

近现代视唱练耳与音乐剧专业的联结与分析

刘娅

(上海音乐学院 上海 200031)

[摘要]在国内的音乐学府中,关于近代视唱练耳与音乐剧专业联结的实践还是一个新鲜的课题。音乐剧专业学生的视唱练耳教学课程,应是本专业中比较重要的一部分。对于非音乐剧的音乐专业学科所要求的视唱练耳课来说,两者间的内容和练习重点还是有很大差别。本文着重分析了近代视唱练耳教学与音乐剧专业的有效的联结,以强化视唱练耳教学在音乐剧专业中的运用,促进音乐剧专业的人才培养及音乐剧专业学生的视唱练耳教学课程。

[关键词]音乐剧专业;近代视唱练耳;发展;统一性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.1176

视唱练耳学科是一门起源较早的学科,最早是教会理论家们为了教众演唱圣歌而开设的声乐训练,即教众唱歌时的必修训练。一直到18世纪晚期,巴黎音乐学院建立后,他们将这一课程设置为常规训练课程,在这之后100年,著名的法国音乐理论家拉维格纳首次提出了练耳这个沿用至今的术语,目的是通过演唱各种不同音阶、旋律、唱名等来加强演唱者的耳朵听辨能力,由此进而训练耳朵对音高的感知度与敏感度。

音乐剧则是由音乐、舞蹈、戏剧相结合的一种音乐表演形式。是以“乐”为中心主导在舞台上展开集歌、舞、表演的组合,那么就要体现出音乐剧中“乐”的音乐特点。视唱练耳中的“乐”与音乐剧中的“乐”具有内在的统一性。两者所有的表现形式均集中到“乐”这一中心上来呈现。“而乐”这一中心特点,也就对传统的视唱练耳提出了新的更高的要求,它也必然要求对传统的视唱练耳课进行改革。所以在对视唱练耳进行训练时必须针对音乐剧的“乐”来达到接近现代视唱练耳与音乐剧之间的内在统一性联系。首先,要不断丰富教学内容,使之符合音乐剧中“乐”的种种要求;其次,在视唱练耳训练时也要针对音乐剧的音乐特点来因“剧”教学。

一、视唱练耳要立足音乐剧中的“乐”,不断完善与发展

音乐剧在各大艺术院校都是比较新型的专业,所以与之对应的视唱练耳更是不太成熟。一般学校在针对视听练耳的教学时一般是借鉴国内外的一些相对比较规整的舞台音乐的乐句,特别是对于舞蹈的节律性进行重点强调,这样的教学对于初学者而言更容易掌握音乐剧的音准以及节奏感。所以,要真正加强音乐剧相关的音乐素养,就需要不断加强视唱练耳的训练,掌握在音乐剧中“乐”之要求,真正达到视唱练耳中的“乐”与音乐剧中“乐”融会贯通、内在统一。

声乐是音乐剧学习过程中的一门必修课。其中包括专业学生的识谱能力、听辨音高能力、处理节奏能力以及乐感和对音乐的情感处理与表现力等专业储备,这些也正是视唱练耳课程所需要练习的基本内容。对于演唱专业同学来说,音准是声乐演唱的基本要求,是处理表达一部声乐作品的首要条件。声乐课从练声曲开始就渗透了视唱练耳的最基本的内容,通过利用唱“a, e, i, o, u”五个元音字母的发声训练,运用正确

的呼吸,配合科学的发声方法来准确完成每一条练声曲。要做到赋有乐感的准确的“唱”。循序渐进的通过音程、音级、音阶、和声、旋律练习来更好的训练演唱中的节奏、音准、速度等。学生在歌唱作品的时候对歌曲的体裁、调性、速度术语、旋律的起伏发展、节奏、和声等进行具体分析,了解和掌握各个部分以及各个细节的内在含义,这些都依赖于视唱练耳这门学科中学到的最基本要素。而听老师示范唱或他人对作品的演绎,也需要良好的练耳训练作为基础。在视唱练耳训练中,学生要学会处理众多的表现记号,这能够极大地帮助他们演绎完整的声乐作品。因此说视唱练耳教学在声乐教学中起着积极的不可忽视的作用。通过视唱练耳的训练使学生积累了丰富的音乐词汇、随着学生歌唱能力的发展、音乐视野就会更开阔,对音乐作品就会有更深的理解,音乐表现力也随之提高。

音乐剧《西城故事》的开头片段,就是视听练耳中的“乐”与音乐剧“乐”的统一的明显体现(见谱例1),从谱例中可以看出,此音乐剧的开头有着紧张甚至不和谐的旋律,这一感觉的旋律源自出现的临时升降号,这一升降号的出现引起了原音程关系之变化,也因此出现了减五度音程,这个改变以及新的音程的出现正是这一视唱曲比较难把握的地方,可以通过钢琴独奏的形式对这一难点进行演练,通过不断的视唱练耳的训练才能真正体会《西城故事》这一音乐剧中开头的紧张甚至不和谐之感受。在平时的练习中,例如练习增减五度、七度音程。这些音程在音乐中常常用来制造紧张、恐慌的音乐氛围,一般都被安排在戏剧冲突时出现。在视唱教材选取时,可以针对这种比较特殊、有代表性的音程关系为题材,再选用出现在剧中的音乐剧片段,展开因材施教的训练。

谱例1

二、视唱练耳要为音乐剧中的“舞”服务,并以此为宗旨

对于音乐剧来说,视唱练耳的重要性不仅仅在于歌唱方面,它对于演员的综合能力都有着很深的联系。音乐剧除了通过音乐来表现之外,另一种重要的形式就是“舞蹈”。在音乐剧表演之前,舞监会根据音乐剧的内容创设具有流动美感的舞

