

浅谈乐理视唱练耳与钢琴即兴伴奏的融合

刘强

(甘肃财贸职业学院 甘肃省兰州市 730207)

摘要:乐理视唱练耳与钢琴即兴伴奏是音乐类学科中最基础最实用的两门课程,具有极强的理论性、实践性与应用性。钢琴即兴伴奏,是在具备一定钢琴弹奏技能的基础上,运用乐理视唱练耳等课程的音乐理论知识与技能,为歌曲进行即兴创作与即兴表演的音乐活动,是体现音乐类课程学习中学生综合能力素质的课程。乐理视唱练耳是一门以扎实的理论为依据的技能课程,也是所有音乐类学科的重要理论依据与技能基础,是音乐教育传授音乐知识与技能必不可少的重要组成部分。本文通过深入说明钢琴即兴伴奏课程(以幼儿歌曲即兴伴奏为例)与乐理视唱练耳课程的重要关系,而探究钢琴即兴伴奏与乐理视唱练耳课程融合的重要性与必要性,这已然成为如今音乐教育发展的一种趋势,对两者之间存在的共性以及特性进行深入分析,将有效提高我校高职学前教育专业学生的钢琴即兴伴奏能力。

关键词:钢琴即兴伴奏 乐理视唱练耳 课程融合

我校高职学前教育专业人才培养方案中,对学生的专业定位是这样的:培养品德高尚、文化深厚、技能精湛,具有正确观念、先进理念、扎实能力(说、做、弹、跳、画技能),及勇于创新、善于沟通的基层幼教工作者。对艺术领域学科中音乐类课程的要求是:掌握声乐演唱、钢琴弹奏、乐理视唱练耳、音乐教育教学活动设计等艺术领域学科的基础知识和基本技能。

一、乐理视唱练耳与钢琴即兴伴奏课程概述

高职学前教育专业艺术领域学科中音乐类课程的学习目标是:把乐理视唱练耳、钢琴弹奏基础、幼儿歌曲演唱、儿童歌曲即兴弹唱五门课程进行技能整合达到幼儿歌曲弹唱自如的能力。幼儿歌曲即兴弹唱能力的提高必须具备扎实的音乐理论基础。

1.乐理视唱练耳课程

乐理视唱练耳是高职学前教育专业的技能必修课,在音乐专业学科中分为乐理与视唱练耳两门课程。乐理部分是学习音乐类学科必须具备的理论基础,主要学习目的是认识乐谱、调号、熟悉各类音乐符号与表情术语。听觉与视唱两种训练形式构成了视唱练耳,其中视唱环节主要可以有针对性的增强学生独立对乐谱进行精准演唱的能力。在视唱环节之中,学生必须时刻谨记乐曲的调式调性节奏、节拍、旋律、情感。

练耳主要是听辨(记)节奏、旋律,通过聆听钢琴弹奏的音符,准确的辨别出单音、音程、和弦、节奏及调式。这些音乐技能都需要在掌握相关音乐理论基础的前提下通过日常反复训练才能逐步增强。

乐理视唱练耳课程是学习音乐类课程的理论与技能基础,也是重要环节,通过训练视、听、读、写、唱的基本技能来提高学生感受音乐、理解音乐,帮助学生熟练掌握音乐语汇和读谱的技能,对于学前教育专业音乐类课程的学习和提高自身的成长意义重大。不仅可以培养学生具有良好的创新、创作意识,为后续音乐基础课程的学习铺垫良好基础,对今后的幼儿园音乐类教育教学活动设计与实施奠定扎实的理论基础。

根据本专业的课程标准,乐理视唱练耳课程相比较音乐类其他专业的课程较为简单,当学生掌握节奏、节拍、音乐术语与演奏记号等知识点后就可以进入视唱练耳部分的学习,然后在此过程中在同步的进行音程、和弦、和声、调等理论知识的学习。

