

谈电脑音乐的人性化处理

孙丁轶

(铁岭市群众艺术馆 辽宁 铁岭 112000)

【摘要】 如何避免电脑音乐作品成为呆板而又令人乏味, 解决好时值的准确性、速度的微移性、力度的差异性、器乐的空间性、音色的丰满性、适当的迷惑手法以及尊重作曲者的意图和符合大多数听众的审美需求, 这几点就是解决电脑音乐“人性化”问题的突破点。

假如一首曲子从头自尾的所有音符都像排队一样整整齐齐; 每件乐器各自发出的声音从头自尾都是一样的响度; 每件乐器都摆放在一起; 整部作品没有轻重、快慢的变化, 那这样的作品就如同工业时代的机器所发出的噪音一样。实在是无法让人领略音乐的美妙。

如何避免作品成为呆板而又令人乏味呢? 这就是电脑音乐“人性化”所要探讨和解决的问题。时值的准确性、速度的微移性、力度的差异性、器乐的空间性、音色的丰满性、适当的迷惑手法以及尊重作曲者的意图和符合大多数听众的审美需求, 这几点就是解决电脑音乐“人性化”问题的突破点。

一、时值的准确性

乐器训练过程中, 音符时值都是基础训练中必不可少的。但在实际的演奏过程中随着情绪的变化奏出的音符的时值多少是有些差异的。而且人耳对这种差异性更感到舒服。对于电脑音乐来讲, 正确的量化方法就能避免音符的呆板。使之更加人性化。首先是不对乐曲进行完全量化(除非特殊需要)。很多音序软件在量化功能中都提供了量化精度[PERCENTAGE(百分比)或STRENGTH(程度)]这一可选参数, 用于决定量化后的精确程度。第一次量化时, 试着用大约50%的量化精度进行量化; 量化后如果还是不准确, 则再用50%左右的精度进行量化。

特别注意不要对悬钹、钹、开-闭镲及音尾较长的打击乐声部进行量化。

二、速度的微移性

演奏家在乐曲演奏的时候随着情绪的变化演奏的速度发生变化。甚至每一次演奏同样的段落时的速度都不是完全相同的。因为速度的改变就如在文章中标点符号, 可使音乐听起来张弛有度。即使是很小的速度变化都可以使作品有明显的变化——在独奏乐段快速度增加1BPM(1拍/每分钟)左右, 可使音乐有向前推进的感觉; 在合唱乐段使速度减慢1BPM(1拍/每分钟)左右。可使音乐变得深沉、含蓄。

三、力度的差异性

就乐曲中的某一小节来说。每一拍子都不是同样的力度。而就整首乐曲来说。更是分为多个部分。每一部分的力度都不同。有的甚至相差甚多。那么, 如何掌握好力度的差异性呢?

首先要依据节拍对节奏部分的重拍与轻拍进行挑整, 使其具有跳动的感觉。另外, 打击乐尽量避免将所有打击乐都放在一个轨上, 最好是将每个打击乐都安置在一个单独的轨上(但MIDI^①通道可以一样)。这样做的最大好处就是编辑方便, 例如调节各打击乐器之间的力度平衡等。更重要的是可以独立、快速地改变不同打击乐器的时间位置。此外, 充分了解或者去熟悉一些真实乐器的发音原理、声学特性。

四、器乐的空间性

乐队演奏时, 每一件乐器都有其自己的位置。把制作乐曲所使用的乐器按现实

中演奏的摆法尽可能合理地拉宽排开是一件较易的事, 但如何拉开乐器前后的距离并产生纵深感则要结合混响。当把某个声部混响加大时, 这个声部的发音点肯定会听起来觉得远了一些, 这样, 把不同声部的混响值设得不一样时, 它们就产生了前后的距离感, 乐队就有了纵深感和层次感。也可以人为地为不同的乐器音色做不同的效果处理, 模拟和制造出一个“真”的或“假”的空间来。在一般情况下, 选择其中一种混响方式(通常一次只能选一种); 也可能是创造实际不存在的特殊空间, 比如想营造一种虚无缥缈、神秘和远古、太空的气氛等, 这种空间运用实际上是作曲家想象出来的。

五、音色的丰满性

利用音色编辑软件来修改音色的合成参数如修改音色的音头, 延迟音等, 用不同的音色叠加在一起产生原来没有的音色, 不过, 在这一点上要有锲而不舍的精神。有时需要的声音完全可以在毫不相干的其他音色中找到并融合成新的音色, 这大大扩展了你的音源。调整一个滤波器的截止频率, 也许会给你有意外的惊喜, 那才是你要找的声音。有些小号音色都是带尾音很长的音色, 当需要用到双吐、三吐效果时, 可以将各音在钢琴卷帘窗中将长度缩短就能达到效果。在制作合奏的效果中多采用独奏分轨, 然后叠进一个音轨进行“合奏”, 也会有很好的效果。为了获得逼真的效果, 在做管乐器的演奏效果时可以用那些带有气声的独奏音色加上群奏音色, 或者用带有手指摩擦声音的音色与其他音色的混合而产生更加真实的效果。

