入体验音乐元素、音乐文化、音乐创作的时代背景下产生的关键能力,而这种能力也在于学生需深刻地体会到音乐的核心节奏,音乐旋律的方向,音乐的和声特征,音乐的主题等,需从机械的演奏向理解音乐、了解音乐、表现音乐等方面的转变,加强对音乐的感悟、理解和创造的能力,从而提高学生的音乐素养。

(3) “合奏”强调的核心词是“合”。主要是培养学生在器乐合作上的写作能力,在实际协作过程中,教师需注重学生与同学们在音乐上的碰撞,通过对音乐的深入剖析,对音乐进行艺术加工,进而掌握音乐的总体节奏,并共同完成一部作品。“合奏”对提高学生的音乐鉴赏、表演、创作、音乐创作等都有很大的帮助,其也是提升学生全面音乐素养、实际应用能力,以及与人协作和交流能力的关键,也可培养学生建立更为广阔的视野,为其展演奠定扎实的可靠的基础。

3、音乐专业器乐合奏课程教学——提高器乐合奏音准

3.1 排练前为乐团调音

音准问题经常是因为没有充分的热身而引起的,为想保持良好的、平稳的音调,就必须对学生们的乐器进行正确调音。许多指挥人员在彩排一开始就忽视了对其调音阶段,在调音时可以很好地解决很多音准上的问题。在彩排时,要教会学生如何调整自己的乐器,并在一定程度上训练他们的听力技巧,并将相同的技巧运用到音乐中。

3.2 排练中再次调音

温度的改变会极大地影响到乐器自然音高。教师在器乐教学的第一节课中,应在排练阶段调整好学生的音准,花2-3分钟的时间重新调音可以减少学生在后续练习或学习时处理音准问题的时间。

3.3 教会学生辨别音高

学生必须学会倾听和理解听音准和不准的能力。在此,教师应抽出时间来训练学生的听觉技能,合理培养学生的辨别音高能力。若学生在初学器乐时,缺乏这种能力,随着其在音乐上的进步,也就难以分辨出好或不好的音色。音准的缺失也会使学生依靠教师来纠正音准上的差错,从而造成了以教师为主导,而非学生为主导的低效学习^[2]。

3.4 教学生如何调高

当学生们发展了识别音调错误的能力时,接下来要做的即,教

会学生们怎样通过物理方式来调节自己的音高。在此,教师应让学生们了解到物理改变(例如:插或拔、体位、呼吸、手指位置、指法),以便在演奏时能够做出精细、中等和大的音高。辨别音调的错误很关键,但是如果不懂得在自己的乐器上纠正错误,就没有任何意义。

3.5 传递和对比音调

要想在合奏中维持好的音准,最难的一点就是要把声音的高低与质量进行比较。为解决此问题,提升学生的注意力,教师可在教学四拍节拍时,将单一的音调(例如b降)以合奏的方式进行教学,并让学生通过练习逐步掌握传递与对比音调的办法。

3.6 有目的的练习音阶和琶音

在器乐演奏教学中,教师应确保将音阶和琶音加入到练习过程中。坚持练习音阶和琶音,能强化学生的普通指法、音高和各种调性的训练。为防止重复,练习音阶和琶音时,要有清晰的目标。比如,教师可让学生在弹奏音阶、琶音的时候,要把注意力集中在四和弦、八度音、合奏的协调上;向学生们传递目标^[3]。作为音乐专业器乐演奏教师,在音阶的制作中完全参与,并给予学生反馈,这一点非常关键。

3.7 练习常见的音阶模式

当学生具备弹奏音阶及琶音的能力后,培养高品质音准的下一个步骤是练习常用的音阶。通常,这些练习都是按照某一调子的普通音阶来书写。如,可用特定的音调来演奏常见的音节模式,其可让学生逐渐发展出每一个调的灵活性,熟悉感,以此不断提升学生演奏的自信心。

3.8 注重内部线条与和声

器乐演奏和声基础是其良好音调的必要条件。因此,在合奏中,低音部如长号、大号等低音,以及圆号、萨克斯等乐器,都要有合适的音准^[4]。要实现这一目的,教师需要将教学的重点放置合奏的中段和低音上,让学生能够理解自己所演奏音符之间的关系,进而建立起稳固的和声基础。借由着重于非旋律的部分,教师可逐步培养学生的器乐演奏核心能力,即发展纵向和横向的调音能力,并在演奏曲中,学习一般的快板与和声技巧。

3.9 一起演奏旋律线

提高音准的一种行之有效的办法是让学生乐团内一起演奏。演奏主题时,能使学生清晰地听出音程,改正跑调,并能在八度范围内给学生创造机会,使其可以集中精力去研究一些关于乐器的特殊音色的平衡和问题^[5]。而为提升活动难度,教师还可从简单的旋律跳到困难的旋律。这个延伸给学生一种用他们所熟知的音乐来练习难度很大的音符的高级感,以此增强学生的体验感。

4、音乐专业器乐合奏课程教学措施——《天空之城》

《天空之城》主题曲旋律流畅、抒情,以C大调创作,其电影是一部深受观众喜爱的动画电影,而这首歌曲在动画中扮演着举足轻重的角色,增强了影片的整体艺术感。主题曲则是日本作曲家久石让所作,旋律充满了东方气息,而变奏的运用更是令乐曲别具风格,将《天空之城》的梦幻情结演绎得淋漓尽致,是下述提出的器乐合奏课程教学内容的核心目标。