蹈动作,用音乐剧演员的肢体动作来表达剧中的思想和情感。

“舞蹈”会更赋予美感地表现出音乐剧的流动性,“舞”通过形象的肢体语言表达出音乐剧的主题。可见,舞蹈对于音乐剧而言是不可或缺的,而视唱练耳的训练也就必须以为舞蹈服务为其宗旨。音乐剧的演员在舞台上展现的是歌唱、表演、舞蹈的综合能力,这就对其演唱功底提出了更高的要求,有针对性的融入优秀剧目的唱段充实教材,是简明实用的方法。引入视唱练耳教学能加强音乐剧人才对音乐节奏的学习和把控,并根据音乐节奏进行舞蹈设计编排,增强舞蹈动作的节奏性,突出舞蹈动作的目的与行动。音乐剧中舞蹈是推动戏剧情节、表现戏剧冲突的最佳手段和材料,其内在的舞蹈节奏也成为推动戏剧发展的动力。在视唱练耳课程中,进行一定量的传统节奏训练后,就可以转入音乐剧模式的节奏型训练。加入音乐剧中舞蹈节奏型作为节奏练习的素材,循序渐进的给学生加以节奏训练。

还是以《西区故事》为例,该音乐剧中的舞蹈有一部分为爵士舞,所以需要学习者对爵士音乐有一定的了解,并掌握其节奏,通过熟读节奏以及听记的方法不断进行演练(如谱例2)。

谱例2

音乐剧《西城故事》中有许多舞蹈节奏,除此之外,音乐剧的表演中还会经常用到如踢踏舞、爵士舞、现代舞等舞种,对此可以开展有针对性的专题训练,可以将此种节奏型从这篇音乐剧本中截取出其中的一个片段,去掉歌词,结合具体的音高单独演练这种节奏型,丰富学生的舞蹈节奏型的掌握。视唱练耳与音乐剧的结合教学可以为舞台舞蹈表演提供有力的支持。这些舞蹈节奏适合学习者由易到难的训练。通过视唱练耳的训练逐步掌握音乐剧中舞蹈节奏,为音乐剧中的”舞“服务。

三、视唱练耳训练要服务于音乐剧中的“戏”表达音乐剧所体现的感情

音乐剧顾名思义,不仅仅有“音乐”还有“剧”,即这一舞台形式是有剧情的,是在讲述一个内容丰富的故事,所以整个音乐剧的演出过程会吸引着观众的内心,观众会伴随音乐剧的情节起伏来体会该剧所表达的感情与意义。

在训练了传统的视唱练耳所重视的节奏、音准之后,重点应强调视唱曲所体现与流露出的情感因素。分析视唱曲中的感情。首先要做到的是对视唱曲的曲式结构、旋律、节奏理解透彻,对视唱曲结构中的气口、表情、节奏风格、特点等,要去做细化全面的作品分析,只有这样才能有演唱这首作品的心理建设,也才能较为准确的把握好每一个作品的情感内核。在

平时的训练中,视唱练耳老师也应积极调动学生的音乐情感,将视唱练耳情感构建与音乐剧的包容性相结合,促进学生在音乐剧表演中的情感创新表达。可见,视唱训练中情感之培养是音乐剧学习的基础,是展开音乐剧情节的浓厚铺垫,也是其服务于音乐剧中“戏”的成分,通过这样的表达来体现整个音乐剧的剧情与情感。

综上所述,视唱练耳是学习音乐最基本的素质要求,各大艺术院校之所以开设这门课程,绝对有其存在的必要性,对于音乐剧而言近现代视唱练耳的学习与训练不仅仅是传统的音乐知识、舞蹈节奏的学习、巩固,更重要的是在视唱练耳的训练中,能够体会音乐剧丰富而饱满的感情。通过视唱练耳的训练,学习者除了能掌握丰富的音乐乐理知识、培养自身的节奏感,更重要的是学习音乐剧的兴趣提高起来,心理素质也得以加强。视听练耳的创新性体现在音乐剧学习上就是通过训练达到外在表现形式与内在实质内容的有机结合,提升学习者学习兴趣,从而更有利于视唱练耳这一教学模式、教学方法的进一步发挥作用,造福于广大艺术学习者与研究者。总之,视唱练耳在音乐剧中发挥着重大的作用,所以作为音乐剧演员需要把视唱练耳贯穿整个音乐剧学习的过程中,不只局限于唱歌方面,需要综合多种方式充分利用到剧中去表现。这样才能更加充分的发挥视唱练耳与音乐剧完美融合的成果。

国内音乐剧只有更快更多的吸收和借鉴国外较为专业和系统的音乐剧体系,才能更好地延伸和拓展至我国本土原创的音乐剧事业上来,要总结和完善的出一套属于我们自己的音乐剧体系,这其中与视唱练耳的课程体系、与中国戏曲“唱、念、坐、打”的基本功练习都可以进行高效的结合。这才是中国音乐剧走向发展走向专业的基础必修课程,只有与领域其他学科紧密相连,借鉴吸收,把握好学科渗透,才能走向更成熟的中国音乐剧体系。

参考文献

- [1]洪燕.音乐剧专业视唱练耳课程的思考[J].大观,2015(10):130-131
- [2]杨骥韩.开创音乐剧视唱练耳教学的新模式[J].艺术评鉴,2020(20):03.
- [3]杨阳.将视唱练耳教学引入音乐剧专业人才培养中的意义分析[J].戏剧之家,2018(19):211-211.
- [4]刘印华.浅谈视唱练耳与声乐[J].金田,2011(007):25-25.
- [5]甄飒飒.舞剧《兰》的解构与建构之意象与人物[J].戏剧丛刊,2016,000(022):10-13.

作者简介:

刘娅,女,汉族,上海音乐学院,硕士研究生,研究方向:音乐剧声乐。