六、尊重作曲者的意图和符合大多数听众的审美需求

电脑音乐不管如何去制作都是为了传达创作者的思想。因此, 在乐器以及音色的选择和处理上都要尽量使创作者所要表达的情感表现出来。即使在编配的手法上不尽相同, 但乐曲的核心灵魂一定要得到深刻地体现。这样才能够使最终的作品不至于陷入不知所云的地步。另外, 作品要能够被大多数的欣赏者所接受的。因为艺术作品不是只为一个人欣赏所作的, 是具有推广和流传的作用。只有迎合了大多数人的审美要求。这样的作品才能够使其艺术价值得到最好的体现, 也就在艺术传播中更体现了人性化一面。

总之, 电脑音乐的人性化是一个不断追求和探索的过程。依托科学技术的不断发展, 效能更高的设备被研制出来, 伴随不断的探索和学习, 人性化处理的方式和方法也将得到发展和进步, 并且更加的趋于成熟, 得到更大的推广。

以上只是我在电脑音乐人性化处理中所想到的几点。笼统概括, 具体操作还须在不断的实践中摸索。水平有限, 有不妥之处还请大家多多给予指正。

作者简介:

孙丁轶(1983.12-), 男, 汉族, 辽宁铁岭人, 铁岭市群众艺术馆馆员, 研究方向: 电脑音乐制作。

提升钢琴教学效果的措施研究

熊 瑛

(南昌市实验中学 江西 南昌 330006)

【摘要】 在钢琴教学实践中, 为更好的提升音乐钢琴课的整体教学成效, 全面优化和提升学生的钢琴素养, 应该积极采用科学且高效的课堂教学方式, 多措并举全方位优化钢琴教学成效与质量, 全方位促进学生的成长与发展。

【关键词】 钢琴教学; 提高措施

音乐作为一种生动的艺术表现形式, 可以实现情感的表达以及文化的交流。钢琴表演是众多音乐表现形式中的一项高雅艺术, 积极提升钢琴课的整体教学成效与质量, 能够在很大程度上提升学生的音乐素养, 能够科学全面的陶冶学生的情操, 同时, 还能够很大程度上促进学生的成长与发展。为此, 在钢琴教学实践中, 应该积极采用科学且高效的组织模式, 多措并举全方位优化和提升钢琴教学的整体质量与水平。

1 加强学生的演奏技巧

在钢琴教学过程中, 学生才是学习的主体与关键。为更好的提升他们的学习效果, 积极打造高效化的钢琴教学氛围, 教师应该充分全面的加强学生的演奏技巧教学, 教师应该切实有效的提升学生的钢琴演奏能力以及水平。一方面, 教师应该引导学生掌握基础的演奏技巧, 同时在钢琴演奏的过程中要真正做到全面熟悉以及精准把控。对于学生而言, 在钢琴学习以及表演的过程中, 钢琴基础知识越扎实, 钢琴技巧越熟练, 越能够彰显钢琴表现力, 越能够提升自身的整体演奏水平。另一方面, 在钢琴演奏技巧的教学过程中, 教师要充分结合学生的认知兴趣, 充分结合学

生的学习特点, 以趣味性的教学方式, 以开放化的训练模式, 切实有效的提升和调动学生的认知兴趣。

2 科学培养学生的乐感

在钢琴演奏的过程中, 学生不仅仅要具备较强的演奏技巧以及基础素养, 还应该具有较强的乐感, 只有这样, 才能够更加精准、更加深刻的把握和领悟钢琴曲中的情感, 也才能够更好的感染和启发受众。为此, 在音乐教学实践中, 教师应该科学引导学生, 积极培养学生的乐感, 充分全面提升学生的整体音乐素养。比如在钢琴教学过程中, 教师可以创设美妙的音乐情境, 引导学生一边聆听音乐一边进行钢琴演奏。当然, 教师还可以创设多媒体教学情境, 鼓励和引导学生积极参与到钢琴曲的欣赏和品鉴过程中。在钢琴教学过程中, 多媒体技术的应用具有非常突出的作用, 能够在很大程度上提升学生的音乐认知, 能够在很大程度上优化学生的课堂学习积极性。为此, 教师可以巧妙采用行之有效的多媒体教学技术, 引导学生积极品鉴优美的钢琴乐曲, 继而有效培养学生的乐感。此外, 在钢琴课的教学实践中, 教师还应该引导学生深入全面的搜集与探索钢琴曲背后的文化知识以及音乐内

