

合唱比赛作品遴选与排练重难点问题解决

王晔 孙瑜

(三峡大学艺术学院 湖北 宜昌 443000)

[摘要]合唱比赛的作品遴选对指挥来说是十分重要的环节。作品确定后,需要进行谱面分析,提炼重难点并进行排练设计。合唱比赛的排练准备工作不同于常规排练和音乐会排练,比赛对合唱作品的演绎要求更高,需要考虑的问题也各不相同。本文主要以合唱比赛为前提,从作品遴选、案头分析、阶段性排练目标等几个方面具体阐述。

[关键词]合唱比赛;作品遴选;合唱排练

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.1183

近年来,合唱发展势头迅猛,各地区、省市级、全国及国际性的合唱比赛频繁举办,整体合唱水平不断提高。参加合唱比赛不仅是团队展示的舞台,还能在准备的过程中提高音乐素养,培养团结协作的精神。比赛的排练准备工作不同于常规排练与音乐会排练,主要从以下几个方面具体阐述。

一、比赛作品遴选

在合唱比赛中作品的选择尤为重要,需要根据主题思想与音乐风格、团队基础与作品难度、排练时间与工作效率、有无钢琴伴奏等方面综合考虑。选择合适的参赛作品在排练过程中才能事半功倍。

(一) 作品主题与音乐风格

比赛作品的选择首先要符合比赛主题,如歌颂祖国、校园青春、歌唱美好生活等主题,所选作品应围绕主题思想进行初步筛选。其次,确定参赛组别,如男声组、女声组、混声组、童声组、老年组、阿卡贝拉组等。有些比赛会对作品风格类型进行分组,如民歌改编、原生态、现代、通俗流行等。根据团队实际情况进行确认选择。再次,需要按照比赛要求,根据规定演唱曲目类型(中、外作品)、数量(1—3首)、作品总时长进一步选择。一般来说,作品搭配时根据风格、速度、语言、时长等方面斟酌选择。

(二) 团队基础与作品难度

参赛团队的基础决定所选作品的难度,根据合唱团队自身的能力量体裁衣。作品难度主要分为高、中、低三个等级,首先根据团队情况选择难度等级,然后考虑适合团队演唱音域的作品,最后确定声部的配置,主要分为三声部、四声部、八声部等多部合唱。参加比赛的作品要有一定难度,但也需要量力而行。

(三) 排练时间与工作效率

从开始准备到正式比赛共有多少排练时间,是选择作品的一个关键要素。如果排练时间较短,在曲目选择上则要考虑一些难度不是特别大,但十分有特色的作品,如带有色彩乐器的作品、表演形式新颖的作品、语言有地方方言的作品等;如果排练时间比较充分,可以选择在能力范围内具有一定难度及代表性的作品,使团队借此比赛契机水平得以提升。排练时间的总时长、每周排练频率、每次排练时长都需要通盘考虑。明确每次排练的目标,制定合理计划,丰富学习内容,推进排练进度,提高工作效率。

(四) 作品有无钢琴伴奏

选曲时应考虑是否需要选择带有钢琴伴奏的作品。无伴奏合唱对团队的整体素质要求较高,没有钢琴伴奏的烘托,需要

合唱团有极其和谐的音准、均衡的和声、清晰的复调。有钢琴伴奏的合唱作品,则需酌情考虑钢琴艺术指导的个人演奏技术水平是否能够胜任作品创作需求。应保障日常训练的时间,钢琴艺术指导与合唱团、指挥三者之间需要密切配合,在训练过程中不断磨合,逐渐达到比赛要求。

二、案头分析

工欲善其事,必先利其器。确定参赛曲目之后必须提前做好案头工作,从作品创作背景、曲式结构、和声复调、总谱弹奏到重难点练习设计,每一个环节都需要认真完成,打牢“地基”才能事半功倍。

