

自弹自唱是音乐课堂不可缺少的基本功

伞景尚

(平顶山市第四中学 河南 平顶山 467000)

[摘要] 自弹自唱, 口与手的并用有助于每个人智力的发育和良好思维的培养, 也可逐步减弱其对伴奏带的依赖心理。本文旨在详细阐述自弹自唱在音乐课堂中的作用。

[关键词] 自弹自唱; 音乐课堂; 基本功

一、建构完整的音乐轮廓

自弹自唱可以帮助学生建构完整的音乐轮廓, 型塑一首歌曲的基本三元素是旋律、节奏、和声, 世界上能一次同时表达这三件事情的乐器不多。不知道大家有没有发现“创作歌手”的基本技能不是钢琴就是吉他, 很少会看到一个创作者说我擅长小喇叭, 我用小喇叭创作。在乐团里也会发现主力创作的人通常是吉他手、键盘手, 很少看到一个“纯鼓手”领导整个团队的音乐作品。

二、建立音感的绝佳训练

自弹自唱可以帮助学生建立音感的绝佳训练, 玩吉他的乐手很多不是科班出身, 对听力、视唱、绝对音感会比较弱。且吉他设计有个缺点, 就是它把格子划分的很清楚。所以很多时候你并不是依据耳朵去弹奏音符, 而是用眼睛去记忆格子(这点小提琴、二胡类等乐器胜出), 所以听力进步比较缓慢。唱歌就是一个很倚赖听力的音感训练方式, 教师在教学的过程中都会说要提升音感, 唱就对了。加上吉他单音、和弦的辅助, 可以让你辨别音准, 还可以让你在有和声的背景下, 去做各种音程的准确度锻炼。

三、提升协调性

每个鼓手都知道, 除了拍子, 协调性是最重要的。初学者最痛苦的就是同手同脚, 四肢无法自如操作。想像一下, 鼓手双手双脚必须诠释不同音符拍值, 且又要合在同一条节奏线上, 这需要非常多的时间做四肢独立性的练习。而吉他左手按和弦, 右手刷节奏或者分解, 若加上一张嘴唱旋律线, 通常整个就会乱。一般来说旋律线节奏性较低, 手部的弹奏是稳定节奏。如果大家能把自弹自唱做好, 音准、节奏互不影响干扰, 也代表你的协调性很不错。那会全面提升你的“律动感”, 双手的独立性也会更棒。

四、训练舞台动作

如果你是一个想上台表演, 重视舞台感的人, 就一定要重视自弹自唱。等你的“嘴、手”都能协调时, 就把头、整个身体躯干融进去。慢慢会发现, 你整个人都可以协调的契合在律动里。不管你日后是要走放克扭动路线、雷鬼wave律动、hiphop大颗粒重拍、日系手很忙风格、还是金属甩头……全身的协调性是“律动的基础”。曾经看过一个金属乐队, 不管是音乐、造型、爆发力都百分百。但breakdown段落出现时, 某个前排的乐手身体一直对不到拍点。甚至跟其他团员完全反拍, 就好像小学生做体操, 全部右转, 只有他一个人左转, 非常突兀, 也不好看, 可惜了这么棒的演出。很多学生常常抱怨, 我又不用唱歌, 干嘛练习自弹自唱, 而且还要加身体律动! 可是当你能边唱边弹, 身体又能协调律动, 那以后什么舞台动作都难不倒你了。

五、创作

很多指弹吉他手不愿意练习弹唱, 是因为他们觉得上台又

不用唱。但有趣的是, 大多数吉他手都很积极的想写歌创作, 笔者告诉大家创作跟唱歌有非常非常巨大的关系。如果你是一个有尝试过创作的人, 也听过很多创作理论(甚至上过课程), 会发现不管懂再多公式, 给你一张空白纸, 你的脑袋还是很难快速的建构旋律线。大家细观察那些会写歌的人, 通常都是随便几个和弦, 就哼出一堆音符。创作当然有SOP, 无敌四和弦快速写歌的秘密也早就不是秘密, 但对旋律的敏锐与直觉才是一个创作者真正的必杀技。真正有在接触创作的人就知道, 就算你是个博学多闻, 乐里超强的作家, 多数时候还是倚靠直觉的, 那个直觉就是当下的“哼出来”。有时候感觉对了就对了, 感觉错了就错了, 强大的乐理工具其实是在细修时比较常用。那要如何培养对旋律线的敏锐? 就是多听、多唱、而且要自弹自唱, 用力的去品尝旋律附在和弦上的感受。日子久了, 你的直觉也就更丰富更准确了。当然, 如果只是训练直觉, 那去KTV也可以做到。但自己伴奏的最大好处就是可以“玩”, 可以改编, 你可以改变速度、重编和弦、改变节奏, 甚至重组旋律跟段落。这样对创作训练的效果更棒更多元, 编曲能力也会大提升。

六、沟通效率

这更强调自弹自唱在团队中的作用, 比如你写了一首歌, 你要教主唱, 然后主唱不会读谱、也抓不到你的口吻跟情绪。其实直接唱给他听是最快的, 最好搭配吉他, 给个基本节奏、和弦, 架构越清楚就能表达越清晰。要修改讨论也都是直接唱来唱去最有效率。现实中很多创作者只是把音符写出来, 主唱常常都要用很强大的想像力才能理解曲子。对很多喜欢在练团室里Jam创作的人, 唱绝对是最重要的。比如你想加个弦乐、加个Riff, 加个solo, 配和声、改编Bass line, 甚至鼓的节奏型, 都可以大声唱出来吧。

七、和声

乐手常常都要兼具合音小天使的角色, 而且唱合声比唱主旋律更难, 更需要稳定的音准跟良好的听觉。和弦型的乐器是最好训练和声的工具, 你还不唱吗!

结束语

有很多学生只热衷于指弹, 排斥弹唱, 或许是害羞, 或许是觉得没必要, 或许是认为唱歌不好听。不管原因是什么, 不管你是哪一种类型的吉他手, 自弹自唱绝对是一个很棒的训练方式, 甚至是一门必修课。不要害羞, 反正关起门来, 顶多只有你的吉他老师会嘲笑你, 技能练起来比较重要。

参考文献

- [1] 姬晨. 幼师学生自弹自唱能力的培养J. 中国音乐教育, 2001
- [2] 李静. 自弹自唱——声乐教学不可缺少的基本功J. 黄河之声, 2017