涵。比如教师指导学生关注钢琴曲作者的生平经历以及人生阅历，或者教师指导学生深入剖析钢琴曲的创作历程等等。通过这样的教学方式，同样能够在很大程度上培养和优化学生的音乐感。

3 科学培养学生的编创能力

在钢琴教学过程中，教师除做好基础知识的教学外，应该充分全面的激发学生的创造性思维，科学全面的提升学生的编创能力。学生作为钢琴学习主体，不同学生的认知视角存在着显著差异，不同学生的认知能力也有高有低。在钢琴教学实践中，教师要引导学生积极结合所学内容，积极结合自身的真实感触，充分全面投身于钢琴曲的编创过程中。一方面，在钢琴教学过程中，教师要创设开放化的课堂环境，积极引导参与课堂互动，积极表达自己的真实体验。比如教师在进行某一钢琴曲的教学过程中，可以引导学生表达自己的听后感、学后感。通过这样开放化的教学环境，能够在很大程度上提升学生的音乐认知能力，同时也能够有效发散学生的音乐思维。另一方面，在钢琴课的教学过程中，教师还应该巧妙开展钢琴曲的编创设计活动，积极创设良好的竞争氛围，积极创设科学的比赛情境，充分全面的调动学生的比赛参与积极性，切实有效的提升学生的钢琴编创能力。

4 创设合作学习的科学情境

在钢琴教学过程中，为更好的提升课堂教学成效，全面优化和提升学生的钢琴认知能力，教师还应该巧妙创设合作学习的情境。尤其是在钢琴音乐的鉴赏以及

品鉴过程中，单一学生的认知视野是较为狭隘的，单一学生的认知能力也是明显不足的。为此，教师可以积极采用合作学习的模式，引导学生就钢琴曲来进行深入全面的分析与研判，有效把握内在的节奏变化以及情感旋律等等。通过合作学习的方式，能够在很大程度上调动学生的认知兴趣，同时也能够全方位优化和提升学生的整体钢琴素养，促使学生相互共享知识，促使学生相互交流心得体会。

结论

在钢琴课堂教学实践中，教师应该积极创新钢琴课的教学方式，多措并举全方位优化和提升钢琴课的教学质量，充分突出学生的主体性地位，行之有效的提升和优化学生的整体认知水平。

参考文献

- [1] 丁艳. 提升高中音乐钢琴教学效果的措施研究[J]. 新课程(中学版), 2019(03).
- [2] 姚冬芝. 提升高中音乐钢琴教学效果的措施研究[J]. 数码设计, 2017(10).
- [3] 赵梓彤. 互联网时代下的钢琴教学形式研究[J]. 北方音乐, 2020(12): 202-203.
- [4] 黎淼. 高中音乐特长生钢琴教学发展研究[J]. 中国民族博览, 2020(12): 52-53.

巧用奥尔夫教学法唱响音乐课堂

林萍

(惠州市南雁小学 广东 惠州 516000)

【摘要】在物质文明快速发展的社会，人们开始追求精神上的满足，音乐作为一种精神产物，成为人们生活学习中的一种重要的形式与学科。而奥尔夫音乐教学法作为世界三大音乐教学体系之一，正以一种鲜活的生命力丰富着音乐课堂。

【关键词】奥尔夫教学法；儿童；声乐教学

奥尔夫音乐教育不仅是一种和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的教育，而且还包括歌唱、表演、即兴创作等内容的综合教学。一般将其分为音乐、动作与舞蹈、语言三大类。在教学实践中，这三类不是独立存在，而是紧密联系在一起。教学方法主要是采用集体教学，在教学中，强调的是过程，引导、启发学生积极参与、创作，关键是强调学生的体验和探索。遵循探索-模仿-迁移-即兴创作的原则。乐在享受音乐的同时，又能获得正确的歌唱技巧。但是，并不是固定的某种方法或某个音乐就是叫奥尔夫音乐教学法或者是奥尔夫音乐，只要符合奥尔夫的理念和原则的音乐就是奥尔夫音乐，符合他的理念的方法就是奥尔夫教学法。下面就讲讲奥尔夫教学法歌唱在孩子们的课堂中的运用。

一、运用在儿童发声技巧中的奥尔夫

1、呼吸

世界著名声乐教育家卡鲁索曾经说过：一旦掌握了呼吸的艺术，学生也就走上了客观的艺术高峰的第一步。可见呼吸是歌唱的动力所在，也是歌唱的关键因素。在歌唱训练中，我们亦可通过游戏的方式进行呼吸训练，用生动活泼的比喻，或者创设一个情境，使理论的讲授变得生动、易接受。可让小朋友想象一下自己走进了一个大花园，里面的花开的争奇斗艳，一阵微风吹来，阵阵清香扑面而来用这种情境诱导孩子闻花香，用最自然的状态体验了深呼吸。也可给他们讲述：秋天来了，田野里长满了蒲公英，让我们拿着蒲公英，把它们吹散吧！然后和孩子一起做深深吸气、吐气的动作。

