

浅谈管乐室内乐教学中合奏能力与整体音乐效果的关系

龚志甫

(四川文化艺术学院 四川 绵阳 621000)

[摘要]在管弦表演教育中,管乐室内乐重奏艺术是相对比较重要的课程之一。室内乐的每一种乐器,每一声部都是独立的一个个体,因此,要想演奏好室内乐重奏曲,需要的是各个乐器的相互配合,发挥每个乐器的演奏技巧,使每个乐器都能深入音乐,只有这样,才能将音乐的整体效果达到最好。

[关键词]室内乐;管乐重奏;音乐效果;合奏能力;乐队演奏;音乐修养;木管乐器

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.529

管乐室内乐重奏是由有长笛、双簧管、单簧管、大管和圆号等多种乐器组成的一种小型重奏组合。每种乐器都需要有一个人进行演奏,每一个人代表的是一个声部,对于演奏的技术和音乐表现也比较高,甚至超过了交响乐的演奏。特别是音乐艺术学院,更要加强对于室内乐重奏课的重视,在学生入学之后就需接受重奏、合奏的学习。相对而言,独奏可以发挥每个人的个性,但是重奏,不能发挥自身独特的个性,因为如果每个人都想按照自己的个性发挥,那么演奏就会乱套,缺乏演奏的整体协调性。在进行室内交响乐重奏中,每一种乐器、每一个声部就像是一台机器中的一个零部件,不能有一丝一毫的偏差。而乐队的队员则是像钟表中的齿轮,一个一个相互衔接,严格按照预定的路线行进,不能有偏差。

室内乐对于演员的要求极高,需要大家互相配合,对于演奏的要求也必须做到精准。在室内乐合奏中,仅仅给演员安排了有限的发展空间,演员需要在这个空间之内,通过通力合作,尽力将演奏效果达到最好,使观众可以感受到艺术的多线条性,同时,也只有搞好合奏,才能使观众更好的体会到室内乐的魅力以及音乐艺术的内涵。由此可知,搞好室内乐,加强对室内乐合奏艺术的训练是一件特别重要的课程,也是艺术院校工作的重中之重。随着室内乐的发展以及不断的完善,势必也会对我国的音乐届产生深远的影响。

首先,作为大学的音乐老师,应该充分的了解到室内乐理论教学的重要性,提高教学质量。通过教学过程,不断的加强教学实践,总结教学经验。正确的理论教学研究,需要有一套理论基础作为支撑,这样才能更好的掌握教学的规律。

在教学过程中,如果想把丰富的教学经验运用到实际到教学中并加以进步,就需要教师能够在教学过程中,有目的有计划的进行分析和观察,整理教学记录,参考国内外的优秀教学经验并进行改进,通过学习以及积累到的素材加以总结,形成学术性报告,并将研究的成果,与同行业优秀教师进行沟通交流,以此加强室内乐教学的发展。

一、室内乐教学意义

chamber music,原来是指家庭式的、在室内演奏的音乐,后被理解为在比较小的场所演奏音乐的一种方式,通常情况下,室内乐是指由单间乐器担任独立声部的浪漫曲,以及带伴奏的重唱、重奏曲等,室内乐重奏曲可以使用同一种乐器谱写,例如:弦乐重奏、木管重奏、钢管重奏,这些都属于同一种类型的乐器,也可以是不同种类型的乐器谱写而成,例如,加入钢琴,称为钢琴重奏,除此之外,室内乐重奏乐中的组合形式还有弦乐四重奏,木管五重奏、钢管五重奏、钢琴五重奏等等。

室内乐的每一个声部都读有自己的特色,因此,室内乐的写作技巧都比较复杂并且需要关注每个细节,一般情况下,室内乐重奏曲中的写作手法是主体发展手法,后来多为多样性的复调音乐手法,并且多样性的复调音乐说法对室内乐来说,也

具有相当重要的意义,时代发展到今天,现在的写作手法已经多为含有奏鸣曲式乐章的多乐章套曲。行比较交响乐来说,室内乐的感情会更加细腻,更加注重多种乐器的相互的配合,可以使观众更加了解室内乐的魅力,感受室内乐的效果。在管弦表演方面的专业人才接受专业的艺术培训的时候,就首先应该明确自己毕业之后的方向,就是担任乐队演奏员,基于此种情况,进行室内音乐演奏就是进入乐队的必备课程,因此,在学生时代,就需要好好的掌握这门必修课,熟悉重奏乐,掌握室内重奏乐的音乐艺术,打好基础,这样才能进一步的提高自己的学习任务,增加自己的音乐修养。

一般情况下,乐队演奏员必须要经过严格且系统的专业室内乐重奏训练,加强室内重奏乐的课程学习,才可以参加管弦乐队,进一步的熟悉,接触乐队的作品。没有经过系统的培训,是不可以直接步入乐队的。首先,在对管弦专业的学生进行培训的时候,就需要让他们了解室内乐重奏,并且将室内乐重奏作为教学目标,进行严格的训练,使学生能够深切的了解到自己在室内乐重奏中扮演的角色以及定位,例如,管乐木管五重奏就是室内乐教学中极具代表性的表演形式,也是学习管弦乐的必修的科目之一。

二、对各专业声部特点的分析

双簧管在木管五重奏中,扮演的是首领的作用,因此,对于双簧管演奏者的心里要求就会有很高的要求。在木管五重奏中,一些主要旋律的独奏,主要都是在于双簧管声部,而旋律的好坏,影响到的是整个作品的整体效果,基于此种情况,双簧管声部的演员心理素质一定要高于奇特的演奏者心理素质,并且加强自身的首领意识,当然,技术更需要成熟,做到表演上的轻松自如。

