

对音乐理论中的音乐要素分析研究

宋倩雯

咸阳师范学院 陕西咸阳 712000

摘要: 音乐对于人们来说不仅仅只是一种抒发情感、表达情绪的艺术载体,它更多的是带给人们美的感受。因此,音乐也不仅仅是为音乐人才所设置的教学课程,它更多的表现为受人爱戴的一种艺术文化。音乐更能表现出人们对于生活以及美好愿望的向往,更代表了人们的态度。音乐理论中涉及的音乐要素是整个音乐的根基,它们对于音乐理论构成起着重要作用,因此在对音乐理论进行教学时,应当注重结合音乐要素来为学生讲解理论知识,辅助学生理解音乐理论。

关键词: 音乐理论; 艺术文化; 音乐要素; 能力感知

引言:

音乐的要素中包含有节奏、旋律以及和声等,这些要素之间相互协调,最终形成了优美的音乐。以节奏为基点,不断的加以情调辅助就构成了优美的旋律。这些优美的旋律作为一种特殊的艺术交流形式,既具备着社会特征,也是体现人与人或自然之间交流的有效途径。一段经久不衰的乐曲,一首百唱不厌的乐歌,各类经典音乐都能够带给人们心灵上的冲击。这些经典更能体现出音乐要素之间和谐共处的重要性。也正是因为如此,在音乐课程对学生进行音乐理论教学时更要确保学生对各音乐要素有深刻的体会与了解,理解各音乐要素是学习音乐理论知识的基础。提升音乐审美能力,培育和丰富音乐情感,更需要教师引导和帮助学生感受节拍、音色、旋律、音准、音感对于音乐的重要作用,增强学生对音乐的体验学习,提高学生的音乐审美思维,强调音乐的感受与鉴赏,才能更好的帮助学生将音乐要素吸收吸纳、融会贯通,从而体现音乐艺术的完整性。

一、对音乐理论中音乐要素的概念进行分析

在音乐理论中最重要的部分便是音乐要素,音乐要素也是构成音乐的基本元素。音乐要素主要分为节奏、旋律、音准、音感、音色等多个部分。而对于音乐作品而言,节奏与旋律往往是体现作品能量的最重要部分,作为音乐灵魂与血液的他们往往主导了一部音乐作品主要的行进方向。不同节奏与旋律会带给听众不同的音乐效果,不同的音色差异也会带给人不同的感受。通常而言,优美轻快的旋律以及轻盈的节奏再配合柔美的音色

往往会带给人身心放松、精神舒适的效果。反之,如果节奏加快,音色高昂,旋律也变得激昂亢进,那么也会引导给听众一种紧张的情绪。例如,乡村音乐的特点主要为悠扬轻快,这会带给听众轻松的愉悦感;而民谣音乐更近乎于讲述故事,节奏缓慢,娓娓道来;爵士音乐更体现出慵懒与诙谐的听觉效果;而摇滚音乐更能震撼心灵,表达气势的恢宏。这些都体现出音乐理论中的音乐要素对作品起着至关重要的作用。

二、对音乐理论中各个音乐要素进行分析

2.1 对音乐理论中的节奏要素进行分析

音乐理论中的节奏要素是整个音乐作品的灵魂所在,它更能体现音乐作品的速度与风格。通常来说,音乐节奏更体现出了音乐作品的节拍以及律动形式,它主要通过音长音短以及力量强弱来体现。人们通常会通过节拍来感受这一首音乐作品的强弱感,音乐作品中强拍与弱拍是由不规律的更替形式来构成的。因此,节拍也有较多的组合形式。一般在对音乐作品的节奏进行分析时通常会判断作品的节拍、节奏型以及及时值,之后再依照节奏对该作品进行赏析。例如,对于四二拍的音乐作品,我们可以感受到其重音位于每一节的第一拍上,这能够很好的表现出激进奋勇之感。而且在聆听某音乐作品时,我们会随着音乐旋律进行摇摆,这正体现了音乐节奏对于人体的律动影响。