2、练声

在成人声乐中，经常会用一些字母来练声，像a、i、u、mi、ma、mu等。可是在儿童声乐课中，“可不能像烹调一样，照着‘烹调法’烧菜、煮汤。”在孩子们的世界里，并不理解为什么要唱这些没有意思的东西，久而久之就会觉得歌唱很枯燥乏味。如果换成象声词，比如让他们模仿小猫、小鸭子、小鸡的叫声，孩子们则会兴趣盎然。

例如：3/4 1 3 5 | 5 5 5 ||

小花猫 喵喵喵

2/4 1 3 | 5 - | 5 4 | 3 - ||

小公鸡 喔喔喔

在奥尔夫音乐教学中，语言作为很重要的一部分应用到音乐教学中。作为人声，它与歌唱在生理上和发生原理上有许多共通的东西，语言进入教学可以说是奥尔夫主张的适于开端的教育观念的体现，这也充分体现了儿童教育的一个重要原则：从孩子熟悉的环境与事物入手。

二、运用在教授儿童歌曲中的奥尔夫

1、创设情境，由故事引入

西方有一种“以学生喜爱和兴趣为导向”的理论，也就是说由孩子们感兴趣的东西入手。孩子们都非常喜欢听故事，如果上课之前用生动的语言，夸张的动作和表情，绘声绘色的把歌曲中所描述的故事情节讲述出来，不仅能让孩子们兴趣倍增，还可以对理解歌曲的主要内容、情感表达有更加深刻的把握。

2、以朗诵导入歌词和节奏的学习

能把语言、动作、音乐融在一起的就是节奏，因此节奏训练就是奥尔夫教育内容和方法的基础。在歌唱中，音准和节奏是最重要、最基础的部分。而通过每个人都会的语言，来进行节奏训练不仅是非常有效地手段，将语言引入音乐教学还是奥尔夫在音乐教学中的一项伟大的贡献。用孩子们所熟悉的姓名、生活的声音节奏进行节奏朗诵训练。如：

2/4 × × | × × × | × × × × | × × | × × × × |

妞妞 王小明 欧阳雪 走走 跑跑 跑跑

× × × | × × × | × × | × - | × × × | × - ||

刮胡子 戴帽子 真漂亮 真可爱

这样，在学习歌唱的过程中，可以直接提示孩子们这一小节是“走”的节奏型，这一小节是“跑跑”的节奏型，这一小节是“刮胡子”的节奏型，这一小节是“扔手榴弹”的节奏型……

三、运用在理解歌曲中的奥尔夫

1、用身体感受歌曲的结构

活泼好动是儿童的天性，既然是成长中的自然规律，我们更不能去抑制。可以利用这个规律让孩子用身体各部分的动作对音乐做出反应，这种即兴表演促进了学生的自我表现能力、反应能力、创造能力和想象能力。通过这种方法让孩子们根据不同歌曲旋律的高低走向、强弱变化、曲式结构用不同的动作做出相关的反应。当旋律上行的时候孩子们会用手臂往上划弧线，或者直接蹦起来；旋律下行的时候孩子们会用两个小拳头从上往下交叉旋转；每次开始时就是一个不同的动作；还可以提示他们觉得旋律一样或相同的时候，可用同样的动作表示。这样一来，孩子们会享受在其中，并在不断的创造新动作。在潜移默化中，对音乐的感知能力和欣赏能力有了进一步的提高。

2、图形谱

除了通过动起来去感知音乐，我们同样可以用视觉的手段——图形谱来进行听觉能力的培养。在进行歌唱的听力训练和音乐欣赏教学中，图形谱的引入，让孩子们对音乐的旋律、歌词一目了然，使得学习过程变得轻松、快乐。在歌词和旋律的学习中，可以一个分句画一个图形或者符号表示，比如《国旗，国旗真美丽》里的歌词。我们就可以画一面国旗代表第一句，第二句用星星表示，第三句画一朵云彩，最后一句画一张小嘴，这样歌词就轻而易举的记住了。此外，可发挥孩子的主动性，让他们自己把听到的、学到的音乐画出来。这样通过听觉与视觉相结合的方法，大大提高了学习效率。

参考文献

- [1] 李娅娜, 修海林, 尹爱青. 奥尔夫音乐教育思想与实践[M]. 上海教育出版社, 2002: 270-277
 - [2] 方少萌. 奥尔夫音乐教学法使用教程(第二版)[M]. 复旦大学出版社, 2016: 21-57
- 作者简介:
林萍(1992-), 性别(汉族), 籍贯(广东 普宁), 大学本科, 小学音乐教育。