

民族五声音阶在音乐课程中的实践研究

张依宁

四川电影电视学院音乐舞蹈学院 四川 成都 610037

摘要: 随着中国古诗词艺术歌曲的盛行,在伴奏中加入大量的五声音阶为主的旋律及华彩部分,突出了中国传统调式与艺术歌曲结合的韵律美;声乐艺术指导课程作为西方音乐教育体系中的核心课程,在各大院校音乐系中逐渐重视起来,那么如何通过艺术指导的角度去分析中国作品中五声音阶的应用,以及如何在课程实践中培养同学的听觉反应。本文通过举例中国作品中的五声音阶部分,在和声曲式、音乐织体伴奏、旋律延伸等角度,说明作品中五声音阶的应用;同时在艺术指导课程中,通过上述分析后,对五声调式的语言语汇产生听觉反应,从而达到对音阶的使用融会贯通;熟练应用五声音阶调式,不仅可以在创作中加入其元素,也可以增强民族文化自信,使民族调式融合在新时代音乐中,促进优秀的中国音乐作品产出。

关键词: 五声音阶;艺术指导课程;课程实践

Practical Study of the National Pentatonic Scale in Music Curriculum

--Take the Vocal Art Direction Course for an Example

Yining Zhang

Sichuan Film and Television Academy School of Music and Dance Sichuan Chengdu 610037

Abstract: With the prevalence of ancient Chinese poetry and art songs, a large number of five-tone scale-based melodies and colorful parts are added to the accompaniment, highlighting the rhythmic beauty of the combination of traditional Chinese mode and art songs; As the core course in the Western music education system, the vocal art guidance course has gradually been paid attention to in the music departments of major colleges and universities, so how to analyze the application of the five-tone scale in Chinese works through the perspective of art direction, and how to cultivate the auditory response of students in course practice. This paper illustrates the application of the five-tone scale in Chinese works by giving examples of the five-tone scale in Chinese works, from the perspectives of harmonic song style, musical texture accompaniment, and melodic extension; at the same time, in the art direction course, after the above analysis, the auditory response to the five-tone language vocabulary is generated, so as to achieve the integration of the use of scales; skillful application of the five-tone scale mode can not only add its elements to the creation, but also enhance the self-confidence of national culture, so that the national mode can be integrated in the music of the new era and promote the output of excellent Chinese music works.

Keywords: Pentatonic scale; Art direction courses; Course practice

1 艺术指导课程的重要性

“艺术指导”作为一个独立的课程,一直以来就是我国艺术院校,特别是音乐院校声乐系课程设置中重要的组成部分。早期的艺术指导课程主要以钢琴伴奏为主,辅助声乐专业主课,从伴奏的角度协助演唱者在声乐作品演绎上有进一步的提高。1995年,吕晓明的《谈声乐艺术指导与教学》是研究声乐艺术指导教学的开篇之作,随着我国音乐教育领域逐渐发展,各大院校成立艺术指导的教研

室,定期召开教研会议、学术研讨会,艺术指导课程不仅仅只是作为钢琴伴奏而存在,分析曲谱、划分乐句乐段、分析和声曲式、了解伴奏织体等多层次音乐素养的综合性实践学科。党的十九届五中全会确定了高等教育发展的新目标和新要求,大力推进人才培养范式的新变革艺术学科需要依照文科人才“四位一体”的创新模式进行发展。在中国高等音乐院校开设钢琴艺术指导课程是具有前瞻性、必要性、发展创新性的,是艺术指导教学中理论与实践的重要组成部分,是具有现实指导意义与发展价值的。当今艺术专业的发展,不论是器乐表演、声乐演唱的排练还是舞台上都离不开钢琴艺术指导的身影,艺术指导在演奏和

基金项目: 四川电影电视学院 2021 年度校级教育教学改革与研究项目:“中国民族五声音阶在声乐伴奏课程中的实践研究”,一般项目,项目编号: 2021JG40408

