

试论音乐理论知识对音乐表演的重要性

曹小佳

(江汉艺术职业学院 湖北 潜江 433100)

[摘要]音乐专业的学生综合素质要求比较高,不仅要求有过硬的专业技能还需具备一定的理论知识,充分展现出音乐本质上的美。通过开展音乐理论知识课程,为音乐表演者奠定扎实的基础知识,所以说,高等院校音乐的教学还需注重对学生的乐感培养、理论认知,进而加强学生对乐理知识的理解程度和应用。下面就从作者实际工作经验入手,分析音乐理论知识对于音乐表演的重要性,希望对有关从业人员带来帮助。

[关键词]音乐表演;理论知识;乐感

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.1465

前言

经过学习音乐理论知识能够快速的识谱,顺利的功课初学者的认谱慢和基础知识的不扎实障碍,为演唱和演奏奠定一定基础。音乐理论知识的学习能够训练建立一个良好的音乐感觉,准确的高音、节奏,对音乐速度、术语、表情符合和演奏的方法记号等正确理解,能够带领同学们感悟到多种多样的音乐美。本文主要分析其要点。

一、音乐理论知识的分析

音乐理论知识包含的比较多,并且这些部分也是紧密联系的。如果说音乐理论知识的学习不好,那么和声理论知识掌握也是更加困难。而和声理论的学不好,势必会给后面的配器、复调、曲式等理论知识的学习带来较大困难,造成不能继续学习下去。总之,音乐理论知识可以帮助人们对音乐基础知识的了解,如果说想要在声乐演唱、乐器演奏方面有着一定素质,那么学完乐理是足够的。但是若想创作,还需达到更高的层次,比如说:学习旋律写作、和声、配器、复调、曲式等的知识,并且学习一些古今中外的音乐发展历史,了解古今中外不同时期音乐特点及其风格。经过这些方面的学习,能够帮助音乐创作。

二、音乐理论知识对于音乐表演的重要性

(一)可以实现对音乐表演内容的丰富

对于音乐表演的欣赏通常要比欣赏其他大众艺术门槛要高很多,这个时候就要求音乐的表演者具备扎实的理论知识,演绎出丰富的内容,对音乐作品的主题和内容进行充分阐述出来。在这个过程中,学习音乐理论知识是很重要的部分,理论知识可以说是音乐表演开展的基础所在,是呈现表演情感的依托,若是理论知识的掌握不扎实,势必就不能对其音乐作品的内涵有所了解,采用音乐语言的方式,对音乐故事及其氛围进行构建,实现对情感传递、表达,呈现出作品内在的思想情感,促使音乐表演可以更加立体和更加的丰富,有着比较强的感染力。

(二)促进形成音乐表演的性格

在进行音乐理论知识学习的过程中,首先学习者应该对自身学习态度进行端正,熟悉一些乐理知识,为识谱、演奏等奠定坚实的基础,培养出比较好的乐感和专业素养。除此之外,对作者创作的意图进行分析,了解其作品精神内涵,进而把握好作品情感方面的走向,深化音乐作品的内涵。

(三)让音乐表演更具创新色彩形式

音乐主要是一种情感表达的艺术,不管是在创作音乐的时候,还是在表演的时候,都需要有着思维创作活动。对别人的音乐作品进行欣赏也是创作学习的过程,能够对音乐感知能力进行增强。创作思维的发展主要是以音乐理论知识作为基础的,学生经过对一些音乐理论知识的充分掌握,才能创作型音乐,使得产生新思维创作活动,促使音乐表演也具有创新色彩。

三、加强对音乐理论知识的不断学习

(一)注重培养自主思维的能力

加强理论知识学习的独立性,对音乐保持特有的专注力和好奇心,使得学习思维能够处在主动的状态。第二,发散性思维培养,从多方面入手进行思考,把创新思维的能力进行激发出来。第三,对情境模式的创设,营造出不同氛围的音乐环境,把学生的情绪带入到音乐作品中,启发学生思考音乐作品。第四,还需做好对学生音乐表演的及时反馈和评价,适当的对学生进行引导,对学生的主动性和积极性进行充分的调动起来。

(二)合理规划理论知识的学习

因为音乐理论知识体系是很庞杂的,内容广,数量多,若想有扎实的理论知识,必须找到一个科学合理的学习方法,做好合理的规划。第一,清晰的认知音乐理论知识,合理的安排学习的时间,将音乐理论知识的学习、音乐表演实践进行合理规划,使得学生可以在一定时间内,可以全方位的接受音乐知识。第二,在音乐理论知识的学习阶段,注重资源的配置,提供充分的教学设备、器材,对音乐教学的资源进行协调。第三,开展交叉教学的方式,使得学生循序渐进的吸纳不同理论的知识。

(三)注重音乐交流和音乐的鉴赏

教育的目的在于培养人,在不同领域里,音乐教育目的在于正确的欣赏、理解、思考、引导。可以说和其他文化课一样,音乐理论知识的学习更多的是注重经验的交流和作品欣赏,经过对其他优秀作品的欣赏和鉴别,对自身的音乐知识掌握有着一定帮助。但是借鉴的时候还需注意不能一味的照搬或者是抄袭,还需融入到自己的思想,选择出比较适合自己的学习方法,进而创作出属于自己的优秀音乐作品。

结束语

总的来说,在实际的音乐理论知识教学阶段,还存在着一些不足之处,使得学生在演绎的过程中没有信心。因此,在课堂教学的时候,还需注重对音乐理论知识的学习,掌握专业的技能,做好艺术的实践工作,培养出学生人文科学、自然科学、创新的能力,促进音乐事业的更好发展。

参考文献

- [1]吴锦西.音乐理论知识对音乐表演专业学习的重要性:评《音乐理论创新与演奏》[J].中国教育学刊,2019(4).
- [2]程实.浅谈音乐理论知识在音乐教学中的重要性[J].北方音乐,2019(1).
- [3]王文臻.谈音乐理论知识对音乐表演专业学习的重要性[J].才智,2017(9).
- [4]徐皓妍.音乐理论知识与技能学习的重要性分析[J].中国民族博览,2016(1).
- [5]田媚娜.浅谈高校音乐教学中音乐理论知识的重要性[J].戏剧之家,2015(1).
- [6]王大为,刘天学.培养音乐表演人才与音乐理论知识教学交融之刍议[J].大舞台,2010(6).