

在即兴演奏学习中对动机进行分析与理解的重要性

余姗姗

四川音乐学院 四川成都 610000

摘要:学习和练习即兴的最终目的之一,是构建出有整体性、有音乐逻辑、有风格特征的即兴演奏。这样的练习过程除了要求一定的技术水平外,还要求在演奏中对自已的音乐表达有清晰的认知和掌控。本文将重点分析如何通过动机的分析与理解,来达到这一目的。对动机的理解不仅要建立在理论知识、谱面和听力分析的层面,更重要的是发挥主动的思考模式,将观察理解的内容合理融入到自己的练习和创作之中。

关键词:分析与理解;主动性思维;整体性结构

一、为什么要分析理解动机

动机是旋律发展的基石。即使不考虑作曲的因素,仅从分析和演奏的角度来说,对动机的分析理解也是必要的。好的音乐家总是试图在重复、变化、对比和引入新材料之间找到平衡。因此在实际创作和演奏中,对音乐结构的掌握是非常有益的。在即兴演奏学习中,最终目的是构建出有整体性、有音乐逻辑的即兴演奏;学生通过对动机的理解和分析,可以对自己演奏的结构有清晰的认知,有助于在实际演奏中引导乐思发展和表达的路径,构建起完整并有风格特征的即兴。

在理解的基础上发挥主动性思维是实际演奏中更重要的一步:通过学习和分析别人的演奏,将积累领悟的外在经验转化成演奏者自身内在的想法,在即兴和现场演奏中为自己的音乐表达增光添彩。这一点需要学生通过积极主动地进行即兴和创作来实现。这些理论和理念的学习都应该是在平时以潜移默化的形式根植心中。在现场演奏时做到有结构意识但不拘泥于套路、能借鉴经验但不被程式化的手法束缚。

二、如何理解动机,从而构建起即兴中对结构的掌控

(一) 实例分析与理论学习结合的方式

在听辩赏析独奏或即兴片段时,对动机的分析可以帮助学生更清晰地理解音乐的结构;罗列动机的变形和变奏路径也有助于理解演奏家和作曲家的思维。对名师录音的即兴片段进行听写、或直接对照已有的谱子边听边分析,都是必不可少的学习手段。在这个过程中,学

生应灵活运用自己学到的理论知识,包括和声、曲式分析在内,整理出有自己见解的笔记和示意图。

这个过程的首要目标是识别并提取出音乐片段中的动机元素。动机有时来源于曲目的主题,有时仅仅是几个有特殊关联的音,有时也许只在开头出现了然后基本没有被反复。动机可能是主题式的,或节奏化的,或旋律化的,或是为了体现和声而存在的,不同的可能性都应被纳入分析思考的范围,并以此开阔自己的思维。因为种种情况都可以借鉴,尤其在现场即兴时,有时没有太多时间和精力去“提前构思”好一个主题式的动机,而更多是跟随现场当下的情景做出的临场反应。因此在分析的过程中也可以通过观察别人的动机,来扩充自己的素材库。

(二) 理解动机发挥的作用

良好的动机发展最终会在音乐中形成全方位的关系网,让整个乐曲或整个段落有力地聚合在一起。因此这个层面的理解要从整体到局部,再回归整体,对动机进行多方面的分析。

首先是绘制条理清晰、全面细致的结构图。在这个过程中要鼓励学生在独立自主的基础上,达成分析思考过程中的全面性和条理性。全面性指的是图示中是否包含了足够必要的信息,便于对当前曲目进行分析理解。首先应考虑乐曲的基本信息,例如风格、速度、主题所在的调式调性等;结构段落的划分应当明确,尤其在分析动机发展的进程时,清晰的结构展示是至关重要的;其他从听觉上有辨识度的因素也应当被考虑在图示中,力度起伏和轮廓往往决定着音乐的状态,从这些方面入手来分析动机的变化形式是有益的;还有区域性的色彩变化,包括调式调性是否改变,和声关系是否变化等。

(1) 节奏特征,尤其是在旋律结构较为简单、更突

作者简介:余姗姗(1988.2—),女,民族:俄罗斯,籍贯:四川绵阳,职称:助教,学历:研究生,单位:四川音乐学院,研究方向:音乐表演。

出节奏性风格的曲目中,动机的展开和变化方式也许在音高上并不会显得太复杂,更多是通过节奏节拍等细微的变化来塑造音乐风格。例如在节奏性为特征的动机中,常见的情况包括不规则的节奏型组合、重音改变等因素。这样的动机因自身的“不规则性”而更有益于体现动态变化,在之后的发展中只需要对其中蕴含的节奏元素进行拆分、重组、重复、变化,就可以达到很好的变奏效果。当然也可以保留其原有的节奏特征,在每一次变奏发展中通过改变音高、旋律轮廓等手段来展开即兴,这样既引入了听觉上的新鲜感,也从节奏层面保留了段落整体的凝聚性和整体感。