4.1 教学目标

通过听音乐、观看视频,让学生对《天空之城》创作过程有一个初步的认识。

通过引导学生对本首歌的音乐想象、体验和理解,使其了解到影视音乐的不同表达形式;聆听、哼唱、分析乐谱、试弹、视奏等方法,也让学生亲身体验了口风琴的演奏技巧^[6]。

通过独奏、齐奏等口风琴的演奏方式,使学生更深刻地体会到乐曲的旋律与意境美,尝试表达美。

4.2 教学准备

教师准备:根据课程要求,进行PPT设计与制作;了解音乐作品的不同版本和音频;充分聆听音乐,理解音乐的结构。

学生准备:收集音乐的背景和相关的知识;观看视频,自我尝试吹奏。

4.3 教学过程

前置学习:理解作品的故事背景,介绍歌曲的作者;听一遍完整的音乐,体会其中的情感。

【设计意图】通过对《天空之城》的了解,让学生能够更好地理解这部作品,通过反复地听,体会到音乐的美感,体会与感知到音乐的情感特性和精神内涵。

趣味导入:在课前组织好《划船歌》,以口风琴为主题。

创设情境:播放动画主题歌曲,使学生能更好地体会其音乐情感。

对比感受:聆听《碟中谍》主题音乐,分享聆听乐曲感受和想象;对电影音乐的含义进行界定。

聆听感受:听范奏口风琴《天空之城》,让学生沉浸于故事的氛围中,用音乐来表现自己的情感。

【设计意图】教师依托音乐专业器乐教学改革理念,在教学中引入学生的音乐思维,让学生们在《天空之城》的背景知识的基础上,结合影视音乐的视频对比,使其认识到影视音乐以及其重要性、作用等,从而培养学生的音乐意识和理解能力,提高学生的鉴赏能力、品味和分析音乐的能力。

4.4 视奏——视唱谱例解析

与琴模唱:在脑海中用“WU”模唱主题歌,引导学生通过有感情地模唱,发现器乐演奏的难点。

乐曲观察:通过对乐曲分析,指导学生解决困难(长音节的时值,大附点的节奏,升记号,找到两个相同的乐句)。

用轻柔、精确的声音演唱乐谱,训练学生的听力和视觉演唱技巧。

【设计意图】让学生在课堂上主动聆听,寻找音乐创造中的变幻,由此形成学生与音乐之间的无限对话。利用“WU”与琴模唱,从乐谱到视唱乐谱,逐步引导学生找到并解决主题歌曲的演奏困难点,从而在不知不觉中培养学生的听音、视唱技巧。

4.5 分段研奏

试弹视唱:分解音乐部分的说明,重点指导学生呼吸、手指等演奏技巧的运用。第一个乐句:用哪根手指来演奏(五根手指的顺序排列)、大拇指的位置、长音的呼吸等困难。第二个乐句:用食指和用四个音节演奏。第三个乐句:重复和第一个乐句相同的旋律。第四个乐句:移动手部和弹起升5。

【设计意图】在视唱法的基础上,深入挖掘乐曲的元素,并试着看谱视唱和演奏,这种弹奏是一种不需要吹口琴的练习,首先要让学生熟悉键盘,掌握正确的音调,并培养学生对乐曲的理解,以及对音乐的感知能力。

4.6 合奏

教师需引导学生们加入到二拍子节奏律动中,以哼唱边用身体作为打击乐律动,以自己设计的动作完成律动。分组演奏(吹奏组和打击乐组)完整呈现,合唱+合奏+打击,教师与学生一起表演。

【设计意图】通过引导学生自主的身体律动,让其体会到二拍子的节奏特征,通过歌唱、吹奏、打击等多种形式,培养学生对歌曲的创造意识,提升其音乐创造力,培养学生们的集体意识,使其达到乐观、友爱的精神品质。

结束语:综上所述,器乐合奏历来是教育中的一个重要问题,它对提高学生的音乐素质、提高音乐专业教学质量有着重要的意义,与独奏不同,器乐合奏课程具有综合性、全面性、协调性等优点,采用协同训练的方式来培养学生的内在听觉也是其主要教学目标。因此,在依托音乐专业器乐教学改革时,教师需明确器乐合奏课程能够全面地训练学生对演奏音乐、表现音乐的整体感受、感知等,从而使其成为一名出色的演奏人才。

参考文献:

- [1] 邓清玄.“三全育人”背景下高校大学生征兵工作路径研究——以武汉音乐学院中国器乐系为例[J]. 佳木斯职业学院学报, 2021,37(11):96-97.
- [2] 庞荣. 高校音乐教育专业中器乐选修课的实施探究[J]. 文艺生活, 2020(26):230.
- [3] 张伟. 师范类专业认证下高校器乐教学的新探索——以河北师大音乐学院为例[J]. 当代音乐, 2021(3):13-15.
- [4] 危静. 高校器乐课程“12345”教学模式的构建——以怀化学院音乐学专业综合改革为例[J]. 当代音乐, 2020(3):40-41.
- [5] 张安澜.“大思政”视域下高校特色文化育人路径探析——以武汉音乐学院中国器乐系为例[J]. 大众文艺, 2021(8):187-188.
- [6] 时茜. 浅议高校音乐教育中传统地方戏曲的融入[J]. 河南教育(高校版), 2021(2):53-54.

作者简介:马旭,1986,男,汉,广东台山,岭南师范学院音乐与舞蹈学院(524033),讲师,博士,交响乐指挥、合唱指挥、信息化课程改革

课题:岭南师范学院2020年校级教育教学改革项目:音乐表演专业背景下器乐与乐队训练系列课程改革与研究