2.2 对音乐理论中的旋律要素进行分析

音乐理论中的旋律要素可以称之为音乐作品的血液,节奏要素能够纵向的影响音乐作品的整体,而旋律通常是以横向的形式来展现音乐作品。音乐作品旋律的变化主要受到音乐强度大小、音色特点以及声音高低等方面的影响。在对音乐作品的旋律进行鉴赏时,首先要对作

作者简介: 宋倩雯,女,1983-,汉,陕西咸阳人,硕士,副教授,研究方向:地方传统音乐,古筝演奏及教学。

品旋律进行反复研读, 保证我们对于该旋律已经形成一定的熟悉记忆, 之后再对该旋律进行解读。对音乐旋律进行整体理解就应当对旋律进行辨听, 识别声音的音准, 划分声音的高、中、低三个音区, 完成上述步骤, 才能更好的掌握对音乐旋律的理解。一般来说, 为了能够实现对于音乐作品的全面解读, 在鉴赏的过程中必须对音乐旋律有整体的把握感, 对于各个旋律所涉及的部分要实际理清, 例如, 在对乐谱进行解读时必须实际理解乐谱的音高以及关联之处, 理解模糊部分要着重辨别。除此之外, 乐谱本身对于音乐作品的重要性是极高的, 乐谱上所呈现的标记便是作品本身, 而旋律则是乐谱的延伸成果。因此, 理解和通读乐谱可以更好的帮助我们理解旋律。

2.3 对音乐理论中的音准要素进行分析

在对音乐作品进行鉴赏的过程中, 音准是重要的一项判断标准, 音准符合作品需求才能够更好地体现作品所表达的思想内涵。在学习音乐时, 除了学生本身所具备的音乐天赋之外, 更注重其后天的努力。如果不进行专业的训练, 忍受时间的磨砺是无法体现其音乐造诣的。音准看起来只是七个基本音阶, 但事实上要想完全掌握这七个音阶的准确发音也不是件简单容易的事。尤其是对于从事音乐相关工作的人来说, 在音准上的任何一点小瑕疵都会影响一部音乐作品的整体呈现效果, 一点点的音准变化都会被关注到, 因此教师在强调音准要素对于音乐作品的重要性时, 更应当教导学生高标准、严要求, 不断提升自身的音准水平, 增强对音乐理论中音准这一音乐要素的认知和理解。

2.4 对音乐理论中的音感要素进行分析

通常在对音乐作品进行鉴赏时也会对鉴赏人的音乐水平有所要求, 听众在欣赏音乐作品时也应当不断提升自身对于音乐理论与音乐知识的了解, 增强自身的音乐鉴赏能力。音感主要涉及到两方面, 一方面是相对音感, 另一方面是绝对音感, 二者之间是存在着一定差异的。从概念上来说, 相对音感主要是依照具体的标准来感受音乐, 而绝对音感则通常是在无硬性规定的条件下享受音乐。例如, 在对某些歌剧片段进行赏析时, 我们可以从女高音歌者的歌声中感受到愤怒的力量, 尤其是副歌部分更能增强听众的共鸣感, 这也能帮助听众去感知歌曲的情感变化。除此之外, 有些音乐作品会涉及到乐器间的相互配合, 在表达轻松愉快的旋律时会调整速度, 放缓节奏, 而当情感表达发生改变时则会突出其中一种乐器的细腻感与诉说性, 此时更强调哀怨悲伤的氛

围。因此, 音感对于音乐作品的鉴赏是十分重要的, 它在很大程度上影响着音乐作品的情感表达, 拥有绝对音感的人更能够体会到音乐所带来的力量。为了能够提升对音乐作品的认知和理解也需要听众去不断提高感知音感的能力, 从而增强对音乐作品的艺术理解。