2.钢琴即兴伴奏课程

钢琴即兴伴奏,是即时为歌曲表演者提供伴奏的一种音乐形式,是基本乐理、视唱练耳、和声等音乐专业课程综合技能应用的体现。是音乐教师及幼儿园教师必须具备的艺术能力之一。当伴奏与演唱声音融为一体,达到音乐作品所要的表达效果时,作品的意境才能完美展现。

即兴伴奏不是“即时伴奏”,不是无边际的天马行空,也不是绝对严格的公式教条,其中既有章法的规范,又有灵活应变的自由。

是在没有钢琴伴奏乐谱的情况下,伴奏者灵感和才能的创造性展现,是伴奏者快速根据乐曲旋律构建出的相应和声与伴奏织体的即时弹奏。对弹奏者来说,即包含对钢琴键盘的熟知、相关理论知识的运用,又要具备良好的和声听觉和敏捷的反应,是特殊的、综合的音乐才能的体现。为了使即兴伴奏更加规范化,事先需要运用乐理知识分析歌曲的调式、基本调性情绪、伴奏织体的选择、标记功能记号、编配各乐段的伴奏音型等。因此,良好的钢琴即兴伴奏水平是一种综合能力的体现,也是良好音乐素养的体现。因此,钢琴即兴伴奏是乐理视唱练耳、钢琴弹奏基础两门课程的有效融合。具有综合性、交叉性,学生在乐理视唱练耳、音乐教育教学活动设计等课程中所获得的和弦编配、调式把握、调性以及乐曲结构分析、音乐表现能力等方面的知识是钢琴伴奏技能的理论保证。因其弹奏的灵活性和艺术创造力,是幼儿园音乐教育教学活动的重要形式之一。

高职学前教育专业对学生钢琴即兴伴奏的技能要求是:学生在具备一定钢琴弹奏技能的基础上,运用音乐理论知识与技能,对幼儿歌曲的和弦编配、和声织体恰当运用,依据整体歌曲的主题与情感对和声织体进行编配,使得设计而成的前奏、间奏以及尾奏具有独特的旋律美感,使其更好的让幼儿从心出发进行赏析与创造的关键艺术形式。

二、钢琴即兴伴奏能力的培养与训练

钢琴即兴伴奏能力的培养与训练,把钢琴演奏基础技能训练与乐理视唱练耳教学相结合,既可以保证学生具有强大的音乐表现力与核心素养,还可以确保学生具有较好的节奏与音准,保障其听觉的敏感程度。因此,在日常训练中,学生要对乐理基础知识以及视唱练耳训练产生足够的重视。

1.加强理论知识学习

即兴伴奏能力的增强需要学生自身具有良好的创作意识,但创作意识的激发却来源于扎实的音乐理论知识。因此,想要保证视唱练耳的教学效果,则必须对乐理基础知识的学习产生重视。

2.重视节奏训练

节奏节拍是视唱练耳训练中十分关键的组成环节,其有针对性的训练可以加强学生即兴伴奏过程中的节奏感。当对儿歌进行即兴伴奏时,我们首先注重的就是儿歌的风格特点,为不同风格的乐曲作品搭配合理的伴奏织体,给予听众良好的听觉体验。而视唱练耳中的节奏训练,可以有效强化钢琴即兴弹唱过程中学生需要速度与节奏的掌控能力,保证演奏的最终效果。

3.注重音乐鉴赏能力和音乐表现力的培养

只有在视唱练耳之中完成大量的听音训练才可以有针对性的增强学生的钢琴即兴伴奏能力,保证学生具有良好的听辨水平,加深其音乐记忆力,确保可以精准记谱。以便伴奏者脑海中建立起准确的“音符信息库”以此达到进一步提高即兴伴奏能力的目的。同

时,要求弹奏者熟悉键盘、能灵活运用乐理知识,具有一定的随机应变能力与钢琴技巧,可以对乐曲旋律弹奏的过程中,快速掌握其蕴含的情感、调式调性以及风格,并及时选用匹配的音型与和声进行展示,提高作品演奏的整体性与艺术性,视唱练耳的科学训练可以在一定程度上提升学生的即兴伴奏水平。