演唱中都发挥了不可替代的作用。作为理论和实践结合的课程,艺术指导在师生互动方面尤为突出,因此教师的引导尤为重要,从多维度的视角理解作品,既要以学生为中心,也要在思想理念上紧跟时代,提升学生专业素养的同时,肩负起育人育德的素质文化教育,在不断创新、改革的教育体系下,艺术指导也实现了学科交互、传播文化理念等符合新时代艺术人才发展的核心课程。

2 中国艺术歌曲中的民族五声音阶调式的应用

2.1 中国艺术歌曲的发展及现状

艺术歌曲是十八世纪末、十九世纪初,在欧洲流行的一种室内乐性质的声乐体裁,其特点是用著名的诗歌作为歌词,曲调和歌词高度契合,钢琴作为主要伴奏乐器,钢琴声部和旋律声部互相交融,具有较高的音乐技术性和艺术观赏性。我国是在“五四运动”前后引入艺术歌曲,开启了独属于中国艺术歌曲的振兴道路。最早的艺术歌曲旋律上采取外国歌曲的曲调,歌词上“以曲填词”且内容简单易懂,大多以学堂歌为主,特殊时期爱国艺术家从海外归来,艺术歌曲的创作开始丰富,歌词上以近现代诗歌以及古代诗词为主,立足于当时社会环境下进行创作;曲调上充分借鉴了欧洲艺术歌曲的特征,将钢琴伴奏精细地和歌曲融合,产生了一批优秀的艺术歌曲,并深深影响当时的社会。随着我国国力逐渐提高,音乐家的技术水平有了质的提高,歌曲旋律上风格多变,题材多样;歌词内容也是丰富,其中挖掘了一批优秀的古诗词作为艺术歌曲的代表,和声曲式更接近现代化,更符合当下人民群众的审美。在艺术歌曲逐渐本土化的过程中,中国艺术歌曲有了广泛的受众群体,因此歌曲的价值不仅仅在于艺术鉴赏性,现代艺术歌曲也要在爱国情怀、文化传承等正能量上进行考量,落实第十九次全国代表大会报告中“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的精神,树立文化自信。

2.2 五声音阶在中国艺术歌曲中的应用

五声音阶是中国传统调式,这种调式广泛存在于中国古代和民间音乐中,并且在这个基础上形成了中国民族调式的种种变化和完整的音乐理论体系,五声音阶是以纯五度的音程关系来排列的,这五个音的名称分别是:宫、商、角、徵、羽,在西方音乐体系表现为1、2、3、5、6。五声音阶在中国艺术歌曲中主要集中在古诗词艺术歌曲,这类艺术歌曲中覆盖古曲、近代古诗词艺术歌曲、当代新作古诗词艺术歌曲,在这里五声音阶的应用分为两个部分:旋律声部的应用及伴奏声部的应用。

旋律声部:中国古诗词是世界的文化瑰宝,自古以来就有文人雅士根据诗词歌赋进行谱曲演奏,根据现有的历

史资料复原,修复了一些古曲,音乐家在进行重新编制,古曲艺术歌曲旋律上集中运用五声音阶调式,体现了中国古代音乐的造诣,是研究古代音乐理论的重要依据。

古代艺术家运用了五声音阶,留下了如《满江红》、《胡笳十八拍》等旋律上充满独特东方韵律的歌曲。在近现代中新作艺术歌曲中,作曲家为了贴合古诗词意境,也在旋律线条中大量融入五声音阶,使曲调和歌词更相融,如《越人歌》、《蝶恋花》等,这类艺术歌曲的特点是旋律虽然是用五声音阶为主,但是加入传统大小调音阶进行融合,其旋律线条更符合当代人的审美特征。五声音阶应用在旋律声部上,首先更符合中国艺术歌曲的古典艺术感,体现了历史长河中古代诗词歌赋的灵动性,也能激起中国人对传统文化的认同感,利用五声音阶朗朗上口的特性,使旋律线条明朗动听,进一步影响古典诗词在大众艺术中的审美体现。