(一) 创作背景

指挥必须对每一首作品进行深入分析。首先检索词曲作者信息、了解作者生平;然后查找作品创作背景资料,结合作曲家的时代特点、创作环境分析作品;最后搜集相关文献仔细阅读,通过学习前人的研究成果,进一步思考该作品所表达的更深层次的内涵。

(二) 曲式结构

分析作品的曲式结构,划分其乐段及乐句,掌握作品的基本框架。从音乐语言中分析整体与细节的关系,如同一音乐元素的发展手法、不同段落间对比与统一的关系、黄金分割比例等。分析的过程中可以让指挥思路更加清晰,对音乐段落的处理亦有迹可循。发现相同段落进行合并同类项,排练时可极大地提高工作效率。

(三) 和声与复调

和声与复调的分析是研读合唱作品的重要环节。指挥对作品和声及复调声部的处理要以此作为依据。和声色彩的变化、和声连接的处理以及不同声部的和声比例均衡,在排练过程中非常重要。分析合唱作品的写作手法是主调、复调还是主调、复调相结合。主调作品主题清晰划分,复调作品需要在每一个声部进入的位置做提示标记,注意预示声部准确进入。

(四) 总谱研读

合唱总谱的研读需要纵横向看谱,熟悉横向旋律,了解和分析声音响,分析声部之间的关系。结合对作品和声与复调的分析,明确各声部的旋律音准走向、纵向和声的色彩,是排练者必须要进行的案头工作内容。研究谱面上的所有速度术语、力度术语、表情术语,把握作品整体速度及风格。不同乐段涉及速度变化时,则需考虑如何准确过渡衔接变速。注意乐句间强弱力度的对比、渐强渐弱时情感的变化、突强及强后突弱等极具表现力的力度术语的细节处理。

(五) 作品演唱难度分析

确定参赛作品后,案头工作还包括合唱作品演唱难度分析。确定作品的音域,结合日常训练在该音域内练习,固定声音状态。作品的声部分配,结合现有合唱团员的具体情况,进行声部的均衡性调整。作品中出现的变化音及转调,可找到同音进行转换、首调演唱方法旋律记忆等。

(六) 重难点问题预设及解决办法

前期作品的分析学习为后续排练奠定了理论基础,便于指挥深刻的剖析作品,准确找到排练重难点。如:复杂的节奏型、变化音、转调等。然后根据这些问题思考解决方案,提出对应的具体排练设计。如将热身运动、练声曲结合作品中的难点节奏进行律动训练,重点变化音、和声进行声音训练。再将练声时的具体要求应用到作品中,举一反三,反复练习巩固,把关每一个“零件”的质量,才能更好的为整体服务。

三、作品阶段性排练目标

排练计划是提高工作效率的有效手段。排练之前必须提前做好相应计划,排练计划的内容要具体明确。前期、中期和后期根据各个阶段的不同情况及时做好排练计划的调整。每个阶段及每一次的排练都要有不同的要求,提高工作效率。做好计划后如何完成目标是重中之重。以参赛作品2首为例,作品的学习一般情况下顺序为先难后易,有外国作品时先外后中,外国作品需要学习语言正音,需要的时间会相对长一些。

(一) 制定排练计划

前期的排练计划中需要体现每次排练分声部的具体要求、需要达到的程度、每周的阶段性目标。排练中期主要是作品合成阶段,在初步框架合排的过程中,排练计划需要明确重难点,不断推进排练进度。排练后期为提升阶段,排练计划需要确定与钢琴伴奏进行合排的时间、作品排练内容具体时间段、计划排练次数及剩余排练次数。

(二) 前期识谱为基础

这一阶段需要严格对应谱面的要求进行学习。指挥必须能够准确把握音乐风格、节奏、音准、音乐术语等基础内容。排练前期必须进行声部统计,根据案头工作对作品和声分析,明确不同声部和声配比,及时调整声部均衡。注重各声部的横向旋律,分析旋律声部走向及变化。打好基础才能提高后续排练工作的效率和质量。