三、乐理视唱练耳对钢琴即兴伴奏的重要作用

1. 高职学前教育专业学生音乐学习现状

从生源上而言,我校大部分学前教育学生并未接受过系统的音乐教学,其音乐理论基础较为薄弱。而视唱练耳训练则是所有音乐课程开展的基础,因此,其必须对视唱练耳产生充足的重视,弥补自身乐理基础上的不足。

在钢琴即兴伴奏教学过程中,我们不仅仅要对学生进行弹奏技法的讲解,还需要对音乐理解力、曲式的选用、如何处理旋律、如何应用伴奏音型等知识点进行传授,增强学生在演奏过程中的协调性,保证学习的高效性。这就需要音乐理论基础知识与视唱练耳能力在钢琴即兴伴奏课程中的应用。

2. 调式分析能力

在视唱练耳训练环节中需要培养学生的调式选择能力,因此会开展大量的调式与调性的乐曲训练。而对不同调式调性乐曲进行伴奏编配是钢琴即兴伴奏中的重要组成成分,则视唱练耳训练会在潜移默化中加强学生对调式调性的熟悉感。钢琴即兴伴奏技能的培养,是一个循序渐进的过程。需在音乐基础理论与技能的结合下,通过练习大量不同风格、不同调式的乐曲,逐步达到眼到手的熟练程度。在音乐调式能力的培养过程中,一方面要通过分析大量的乐谱来快速准确的判断乐曲的调式;另一方面,要对调式的基本属性展开分析,准确确定乐曲的调式。确保乐曲曲调与钢琴伴奏进行完美交融。

3. 和声编配思维能力

无论是钢琴即兴伴奏中和声与和弦的连接,还是和弦的功能感、调式感、结构感、色彩感都对作品的表现力起着重要作用。演奏人员通常会应用正三和弦对儿歌开展钢琴即兴伴奏,但如今,大部分儿歌皆采用民族演唱法,在演唱效果与情感输出上都与小调演唱存在一定程度的差异。如若演奏人员依旧沿袭民族调式进行伴奏,则会在一定程度上削弱儿歌中活泼天真、轻快童趣的听觉感受。演奏人员需要注重在大小调式体系内部选用和声时应最大程度避免在旋律与低音中选用同一音。如若想保证乐曲具有良好的民族音域特征,可以将二者调式进行融合伴奏,提供最佳的听觉效果。这就要求学生具备乐理知识学习中的扎实的调式判断、和弦分析与音乐听辨能力。

4. 手眼默契配合能力

钢琴即兴演奏对于弹奏人员具有较高的需求,需要其具备良好的乐曲赏析能力、音乐基础知识以及音乐艺术造诣。要做到手眼交融,就是要减少乐谱信息在大脑中的处理时间,如和声的编配、乐曲情绪的把握、节奏型与伴奏织体的选择。音乐伴奏的完美效果是伴奏者和演唱者默契配合成果。

5. 情感准确传递

音乐不仅是听觉的感受,同时也是情感交流与传递的工具。因而在即兴伴奏的过程中,伴奏者必须确保乐曲情感的有效传递。钢琴弹奏时,教师通常要求学生眼睛看谱,手触键盘,那么在这个时候,就要靠学生的耳朵来听辨乐谱弹奏的准确性。而我们视唱练耳课程中的练耳训练恰恰在于提高学生对于音准和节奏的听辨能力,以加强对音乐作品的理解力、记忆力。所以,视唱练耳的学习对于钢琴即兴伴奏机能的促进有至关重要的作用。