伴奏声部:中国艺术歌曲的伴奏声部早期以钢琴伴奏为主,近现代艺术歌曲为了体现歌曲的多样性也会采用管弦乐队等大型乐队编制作作为伴奏,伴奏声部是艺术歌曲的延伸,和主旋律是相辅相成的关系。伴奏声部中对五声音阶的应用主要在音乐语句语汇、和声架构以及伴奏织体的形式展现,如《锦瑟》的前奏中部分,用五声音阶的上行琶音代表蝴蝶轻盈地飞行,引出歌曲主题,在第二段主歌中,钢琴伴奏加入密集的音阶上行声部,和旋律线条一呼一应,将歌曲整体气氛烘托起来,在结尾华彩部分右手保持音阶的流动性,表示蝴蝶已经飞走,歌曲即将结束,伴奏声部的重要性不言而喻,良好的伴奏会使歌曲锦上添花。五声音阶应用在伴奏声部中,不仅能和旋律线条交相呼应,让歌曲层次感分明,也能使听众快速进入歌曲的艺术氛围,为艺术歌曲增添点睛之笔。

3 在艺术指导课中对五声音阶调式的教学策略

3.1 增强对作品人文知识的学习

五声音阶调式主要集中在中国古诗词类型的艺术歌曲,部分古诗词对于音乐学生来说较为晦涩难懂,学生对声乐技巧更感兴趣,想要唱好古诗词艺术歌曲,只有声乐技巧是远远不够的,必须加入对古诗词的理解,需要一定的历史信息储备和文化知识积淀。人文不应被课本所忽略,了解作品背景、熟悉作者生平应在课中着重提出,如中国艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,该艺术歌曲歌词是由北宋著名文豪苏轼的作品,他一生命运坎坷,在悼念亡妻时创作出了哀婉真挚的诗词,因此了解苏轼的生平,更能理解作品意境,演唱时也有助于体现作品情感。学习人文知识不仅能增强学生历史知识储备性,在

音乐学科上体现民族文化的内核,也能在钻研中进行穿越时空的对话,在演唱的过程中加入自己的理解,形成自己特有的音乐风格。

3.2 对作品旋律及伴奏声部分析

艺术指导课程不仅仅包含钢琴伴奏,更是对歌曲(或器乐曲)从伴奏的方面进行理解和分析,在乐曲和声框架中,钢琴声部的连接尤为重要,和声的出彩可以衬托出旋律的故事感,艺术歌曲中的和声、旋律和伴奏织体一定是贴合的,伴奏织体随着歌曲的深入也会循序渐进地变复杂,从而增加更华丽的音响效果,突出了歌曲的不同层次感;在曲式框架中,歌曲的前奏、间奏、尾奏等主旋律之外的声部均由钢琴伴奏演奏,这些部分代表了歌曲的起承转合,更是旋律的延伸,也是整首歌曲的核心基调,钢琴伴奏控制着整首歌曲的节奏,乐句和歌曲主旋律或平行或对话的形式,使得钢琴伴奏富有层次感。在中国古诗词艺术作品中,学科内容上要對旋律声部、伴奏声部进行整体分析,通过谱面知识的梳理让学生更能理解乐曲,也能让学生养成自主分析的良好学习习惯。

3.3 培养学生对五声音阶的听觉反应

五声音阶在听感上非常具有辨识度,音阶的构成中没有半音进行,非常具有中国民族特色。然而大部分同学对旋律较为敏感,作为旋律基础的音阶缺乏辨认的能力。在教学上还是从理论入手,在铺面上标记旋律声部或伴奏声部中带有五声音阶的线条,用演奏或哼唱的方式加深记忆,培养职业音乐人的核心能力之一——内心听觉。根据研究可知,人在感知音乐时会在内心会对音乐进行判断,而职业音乐人则根据学习的知识对音乐的音高、时值、节拍、调式及调性关系或多或少地进行描绘,我们可以利用这一点加深五声音阶的内心听觉,对音阶产生听觉反应。庆幸的是五声音阶民族调式对中国人有天然的吸引力,传统文化的影响深深刻在脑海里。加大听觉反应的训练,有助于学生引发对歌曲的思考,对歌曲有了更深的理解,在艺术层面上开拓无限可能性。