2.5 对音乐理论中的音色要素进行分析

音色要素是创造音乐的重要媒介, 不同的音色对于音乐作品的呈现效果也会有不同的影响。首先, 对于乐器而言使用不同音色的乐器可以使乐曲更具变化性, 更强调音乐作品的氛围感。不同乐器对比不同类型的音乐是存在自身的适应性的, 对于音乐作品中使用何种乐器进行演奏, 或是使用何种音色来修饰作品, 需要作曲家的分析与探讨。除此之外, 人声音色也会有所不同, 这对于作品的呈现效果也有着差异化的影响。由于音乐作品对于音色要素的重视程度在不断提高, 不同音色的乐器或人声的使用方式也在扩增, 使用方式不同, 最终音乐作品的呈现效果也会不同。

三、对音乐欣赏中融合的音乐要素进行分析

3.1 在音乐情感变化中融入音乐要素

情绪与情感是存在着层次区别的, 或高或低的深度和强度都代表着不同的情绪色彩。音乐的不断演进其实也在表达音乐情感的不断变化与升华, 在这一刻, 音乐是情感的化身, 是一种特殊的心理语言。从这一角度来说, 音乐的表现形式要远高于其他艺术形式。音乐情感的不断变化是通过各个音乐要素的不断转换而完成的, 无论是舒缓还是紧张, 都需要通过节奏与旋律的改变来演进和发展, 在音乐情感变化中融入音乐要素更需要不断体味各个要素对于情感转变的作用, 通过音乐的情感变化来影响听众的情感变化。掌控音乐要素便是掌握了音乐作品的情绪情感。

3.2 在音乐场景变化中融入音乐要素

在感受一首音乐作品时, 听众首先接触到的是音乐的主旋律, 或是悲伤, 或是激昂; 其次是感受音乐作品的快慢与强弱, 最后才会注意到音色对于整部音乐作品的影响。这样的欣赏过程更强调了音乐要素的存在价值, 却没能通过音乐要素的不断变化与转换来感受音乐场景的变化。一首经典的音乐作品通常都会使听众有身临其境之感, 画面随着音乐的不断行进而进行转换, 最终呈现一幅美轮美奂的听觉盛宴。这也强调了在音乐场景变化中体味音乐要素变化的重要性, 通过不同音乐要素的使用来完成对不同场景的表现更能展现音乐各要素的融合之美, 将音乐要素完美的融入到音乐场景的变化中更

有利于音乐作品的呈现。

3.3 在音乐体裁变化中融入音乐要素

对于不同的音乐体裁应当选择不同的音乐要素进行表现,例如对于进行曲这一体裁应当选择节奏鲜明,音色浑厚的音乐要素,更强调音乐的庄严性;而对于儿童歌曲的体裁类型则应选择节奏明快,音色尖细的音乐要素,更强调音乐的欢快感。从这一点来看,不同体裁的音乐作品应当把握不同的音乐要素进行呈现。

四、结束语

综上所述,为了充分了解音乐作品或是提高对音乐的鉴赏能力都首先要对音乐理论中的音乐要素进行理解和感受,音乐要素对于音乐整体而言是根本,各个音乐场景中都需要音乐要素的完美配合。在掌握音乐要素的基础之上再结合对音乐体裁的分析才能最终完成对音乐

的鉴赏,从而理解音乐所表达的思想内涵。在对学生进行音乐理论教学时,教师更应当强调对各个音乐要素融会贯通的重要性,不断教导学生提升对音乐的感知力和感悟力,从而最终提升学生的音乐素养。

参考文献:

- [1]卢思琪.音乐理论中的音乐要素分析[J].艺术科技,2018,31(05):162.
- [2]汪华生.音乐理论中的音乐要素分析[J].黄河之声,2017(08):67.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2017.08.049.
- [3]肖俊.音乐要素在高中音乐鉴赏教学中的应用价值[J].艺术教育,2020(11):205-208.
- [4]靳梦琳.对音乐理论中音乐要素重要性的思考[J].佳木斯职业学院学报,2018(05):359+361.