四、乐理视唱练耳与钢琴即兴伴奏融合的必要性的必要性

1. 凸显学生的主体地位

在教育行业轰轰烈烈改革的背景下,教师要将自身放在教学活

动的指导者地位,将学生作为课堂教学的中心,充分凸显以学生为主的教育理念,要注重学生在学习过程中的心理情绪变化。音乐课程教学需要重点凸显以人为本教育理念,不断增强学生的艺术素养,促使学生通过音乐活动感知音乐课程的魅力。而将乐理视唱练耳与钢琴即兴伴奏进行融合,可以烘托整体课堂教学氛围,充分挖掘学生学习兴趣,利于学生亲身体验并有效感受钢琴伴奏营造出来的一种极具画面感的音乐。提高学生的审美能力,摆脱枯燥乏味的技巧性训练,可以完美起到升华教学的目的。

2. 激发学生学习的积极性

视唱练耳课程的学习是每一位音乐学习者与爱好者在音乐学习道路上的必经之路,其不仅仅传授给学习者基础的音乐基础理论知识与视唱练耳的技能,更注重学生音乐素养与能力的全面发展。在教学过程中,如何促使学生对其始终保持热情,是教师需要首要思考的问题。如若教学策略不得当,整体教学过程会过于冗长和难懂,会致使学生感觉吃力、枯燥,从而对其失去学习欲望。但如若将视唱练耳与钢琴即兴伴奏进行融合,可以为学生在课堂之中带入声音情景,促使学生身心放松,推动学生主动投入到音乐课程学习之中。钢琴即兴伴奏是音乐表现的重要手段,可以有效帮助学生摆脱枯燥乏味的练习氛围,起到潜移默化的教学功效,缓解学生紧张的学习心理,加强学生记忆。与此同时,视唱练耳与钢琴即兴伴奏的融合可以充分证明两个课程之间的交互性与互动性,利于学生充分意识到二者之间的联系,加重对二者之间的综合性学习,培养学生具有良好的学习习惯。

3. 增强教师音乐素养

在现代化社会之中,虽然如今多媒体技术已经遍布校园,但多媒体技术往往只是一个附属品,音乐课程的开展如若过多依赖多媒体,则无法充分激发学生音乐知觉,因此最佳教学手段仍旧是教师在课堂之中对音乐作品进行演奏。而视唱练耳与钢琴即兴伴奏的融合对教师的钢琴伴奏技能与演奏水平提出了更为严格的需求,但如今我国大部分视唱练耳曲之中,仅仅只有少部分配有钢琴伴奏。针对此种情况,音乐教师需要根据不同教材以及曲目的需求,或即兴编配伴奏或正谱伴奏,从而保证更好的教学效果。由于每一条视唱作品突出的风格、情感都不同,教师为了展现曲目的表现力,必须选择与之匹配的伴奏织体,进而会在无形之中加强教师对课堂的掌控力,锻炼教师的随机应变能力。教师需要通过大量的艺术与教学实践,增强自身艺术处理能力、表达能力以及快速读谱能力,将乐曲之中的教学思想更精准地传递给学生。教师面临的是态度、不同认知的学生,视唱练耳与钢琴即兴伴奏的融合,有利于教师在课堂之中实现因材施教的教学目标,最大程度激发学生求知欲望,利于学生沿着既定的方向学习,增强教师教学水平。

结语

在高校学前教育专业之中对儿童歌曲进行即兴伴奏是学生必须掌握的技能,对学生的音乐核心素养提出了更高的要求。本文通过分析研究乐理视唱练耳课程与钢琴即兴伴奏课程在教学融合中的重要性及应用性,对学生音乐素养的增强具有极为关键的意义。学生需要将乐理基础知识与伴奏课程进行紧密结合,提高学生的识谱与演奏能力,提升学生的音乐素养,培养学生在伴奏过程中养成良好的创新意识与想象力,更拓宽了学生日后在音乐学习过程中的发展空间。

参考文献:

[1] 杨艳莉. 新课改背景下优化高中音乐课堂合唱教学的对策[J]. 智力, 2020(25):143-144.

(此文为“甘肃省教育科学‘十三五’规划2020年度一般课题《高职学前教育专业音乐类学科融合中的乐理视唱练耳课程标准解读与落地研究》项目中期成果,课题立项号GS[2020]GHB4700)