

音乐创编练习的教学实践探究

何恩润

(中央音乐学院作曲系 北京 100031)

摘要: 音乐创编, 是一种体现个体创造性思维和综合音乐素养的能力。在视唱练耳课中, 加入音乐创编练习, 对于提升学生的学习兴趣, 变被动为主动, 训练其综合的音乐思维能力, 锻炼其实践能力, 拓展学科的界限, 都起着重要的作用。本文对现阶段视唱练耳教学中使用的两种音乐创编练习及其教学效果, 进行了分析比较, 并探索了一套适用于目前课堂实践的方法, 供大家参考指正。

关键词: 音乐创编; 视唱练耳; 实践探究

音乐创编, 是一种体现个体创造性思维和综合音乐素养的能力。在视唱练耳课中, 加入音乐创编练习, 对于提升学生的学习兴趣, 变被动为主动, 训练其综合的音乐思维能力, 锻炼其实践能力, 拓展学科的界限, 都起着重要的作用。本文对现阶段视唱练耳教学中使用的两种音乐创编练习及其教学效果, 进行了分析比较, 并探索了一套适用于目前课堂实践的方法, 供大家参考指正。

首先, 简单介绍一下实践这两种创编练习的教学主体及教学准备。本人针对两组学生使用了此练习, 每组 16 人, 由初中二年级的民乐表演专业学生构成。在引入创编练习之前, 两组学生均已进行了一年的专业音乐训练, 掌握了所有自然音程的构唱与听写, 大小三和弦的学习, 四拍子基本节奏型, 无升降调号的听写与视唱。

一、选材自《Music for Sight Singing》的创编练习

这本教材是由罗伯特欧特曼与南希罗杰斯联合编著的。全书分为四个部分, 共二十一个章节, 前三部分为节奏与旋律等音乐要素由浅至深的学习, 第四部分为二十世纪音乐要素的学习。这部教材的特点之一就是, 在每章节的最后都会针对本章的知识点设计结构化的即兴创编练习。

例如, 本书在介绍了基本的节奏节拍类型, 级进的旋律类型以及自然大调音阶后, 从第三章开始介绍调性和弦的概念——大调及主三和弦在旋律中的跳进使用。教材在介绍主三和弦的概念、主三和弦的各种分解唱法以及音组视唱后, 通过选材于实际作品以及世界各地民歌的视唱练习, 将旋律与调性和弦的关系做了一个绑定。本章节的最后, 作者编写了三个循序渐进的创编练习, 从只运用主三和弦音的旋律填空到级进与主三和弦音跳进结合的旋律填写(见例 1-1, 1-2, 1-3)。

例 1-1

例 1-2

例 1-3

这部教材中的视唱训练, 是以学生能完全掌握所有大小调音阶及调号为前提的, 因此在此章中就出现了多升降的练习。在课堂实践中, 笔者将其整体做了移调, 以适用于学生的程度。

此练习的优点在于, 步骤清晰的引导学生将所学的音乐要素运用到实践中, 将和声的概念通过旋律编创的方式植入课堂教学中, 对于音高及节奏的严格限制——必须使用级进或主三和弦音以及节奏提示, 对于初接触创编的学生来说, 是一个很好的抓手, 可以让其快速的感受到创编的乐趣, 调动其积极性。

但此训练在后续加入了属和弦、属七和弦以及下属和弦后, 也暴露出了一个主要的问题, 即学生容易将同音列的关系大小调混淆, 出现调性偏离。出现这个问题的原因, 第一是学生因为缺乏系统的和声相关知识, 不知在什么时候应该使用什么和弦, 和弦之间应该如何连接; 第二, 学生无法准确的分辨和弦音与和弦外音, 造成和弦的错误使用。

二、选材自奥斯特洛夫斯基“听觉的调性训练”的创编练习

在奥斯特洛夫斯基《基本乐理与视唱练耳教学法论文集》“论音阶的演唱”一文中, 作者指出了唱音阶对于视唱教学中调性感建立的重要性, 并将自然大小调各种调式音阶中的音程和音列关系做了分析。以自然大调为例, 作者将其拆分为从主音开始的“全全半全”上行四音列, 以及从属音开始的同音程关系的四音列, 还有, 从主音开始的上行五音列与属音开始的上行四音列相结合的两种内部结构(见例 2)。

例 2:

为了巩固对大调调性的感觉, 从听觉上理解音阶的构造, 作者编写了一套由以下几组核心音列构成的音阶练习(见例 3)。

例 3:

训练时, 笔者先将每小节设定为四拍, 小节内的节拍可以自由组合, 每人一组(两小节), 让学生通过接力的方式, 在 C 大调上循环演唱以上七组音组。演唱过程中, 需提醒学生特别注意 III 级 IV 级(e-f)和 VII 及 I 级(b-c)两组半音关系音程的演唱。在学生充分掌握 C 大调的调性感之后, 要求学生做移调练习。先从距离 C 大二度的调开始, 掌握后, 再依次移至三度、四度、五度调。移调练习后, 学生对于大调的音列关系已经非常熟悉了, 这时可以引入创编的练习。

(下转第 348 页)

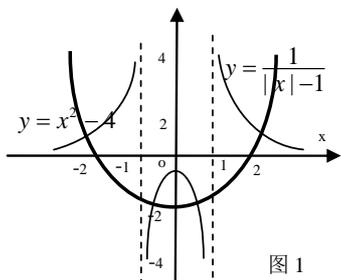

图 1

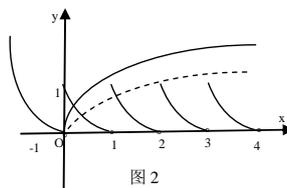

图 2

例 4 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x < 0, \\ f(x-1), & x \geq 0. \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(x) - a\sqrt{x}$