3.4 鼓励创作带有五声音阶的音乐作品

在高校音乐教育的教学中,对于优秀音乐教育家及创作者的教学经验的继承及创作经验的学习是高校音乐教育极为重要的一部分内容。音乐作为一种通过节奏与韵律传递情感及叙述事情的艺术形式,其在音乐理论与音乐审美上都具有丰富的内涵。近年来以周杰伦为代表的“中国风”流行歌曲风靡全球,推动了我国流行音乐的发展。中国传统音乐文化具有深厚的历史底蕴与文化价值,而如果能将中国优秀传统音乐文化与音乐特色进行现代化的改

良以及与西方音乐文化和创作技巧上的融合,无疑将对我国高校音乐教育与中国音乐的创作之路的发展有十分大的推动作用。经过一系列的五声音阶的训练,学生对五声音阶有了更深层次的掌握,鼓励学生创作带有五声音阶的音乐作品不仅能锻炼写作编配的能力,也能通过写作在求学路上留下印记,见证从学习到创作的过程。

4 在艺术指导课程中对五声音阶理解的意义和影响

近年来我国艺术作品百花齐放,其中以古诗词为代表的声乐艺术作品更是屡屡获奖。随着精品艺术歌曲的出现,对声乐作品的指导不仅仅停留在唱法技巧上,艺术指导专业作为西方音乐教学体系中的重要课程,近几年在各大高校中开展相应的教学工作,尤其作为声乐艺术指导,更是承担了钢琴伴奏、歌曲曲式和声分析、艺术处理等多方面音乐素养的教学内容,在歌曲整体性上声乐艺术指导更是和演唱者相辅相成。艺术指导是多维度、多层次、多方面的结合,理论和实践更是缺一不可。在中国源远流长的音乐长河中,五声音阶占有浓墨重彩的一笔,近现代随着中国风歌曲的盛行,五声音阶不仅在流行音乐中有大量的改编及应用,更是在优秀的古诗词艺术作品中,从旋律线条到伴奏织体都加入了其特殊的音响效果,这些细节在声乐艺术指导课程中是不可忽略的重要知识点。在音乐课程中,只有枯燥的理论性知识是不够的,作为教师更应该拓展音乐课程的人文性,挖掘艺术歌曲的内涵,从而传承中国民族的文化 and 特性。学习五声音阶在伴奏中的应用,不仅能增强学生对传统文化的兴趣,也能在歌曲细节处理上有了新的理解;对五声音阶实践应用,可以对五声音阶形成听觉反应,能辨别出作品中五声音阶的位置,为艺术创作铺垫理论知识,激发爱国意识,点燃民族音乐文化在艺术创作中的火苗。

参考文献:

- [1] 宋帅.中国艺术指导课程教学研究与发展之路[J].南昌师范学院学报(社会科学),2021,42(2):80-83
- [2] 舒甜.大学音乐教育创新能力的培养研究--评<音乐教育创新与实践>[J].新闻与写作,2016(10).
- [3] 秦宇.高校音乐教育与音乐创作的继承与创新[J].音乐创作,2018(12):160-161
- [4] 宋帅.中国艺术指导课程教学研究与发展之路[J].南昌师范学院学报,2021(02).
- [5] 李玮捷.琴瑟和鸣,唱弹乐之--浅析中国民族声乐的钢琴艺术指导工作[J].钢琴艺术,2021(03).
- [6] 朱彦蓉.钢琴艺术指导与声乐演唱的关系及配合[J].北方音乐,2017(17).