

新时期视唱练耳在合唱指挥中的重要性探究

孔亚敏

(西北大学现代学院音乐舞蹈学院 陕西 西安 710000)

【摘要】视唱练耳在合唱指挥中具有极为重要的作用与意义,可以对于合唱的过程起到有效的辅助效果,从而助力合唱过程的高质量完成。基于此,文章将对于合唱指挥艺术作出细致的分析与研讨,之后重点剖析视唱练耳在其中的重要性,希望可以充分发挥出视唱练耳在合唱指挥中的现实意义。

【关键词】新时期;视唱练耳;合唱指挥;重要性

前言

音乐是一门声音的艺术,由优美动听的旋律所组成,通过音乐可以传达一种心理上的共鸣,实现作曲者与听众之间的沟通与交流,从而达到一种良好的心理体验。在音乐领域的范围内,合唱指挥主要所指的便是用群体歌唱的方式对音乐作品进行诠释以及表达,从而给受众群体带来不同的欣赏享受以及情感体验,令欣赏者的心情更加愉悦,给欣赏者听觉上的冲击力。而在合唱指挥的过程中,需要充分重视起视唱练耳,其对于合唱指挥具有极为重要的作用,能够促使合唱指挥井然有序地开展,并且提升合唱指挥的演出效果以及水平,进而获得欣赏者的青睐与认可。

一、合唱指挥艺术分析

所谓合唱指挥主要所指的便是通过群体演唱的形式对音乐作品进行表达,从而达到一种震撼的表演效果,强化表演的质量。在合唱指挥艺术当中,主要便是以声乐为主,并且在其中融合了综合性的音乐表演形式,可以使演唱者的演唱功底得到充分发挥,一个演唱团进行评价的标准便是其音准是否正确、音色是否良好,判断其声音是否拥有表现力,而在此过程中最为重要因素便是音准,确保演唱过程中的音准正确性有利于为听众带来良好的欣赏体验,强化演出的效果,促使合唱更加优质的完成。在合唱中,指挥是其中最为关键与核心的人物,是整体合唱过程的引领者,在团队当中决定了整个合唱过程的音准、音乐表现力以及节奏把控。在音乐合唱指挥阶段,效果取决于以下三个因素:第一,指挥的手势:其能够决定演唱者的情绪以及每一个音符时值的长短处理过程,从而对于合上效果起到决定性的效果;第二:合唱指挥对于音乐伴奏的理解能力:其能够通过指挥促使音乐伴奏与演唱之间达到相互协调的效果,从而提高合唱整体过程的流畅性;第三,合唱指挥的现场处理能力:在合唱的过程中有可能会产生部分人员情绪紧张或者是声音沙哑等方面问题,而在此阶段便需要指挥人员充分发挥作用,通过自身的指挥动作感染演唱者的情绪,从而使演出达到良好的效果,确保各个演唱流程之间的平稳过渡。而这也充分体现合唱指挥在合唱团队当中的重要地位,可以确保整体合唱过程井然有序地开展且达到高质量完成的效果。

二、视唱练耳在合唱指挥中的重要性分析

在合唱指挥的过程当中,视唱练耳在其中具有极为重要的作用,其可以助力合唱水平的提升,优化整体合唱的效果,所

以为了强化合唱演出的水平,便需要确保合唱指挥人员能够充分掌握视唱练耳,对于视唱练耳进行合理化分析,并且强化视唱练耳与合唱指挥之间的协调性与关联性,以此促使视唱练耳在合唱指挥期间充分发挥其效果。而经过不断的研究与探索,发现视唱练耳在合唱指挥阶段也拥有其他明显作用,主要包含如下:

(一)助力合唱人员音乐素养提升

针对于合唱演出的过程来说,不但能够体现出整体合唱人员的音乐综合技能以及表演技巧,也是合唱人员音乐素养的集中体现,而通过合唱指导的方式可以有效避免音乐合唱阶段产生意外情况,同时以视唱练耳的形式开展合唱指挥也有利于全面提升合唱人员的音乐素养,促使合唱人员在合唱阶段跟随指挥的手势指导共同完成曲目的演唱过程,从而全面提高合唱演出的水平以及质量。在实际当中,合唱阶段通常会受到其他外部因素的干扰,有可能令合唱人员出现注意力不集中的现象,因此便需要致力于改善该项问题,规避以上问题的出现,从而防止合唱演出意外情况的发生。基于此,为了全方位提升合唱演出的效果以及水平,需要重视视唱练耳在合唱指挥中的效果,充分发挥出视唱练耳的作用,从而有效应对合唱阶段的意外因素干扰^[1]。此外,通过视唱练耳的方式也能够对于合唱人员的音乐素养起到促进效果,使合唱人员能够充分掌握合唱指挥每一个手势动作所代表的含义,从而充分遵循标准化手势进而对于曲目进行演唱,降低在演唱阶段产生问题的几率。从视唱练耳的角度来讲,对于视唱练耳的内容了解主要体现在演唱能力以及听觉能力两个方面,以此助力合唱人员在视唱练耳的要求之下强化自身的演唱能力以及听觉能力,确保合唱人员在参与合唱阶段能够积极融入到合唱的氛围之中,持续性提高自身的音乐认知水平以及音乐素养,从而确保整体的合唱过程更加流畅,进而达到良好的合唱效果。

(二)确保音准的合理性

从合唱的角度来讲,视唱练耳也有利于确保音准的合理性,从而助力演出效果得到充分发挥,使欣赏者获得愉悦的听觉体验。在合唱演出的过程当中,充分保证整首音乐曲目合唱音准的一致性才能有效避免在合唱阶段产生时而音高时而音低的问题。基于此,便需要在开展指挥的过程中充分保证合唱人员音调高低以及乐器演奏之间的高低水平相互协调一致,从而达到和谐统一的合唱效果,全面保证音乐合唱期间音准的合理性。

基于此,便需要应用视唱练耳的方式对于合唱人员进行积极引导,持续性提升合唱人员以及指挥人员之间的默契度,通过其听觉能力以及具体感知能力来矫正演出过程中的音准,促使合唱人员根据音乐指挥的手势来判断音乐合唱阶段的音准效果,以及对于自身的音准进行有效调整,从而优化整个合唱演出的效果^[1]。从本质上来说,在实际合唱阶段避免音准过高或过低都属于一项处理合唱的重要手段,进而充分发挥出音乐指挥在合唱中的核心地位。在音乐合唱中,还有可能受到周围环境的影响,基于此便需要采取适当性的措施规避周围环境对于合唱效果所产生的影响,所以便需要通过视唱练耳的形式开展指挥过程,强化视唱练耳在指挥阶段的应用,令合唱人员能够科学判断指挥手势的意图,并且根据指挥的手势对于音准进行有效的调节,从而确保音准的合理性,促使视唱练耳在音乐指挥当中的重要意义得到充分发挥,全方位强化合唱所取得的成效,优化欣赏者的听觉体验。

(三) 对合唱中的问题进行及时处理

在音乐合唱中通过视唱练耳的方式也有利于对合唱当中所产生的问题进行及时的处理,助力合唱过程取得更加良好的效果。在实际当中,音乐合唱的过程会包含大量的和音部分,而这样的演出方式有利于强化音乐曲目演唱所取得的效果,使观众的听觉更加震撼,但是在此阶段也容易出现合唱人员在演唱阶段产生问题,从而对于合唱的质量造成一定影响,并且也会致使合唱指挥对于合唱效果的作用受到限制,不利于整个合唱过程的高质量完成。基于此,便需要注重在合唱指挥阶段应用视唱练耳的方式开展指挥过程,通过对于合唱人员以及合唱指挥进行视唱练耳培养,可以达到提升指挥人员以及合唱人员听觉能力以及演唱能力的效果,使指挥人员在聆听音乐的过程当中及时发现音乐演出当中所存在的问题,并且能够根据自身的指挥经验以及对音乐的理解采取相适应的措施对于合唱进行优化处理,并且在后续合唱演出阶段规避这种类型问题的产生^[3]。此外,视唱练耳的方式也可以助力指挥人员对于合唱阶段的音符、节奏以及歌词之间的关系进行有效的处理,从而达到良好的合唱演出效果。在通常情况下,音乐曲目合唱可以被分为四个声部,而不同声部之间的声音复杂效果以及节奏等方面存在一定的差异化,因此便需要合唱指挥通过视唱练耳的形式强化各个合唱人员对于音乐声部的掌握程度,防止在合唱阶段产生意外情况,促使整体合唱演出过程能够井然有序的开展,并且达到良好的演出效果。