有且只有两个不等的零点, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(0, 1)$ B. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$ C. $(1, +\infty)$ D. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$

解析: 令 $g(x) = 0$ 得 $f(x) = a\sqrt{x}$, 令 $y_1 = f(x)$, $y_2 = h(x) = a\sqrt{x}$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^{-x} - 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x} - 1$, 先可以画出 $x < 0$ 时 $f(x)$ 的图像; 当 $x \geq 0$ 时 $f(x) = f(x-1)$ 故 $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 上具有周期性且 $T = 1$. 又 $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 上具有周期性且 $T = 1$. 又 $x \in [0, 1)$ 时, $x-1 \in [-1, 0)$, 所以 $f(x) = f(x-1) = 2^{-(x-1)} - 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} - 1$, 再利用 $T = 1$ 画出 $f(x)$ 的图像如图所示, 在同一直角坐标系中, 画出 $h(x) = a\sqrt{x} = ax^{\frac{1}{2}}$ 的图像, 由图 2 可知, $a \leq 0$ 时不符合题意, 要使 $f(x)$ 与 $h(x) = ax^{\frac{1}{2}}$ 的图像有两个不同的交点, 则需 $a > 0$, 且 $h(1) \leq 1$, 且 $h(2) > 1$, 解得 $\frac{\sqrt{2}}{2} < a \leq 1$. 故选 B.

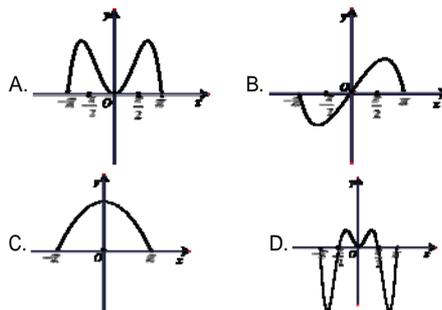
由此可见, 通过探究函数的图像, 能直观地反映函数的性质, 包括函数的零点、最值、对称等问题, 甚至还可以解决不等式、方程以及含参数等问题, 我们可以尝试练习以下两题。

$$f(x) = \frac{x}{1+|x|} (x \in \mathbb{R})$$

1. (多选) 某同学在研究函数 $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ 时, 给出下面几个结论中正确的有 (BC)

- A. $f(x)$ 的图像关于点 $(-1, 1)$ 对称
 B. 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 C. $f(x)$ 的值域为 $(-1, 1)$
 D. 函数 $g(x) = f(x) - x$ 有三个零点

2. 函数 $y = (2^x - 2^{-x}) \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 (A)

在初中阶段, 我们从两个相互依赖的“变量”认识函数, 到了高中, 我们在集合概念的基础上, 从“对应”的角度对函数的概念有了更清楚的认识, 并先后学习了幂指对函数、三角函数等基本初等函数, 也逐渐掌握了研究函数的一般方法, 体会到数形结合思想的百般好处。

(上接第 319 页)

笔者针对创编练习给出了三个参照。第一, 围绕主音上行四音列、五音列的旋律 (如音组 1、2、5、6); 第二, 围绕着属音上行四音列的旋律 (如音组 3、7); 第三, 导音跳进引入的旋律 (如音组 4)。要求学生依然按照每人一组的方式轮流演唱, 遵照循序渐进的原则, 先要求学生演唱指定的节奏型组合, 从以上三个参照中任选一种做练习; 再要求学生将其中两项参照组合起来, 最后做到自由组合节奏, 自由组合音列。在 C 大调上演唱过后, 再将自由创编的旋律移至不同的调上练习。

在调性音组训练基础上进行的创编练习, 学生们明显对于调式的感受更加清晰明确了, 可以快速准确的辨认调性, 没有再出现创编过程中的调性偏离问题。但也暴露出了旋律偏向“音阶”化, 相对生硬的问题。

因此笔者将以上两种方法做了结合, 在调性音阶练习的基础上, 加入调性和弦的概念。

1. 按照调性音阶的创编练习进行每人两小节的自由编创;
2. 将两小节的练习扩充至四小节。这时, 要明确结构的概念, 规定学生从主音开始, 在两小节处半终止 (落在属音上), 四小节处全终止 (落在主音上);

3. 讲解主音上行四音列、五音列与主和弦的关系, 属音上行四音列、导音引入与属和弦的关系, 要求学生在 1、4 小节使用主和弦音列, 2、3 小节使用属和弦音列, 同时第二小节落在属音, 结束落在主音;

4. 熟练掌握主、属和弦的关系后, 引入下属和弦, 规定其出现在主、属之间 (共两拍, 第一小节后两拍或第二小节前两拍), 采用分解和弦的形式 (不加任何和弦外音);

5. 在下属和弦的和弦音跳进间加入经过音, 或同音间加入辅助音, 丰富旋律线条。

在这个练习中, 学生可以较明确的掌握调性和弦之间的基本连接关系, 和弦与结构之间的关系, 准确的把握调性, 创编的思路也有迹可循。后续教师可以再依据实际情况不断丰富和弦、调性及节拍的类型, 完成学习目标。

笔者在教学实践中发现, 学生通过创编练习掌握的学习要点, 比让其通过重复练习、背诵等方式掌握的牢固的多。因为在创编也就是应用的过程中, 学生会切实的遇到问题和难点, 而发现及解决问题的过程, 就是最好的知识内化过程。因此, 音乐创编练习在视唱练耳课中的运用, 不应仅局限于作曲专业的学生, 对于所有的音乐专业或准备从事音乐专业的学生, 都是重要且必要的。