

民族音乐教学内容选择的音响色彩研究

郭宸歌

江苏师范大学

DOI:10.12238/jief.v3i4.4158

[摘要] 本文以《嘎达梅林》为例,研究了用民族乐器独奏和用中西乐器合奏两种形式的音响效果,并从乐器音色、和声色彩方面进行对比分析。结合高中音乐鉴赏课的实践发现同一首民族歌曲用中西乐器合奏的形式更吸引学生,并为音乐教师在选择教学内容素材时提供参考。

[关键词] 民族乐器独奏; 中西乐器合奏; 音响色彩

中图分类号: G623.71 文献标识码: A

Research on the Acoustic Color of the Content Selection in National Music Teaching

Chenge Guo

Jiangsu Normal University

[Abstract] Taking "Gadameilin" as an example, this paper studies the sound effects of the two forms of solo with national instruments and ensemble with Chinese and western instruments, and makes a comparative analysis from the aspects of instrument timbre and harmony color. Combined with the practice of music appreciation class in senior high school, it is found that the same folk song is more attractive to students in the form of Chinese and western instrument ensemble, and provides reference for music teachers when choosing teaching content materials.

[Key words] solo with national instruments; Chinese and western instrument ensemble; acoustic color

前言

在以我国民族音乐为主题的高中音乐鉴赏课的实践中我发现,当让学生欣赏我国的纯民族音乐时,学生普遍会注意力不集中,感觉课堂内容单调;但当同一首民族音乐作品融合了西方音乐元素,乐器独奏改变为与多种乐器合奏,形成的和声效果会使作品音响色彩更加的饱满,既增添了课堂趣味性,又能吸引当代的高中生。

1 马头琴独奏版《嘎达梅林》的单一音响色彩

1.1 马头琴音色

马头琴的音色听起来悠扬、深沉且浑厚,就像是一位老者在诉说着一段往事。马头琴内侧是细弦,外侧是粗弦,音域跨度是一个八度,演奏时弓在弦的外面拉奏,多变的弓法与指法默契配合,演奏技法高级精湛,艺术风格鲜明。马头琴柔和悠长的音色,令人有一种身处在辽阔大草原的感觉。

1.2 马头琴的和声色彩

马头琴演奏时琴弓完全是在弦外进行拉奏,弓子被解放出来有很多的好处,例如它可以演奏双音。所以马头琴在独奏《嘎达梅林》主题旋律时,单一的旋律加上双音技法修饰,增添了马头琴柔和、浑厚音色的饱满度,同时也增强了单一音响的色彩感。

1.3 马头琴独奏学生的音乐联想

通过与学生交流,学生反馈听到马头琴独奏的《嘎达梅林》的主题旋律,“感觉像独自一人站立在大草原上,聆听原野自然的风吹来马头琴诉说的声音,它诉说着蒙古族传奇英雄嘎达梅林带领人民拼尽全力反抗封建军阀最后战死的故事。想到了壮烈悲惨的结局,有种伤感之情在心中久久不能散去,这也许就是马头琴独特的魅力吧!”

2 交响版《嘎达梅林》的多声混合音响色彩

2.1 代表乐器及音色特征

提琴组合: 大提琴音色柔美深沉,更接近人声,有诉说的音色感;小提琴音色具有人声的特点,它的音色明亮细腻,无论是在管弦乐队中还是在音乐爱好者家中,小提琴都成为了一件不可取代的乐器,不能够被轻易忽略,被人们称之为“乐器中的皇后”。小提琴表现力特别的丰富,既可以演奏抒情的动人旋律,也能演奏充满技巧性的华彩乐段,还可以作为节奏乐器来使用。

管乐组合: 西洋管乐器是管弦乐队和军乐队中不可或缺的重要组成部分。在管弦乐队中,管乐器主要是作为和声支持声部或色彩性声部出现的。其中小号音色明亮锐利,富光辉感,是铜管组的高音乐器。长号的音色高傲、辉煌、庄严、壮丽而饱满,声音嘹亮而富有威力,弱奏时温柔委婉。大号是管弦乐队中最大的低音部铜管乐器,音色浑厚低沉,威

严,庄重。木管乐器音域宽广,音色柔美,表现力强,双簧管属木管乐器,其音色柔和和软丽,有芦笛声,适于表现田园风光和忧郁抒情的情绪。

键盘乐器:钢琴的音域宽广,音量宏大,音色变化丰富,可以表达各种不同的音乐情绪,或刚或柔,或急或缓;高音清脆,中音丰满,低音雄厚,可以模仿整个交响乐队的效果,因此有“乐器之王”的称号。

打击乐器:定音鼓音色柔和、丰满,音量可控制,不同的力度可表现不同的音乐内容。演奏方法分为单奏和滚奏两种,单奏多用于节拍性伴奏,滚奏则可以模仿雷声,且效果逼真。钹的声音响亮特殊,常被用于西洋管弦乐队或中国民族管弦乐队中烘托乐队音响的气氛。