(四) 优化合唱指挥声部思维

在合唱演出的过程当中,合唱指挥具有极为重要的地位,其处于整个合唱乐团的核心位置,能够对于演出的效果起到重要的影响,所以合唱指挥的声部思维便显得尤为重要,该项因

素会对于合唱指挥人员的判断能力造成影响,若声部思维良好则会帮助合唱指挥及时发现在音乐合唱阶段所产生的问题,进而采取科学且有效的措施进行改善与规避。而在此阶段通过视唱练耳的形式则有利于合唱指挥声部思维的优化与提升,使合唱指挥拥有良好的声部思维,进而更加优质的完成整个指挥过程,保证合唱整体旋律的优美性与震撼性。对于整个音乐作品来讲,可以将其分为单声部以及多声部音乐作品,而这便需要合唱指挥根据音乐作品的类别科学合理地开展指挥^[4]。在此阶段,合唱指挥人员需要依照视唱练耳的要求强化自身的声部思维,从而在演出阶段规划标准且合理的音乐合唱指挥方式,促使音乐合唱演出的水平得到优化^[5]。此外,通过视唱练耳的形式也可以促使合唱人员与指挥人员之间构建起良好的和声听觉思维,这有利于促使合唱指挥及时且合理的发现音乐合唱中所存在的不足,发现其中音准不佳的位置,进而通过专业的指挥方式改善在合唱阶段所产生的问题,助力合唱团队能够更加优质的完成合唱过程。从本质上来说,视唱练耳不但可以强化音乐指挥的声部思维与水准,还可以助力合唱演出音乐能力的提升,从而为欣赏者带来更加愉悦的欣赏体验。

结束语

综上所述,在合唱演出的过程中,合唱指挥在其中具有极为重要的作用,通过其各项手势以及动作可以对于音乐的整体旋律以及节奏进行把控,并且在发现合唱当中所出现问题的時候及时进行改善,从而确保合唱过程取得更加良好的效果。而在此过程中,视唱练耳对于合唱指挥以及合唱演出具有良好的作用,不但可以助力音乐合唱效果的改善,也可以有效提升演唱人员的音乐素养,从而确保整体合唱演出过程更加优质的完成。

参考文献:

- [1] 郭晓冬. 视唱练耳在合唱指挥中的重要性探讨 [J]. 青春岁月, 2019, 000 (029): 32-33.
- [2] 于晶晶. 童声合唱训练中进行视唱练耳的重要性及必要性分析 [J]. 北方音乐, 2020, 000 (007): 53-54.
- [3] 墨日根高娃. 合唱教学与视唱练耳教学互助式应用研究 [J]. 内蒙古艺术, 2018, 98 (04): 41-44.
- [4] 梁栋. 音乐课程教学中提高视唱练耳水平的方法探究——评《音乐基础教程》[J] 中国教育学刊, 2019, 000 (006): 后插 22.
- [5] 袁亚妹. 多声部视唱在高校视唱练耳教学中的应用 [J]. 大观 (论坛), 2020, 000 (002): P. 115-116.

作者简介:

孔亚敏: 陕西师范大学音乐学专业合唱指挥方向硕士研究生, 现任职西北大学现代学院音乐舞蹈学院。