(三) 中期提升为关键

在已经基本达到谱面要求的前提下,指挥需要进一步提出的问题及要求。团员做好排练笔记,按照每次排练时间顺序,用不同颜色的笔进行记录。练习时注意严格按照要求进行调整,每一次排练都根据最新的要求去完成。这一阶段合排很重要,可分段进行初步合成,注重纵向和声的融合。排练过程中出现的重难点及时进行记录,重点解决反复固定。重难点的部分在中期排练的时候如果没有及时解决固定好,就会导致后期难以进一步提升作品质量,影响排练效率。

(四) 后期固定为目的

当排练已经进行到后半段时,合唱团员对于谱面以及指挥的前期要求已经具有一定概念,应该脱离乐谱,观察指挥在排练过程中对作品细节的处理,如:强弱变化、情感表达、语

气句法等。提升阶段对指挥的要求更高,指挥排练思路必须清晰有序,“手”走在“唱”前面,积极流动提前预示,充分表达。音乐听觉和音乐感觉必须极其敏锐,能够及时发现演唱中存在的问题,并且找到解决问题的具体方法。团员注意力必须高度集中,演唱时不断回忆谱面记号及笔记,根据指挥的表达进行演唱,将状态反复固定到比赛要求。后期“背谱”更重要的是背要求、记方法,从而进一步提高。前期识谱阶段要求团员看指挥是没有意义的,要在合适的时候做适合的事,根据不同的阶段进行相对应的工作才是最有效率的。

四、结语

合唱团参加一个合唱比赛,指挥首先要选择合适的参赛曲目,然后进行细致的作品案头分析工作,制定详细的排练计划,完成不同阶段目标,环环相扣缺一不可。此外,指挥必须具备扎实的专业基础理论知识与指挥技法、实际排练中解决问题的能力。在实践中总结经验,并且能够应用到具体排练中去。不仅要有团队管理和与人沟通的能力,及时协调解决问题。还要有一个思路清晰的大脑,大小事务都需思虑周全。做计划的时候要考虑到每一个细节,排练过程中要更加敏感的去发现问题。作为一个指挥必须能够掌控全局,眼观六路,耳听八方。因此,合唱指挥必须不断地提高综合素质,加强综合业务能力,在团队中实践成长,才能在比赛中做到有条不紊。无论是合唱团还是指挥,都要将合唱比赛作为提高的平台。借此机会提升团队素养,锻炼自身能力,与其他合唱团队积极交流,拓宽视野与眼界,不断学习进步。

参考文献

- [1] 吴雨霏.合唱排练前案头工作的必要性及内容探索[J].北方音乐,2020(01):63-64+80.
- [2] 张楚晨.浅谈合唱指挥案头工作中乐谱分析的重要性及步骤[J].戏剧之家,2018(20):67.
- [3] 杨金霞.合唱指挥的案头工作[D].山东艺术学院,2018.
- [4] 王个松.大学生合唱比赛中参赛作品选择的策略——以全国第四届大学生艺术展演声乐一等奖节目为例[J].北方音乐,2015,35(05):37-38.
- [5] 童秀萍.中小学合唱比赛中作品选择的策略——以广州市第十二届学校合唱节为例[J].中国音乐教育,2014(06):45-47.
- [6] 夏波.合唱作品排练的步骤与方法探析[D].辽宁师范大学,2014.
- [7] 姜兴东.合唱作品案头工作设计研究[J].北方音乐,2013(09):57-58.

作者简介:

作者:王晔(1995.10—),女,汉族,河南人,硕士在读,单位:三峡大学艺术学院,研究方向:合唱指挥

通讯作者:孙瑜(1962.10—),女,汉族,辽宁人,硕士,职称:教授,单位:三峡大学艺术学院,研究方向:合唱指挥。