2.2多声混合的和声色彩

乐曲一开始的引子部分是一段宽广宁静的旋律,缓慢悠扬的民歌《嘎达梅林》的曲调,在弦乐轻轻抖动下,仿佛想向大家将故事娓娓道来。在简短的引子过后,先是由双簧管奏出主旋律,以弦乐颤音衬托,描绘出蓝天白云下,辽阔壮美的大草原上,嘎达梅林出生、成长的故事。长号及大号音调阴森沉重,带有不安定感的快速弦乐,还有连续不断的木管乐切分音,预示着灾难与不幸的来临。主题由小号 and 长号响亮的奏出,告诉人们反抗的怒火正在熊熊地燃烧,在附点音符的伴奏下,形象地描绘出斗争的宏伟场面。然后在木管的三连音和钢琴琶音的伴奏下宽广伸展而又灿烂恢弘,意味人民斗争取得了一定的胜利成果。三连音下行伴奏又预示反动势力反复镇压,定音鼓和钹的一阵猛烈敲击,随着整个乐队的长音和最后一声悲壮的锣声,表示着民族英雄嘎达梅林英勇牺牲了。最后是长大的尾声,表现出人民对英雄的哀悼以及化悲痛为力量,继续斗争,永不放弃的坚定决心。

2.3欣赏《嘎达梅林》交响版后学生的音乐联想

当听引子部分时,乐曲在广阔祥和的背景下缓缓展开,学生分享:“感觉到自己看到了一幅壮观辽阔的草原风景

画;当听完副部主题时,学生分享:“感觉封建王爷带着众多人马欺辱百姓,无恶不作,仿佛听见了来自底层老百姓痛苦的呻吟。”当听完嘎达梅林的主题,学生分享:“仿佛看到草原英雄嘎达梅林英勇善战,带领家园同胞奋勇杀敌的场景,很振奋人心。”

欣赏完结尾部分,学生分享:“嘎达梅林拼尽全力,最终倒下牺牲了,但他奋斗不息的意志值得被永远传唱下去。”

3单一与多声音响色彩对比

3.1乐器音色对比分析

独奏版只用到了蒙古族代表乐器马头琴,虽然声音浑厚悠长,但音色单一,有种单薄感。

但交响版用到了多种乐器,弦乐、管乐、键盘、打击乐器的合奏,中西音乐的完美交融,多种美妙的音色交织融合在一起,使乐曲旋律更加的丰富饱满,在音色上给人听觉感官上的强烈冲击。

3.2和声色彩对比分析

独奏版只有马头琴一种乐器,没有多变的旋律织体,音乐情绪没有丰富的变化处理,和声色彩不是很鲜明。

但交响版中演奏各主题旋律时,为了表现英雄史诗故事的进行,突出音乐情绪的变化,多种乐器交相配合。例如由小提琴突出地奏出引子旋律,弦乐的轻轻拨奏起到衬托作用;小号明亮高亢的音色奏出了反抗的情绪,长号和大号奏出了封建势力的主题;不协和的和弦加上带有紧张忐忑感的快速弦乐,还有木管乐急促的切分音处理;木管的三连音和钢琴琶音的伴奏下,弦乐奏出了第一主题。交响乐《嘎达梅林》中多种乐器声部的默契配合,创作出震撼且和声色彩丰富的音响效果,具有极高的水准。

4学生的音乐联想反馈分析

4.1独奏与交响版的音乐联想反馈分析

独奏版学生能从单一的音色,悠扬的马头琴琴声中,感受到自己身处大草原聆听了一段英雄奉献的可歌可泣的动人故事,但更多的是人民对当年这位舍身斗争的英雄的歌颂与缅怀;旋律展现

的画面感不是那么丰富。

但交响版不仅和声色彩丰富,音色也多样饱满,旋律在原主题旋律上多有创新,各器乐声部演奏的旋律织体多变,更加渲染了作品的音乐情绪,使学生能从音乐的变化上联想到整个故事的发展,感觉当时人民的生活遭遇就在眼前,更加烘托出英雄英勇无畏的高大形象,表现出人们对嘎达梅林的敬仰与赞扬。

4.2课堂反馈

通过在主题为“中国民族音乐”课堂上的实践及对民歌作品《嘎达梅林》的主题音乐做出的分析,得出学生更加偏爱中西音乐合奏的交响版,因为交响版的多声混合音响色彩更加鲜明、生动、饱满,学生觉得单一音响色彩比较单调。

5总结

本文通过音响色彩对比研究,分析出结果并给出建议,以供音乐教师在选择教学内容素材时作为借鉴与参考。引导学生正确对待本国民族音乐不仅是适应当今社会的现象,更重要的是让学生掌握自我鉴赏的能力,从而达到全面提高学生审美素养的目标。教师在选材时既可以脱离本民族主题,又可以找到中西结合,民族与多种音乐元素结合的音响资料,既达到弘扬本国民族音乐的教学目的,又能使高中生感受到我国民族音乐的魅力。

[参考文献]

[1]朱跃梅.音乐音响色彩心理探微[J].福建论坛(人文社会科学版),2008(S2):240-241.

[2]贾雁.小议《嘎达梅林》的音乐风格[D].中国校外教育,2012.

[3]徐波南.交响诗《嘎达梅林》赏析[J].新课程学习(下),2011(03):4-5.

[4]李超.漫谈蒙古族马头琴及其艺术[D].乐器,2013.

[5]边疆.蒙古族的马头琴[D].中国音乐,1984.

作者简介:

郭宸歌(1996--),女,汉族,山西运城人,研究生在读,学生,江苏师范大学,音乐表演专业。