(2) 动机与当前音乐语境之间的关联:这一点既要考虑到原始动机的旋律轮廓,例如是否是当前调式的结构音;也要考虑到其中蕴含的和声,是否强调了当前调式音的色彩、还是暗示了别的调式色彩等方面。在即兴段落中,有时原始动机是曲目主题的素材,有时则源自当前调式的结构音或主要和弦。将重要的和声以分解或琶音的形式构成动机是很常见的,掌握这一点也有益于实际的即兴练习和演奏。在这种情况下首先应明确动机和相应调式或和弦的关系,了解动机来源于和弦的几音,琶音之间添加的经过音是否加强了当前调式色彩,如在重要的结构点上例如乐句或乐段结束时,是否存在对原始动机的回应再现;如果有再现、每一次的动机形态从和声色彩上对比来看是否有变化,也许是完全一致,也许是同一个和声但不同的音高,也许是同样的音高关系但在不同的和声或调式上呈现,种种情况都可以被纳入分析的范畴。

(3) 按照音乐发展的顺序,分析每一次动机变化之间的关系:具体到每个变化与前一个动机形式的关系是怎样的,包括对比它们在节奏和音高变化,音程关系,模进,调式色彩变化等方面的关系。很多时候动机的展开与变化是相对自由的。原始动机往往被拆分为更小的结构,后面新的变奏以自由的手段组合引用这些元素,或连续重复变化其中某一个部分形成流畅不停歇的长乐句。

在速度快、半音化的片段中,有时难以对每一个细微的动机变奏进行识别和区分。这时可以侧重听觉感知,来感受并思考这些动机片段是否仍有机地聚合在一起。相较于通过理性思考分析构思的产物,更多是由于演奏者的经验、音乐流动而促成了这样的结果。

(4) 同时思考分析片段中的动机选择,是否和当前曲目有某种深层次的联系,例如是否会和曲目的速度、

风格特征、主题特征有一定的联系。

三、发挥主动性思维,在实践中练习运用

在分析理解之后,让学生进行有准备的实践练习。这部分要做到循序渐进的难度提升,强调学生进行主动积极的表达与沟通。引导学生练习时要由简入繁、提倡创造性演奏和构思,鼓励学生保持开放心态、积极寻求沟通与演奏中的合作。在练习中,对动机的分析总结模式有助于在演奏之前进行设计和构建,从理念上强化“有结构、有目的”这一即兴目标;实际演奏中应将注意力放在音乐本身上,跟随听觉和音乐流动大胆演奏。

(一) 选择基本动机

任何音乐片段都可以作为动机,从而进行发展和变奏。在练习中可以先使用简单的素材作为原始动机,如标准曲的主题开头,或根据当前和弦而创作的琶音、分解和弦等动机,或仅仅是有节奏的单音重复等形式。假如学生一开始没有太多自主想法,教师可以先设计一些动机供他们选择;在较为放松自如后,可以让学生自行设计,或给予一定自由度的命题条件,例如根据节奏型动机、分解和弦动机、主题式动机等不同的侧重点,让他们在这个基础上进行有针对性的练习。学生之间也可以交换自己设计的动机,试着在更随机的情况下根据当前面对的材料进行即兴。

(二) 初始练习时先找好和声、调式框架,和相对固定的即兴片段长度

首先固定好和声与调式框架,有助于学生在初始的动机变奏练习中更多集中注意力到动机上,而不因为其他因素分心。在实际演奏和练习的过程中,应当在即兴较为稳定成熟的基础上,根据乐感和音乐语境等因素再选择是否对和声、篇幅等进行必要的丰富。之后开始进行有结构的即兴练习。

(三) 旋律变奏变化

在最初步的练习中,旋律的变化可以追求在固定的和声与调式中,利用简单的音高移位手段进行变奏。基础的旋律变奏可以遵循单一调式色彩,同时知道每一次动机和对应的和声的关系;之后可以将旋律变化进一步深入,例如加入经过音,半音,装饰音等,同时在色彩上进行拓宽,利用变化音或和弦引入不同调式调性的领域;对旋律进行扩展、拆分重组等不同变化方式,使旋律变奏更加自由化。

(四) 节奏变奏变化

根据音乐语境来灵活演奏减缩或扩展的动机变化,对动机节奏也进行扩展、拆分、自由重组的方式来进行

变奏。在节奏自由变化中注意跨小节的节拍，假如练习是在规定的小节数内进行的，注意不要因重拍变化、不规则节奏型组合等因素而丢失结构；更进一步的练习可以使音乐更加自由灵活，例如有意识地设计变化拍子、不规整小节结构等。

（五）综合训练

以节奏和旋律结合变化的手法进行即兴练习；并考虑结构点上的动机呈现，设计结构、注重结构。在单一动机练习较为成熟后，进行多重动机的变奏与发展练习。并鼓励学生之间进行有沟通的练习，聆听分析其他人的演奏，进行动机变奏接龙，交换彼此的动机进行即兴，以合作的方式即兴等。

四、结语

对动机的分析理解，有助于在即兴中建立起有目的、有结构的演奏。通过这样的学习，我们可以避免在演奏中使用单调的重复或无序的尝试，使音乐最终形成有凝聚力的整体。

参考文献：

[1] Timothy Chenette. Bringing Jazz Repertoire, Improvisation, and Active Thinking into the Study of Motives - Engaging Students: Essays in Music Pedagogy, 2016, Vol. 4, Engaging Students Through Jazz.

[2] 秦润明. 钢琴即兴演奏能力训练方法探索[J]. 绍兴文理学院学报(哲学社会科学). 2011(01).