另一个就是长笛声部,长笛声部是比较灵活的一个乐器,在木管五重奏的演奏水平和双簧管的不分伯仲的。长笛可以运用各种演奏技巧来进行演绎琴音或音阶等需要技巧的乐句。在合奏的时候,长笛的声音很容易被淹没,但是在独奏的时候,会发现长笛的声音还是特别动听的。一般在演奏的时候,高音区使用高八度重复或者重奏其他乐器,声音都会特别好听,使旋律更加悠扬。加入长笛的合奏乐,声音经过高八度的处理,就会像镜子反光一样,增加音色的优美性。但是在传统课堂上,传授学生经验的时候,还是需要教授学生如何合奏以及合奏的能力还有音色、音准等,配合其他乐器。对于长笛演奏,一定要求技术的娴熟,提高合奏能力。

单簧管声部在室内乐重奏中,担任的主要职能是链接中低声部的作用。表演单簧管,要求演奏者技术的娴熟性,单簧管是一个比较灵活轻巧的乐器,适合不同种类,不同风格的曲目,在演奏中,和弦与音准是否准确,每个声部都很重要,单簧管主要适合起到围绕主旋律的伴奏、加厚音响的重复、对话处理方式的复调等场合使用。另外还要求演奏者对于音准、合奏能力以及演奏节奏的把控。单簧管的发音是属于比较直的,

没有那么多的飘动性，因此使用单簧管，一般是在曲目的开始或者是一个段落的开始，然后再由其他的乐器互相配合，展示自己的个性，这也是演奏方式中一个比较常见的做法，单簧管演奏者都要具备这个合奏能力。单簧管在中音部演奏的节奏比较明快、力度也比较强，但是音色柔和带有一丝暗淡，有一种压迫感。担任低声部的时候，演奏要求就必须精准，完美的配合其他的声部，丰富色彩。

大管声部也是主要适用于低音声部的，并且在室内乐重奏中起着至关重要的作用。同样，要求大管声部的演员必须技术娴熟，对合奏能力以及音准有一定的把握，还能控制节奏。在室内乐重奏中，发音的准确性直接关系作品的质量好坏。大管作为双簧类乐器，发音较为困难，所以音准问题对于大管声部来说就特别的重要，也是大管声部的关键。大管主要担任的是根音的角色。一个和弦、一个音程的演奏是否正确，根音是起到至关重要的作用的，并且根音还能起到和旋的属性作用。因此，只有根音准确了，其他的声部才会更加准确的把握音准。大管就像是钢琴一样，是为了加重低音声部，构成八度重复，增加低音部的丰满性。大管在木管五重奏中一般会当做支持木管组合低音，或者适合圆号一起构成较为深沉的持续音。如果大管担任独奏，可以将吐音和连音相互交替，起到完美的效果。

圆号的音色比较柔和、优美，在室内乐演奏中，主要担任的是低音部的演奏，为了平衡各个木管声部，圆号被委以重任，并且受到作曲家的高度重视，圆号在低音区的色调比较柔和，但会稍微带一点粗狂，因此，在木管演奏中，伴奏中低声部的衔接部分，配合大管，演奏较柔和的部分。

圆号在低音区的上段以及中音区的下段，一般情况下不能突出个性，需要其他的乐器（例如：单簧管、大管）相互重复配合，但是圆号在中音区的上段以及高音区的下段表现不俗，再此部分经常担任独奏。圆号很有特色，并且具有较强的塑造性，圆号在演奏的时候，可以演奏出不同的风格，但是主要的还是抒情的旋律，在表达曲目深思、含蓄时特别有表现力。圆号还特别适合演奏号角式号召性的演奏旋律，圆号演奏出来的号角声会显得性格特别柔和，在木管五重奏中也经常担任同音重复大管或者单簧管声部以及支援其他的声部，相互协调其他声部，达到完美的效果，这也是为什么圆号虽然属于铜管乐器，但是在木管乐器中发挥如此重要作用的原因。

三、室内乐重奏理论与演奏效果的关系

根据对各个声部的特点分析，我们应该在教学过程中使学生明白室内乐重奏在演奏中的地位以及乐器特性。木管乐器的各个声部各有特色，双簧管是高音乐器，一般是独奏，与长笛一样都是适合表演主旋律的乐器，大管主要演奏和声部分，单簧管则是多以伴奏、合奏以及和声部分出现的次数较多。

在表演莫扎特以及贝多芬等的室内作品时，特别需要各个乐器之间的配合。莫扎特与贝多芬的作品多事古典主义，因此，在训练乐队的时候，也要以古典主义风格为主，确定好自身的演奏风格，包括后期的一些作曲家，也都是以古典主义风格的作品为基础进行写作的。包括断音方法、乐句的处理、音量的处理都是根据古典主义风格音乐剧为基础，因此，在教学时，也应该以古典风格作品开始传授。有很多学生会觉得重奏作品简单，乐句看起来比较浅，其实这种方法是错误的，音乐不应该单单从技术技巧上衡量，演奏技术是为了更好的表现音乐作品，不是目的，演奏的目的是音乐，如果将思想中心更多的放在技巧上，那么就会忽略掉音乐本身，这样的演奏者只是一个匠人。正是因为室内乐合奏中每个人都是独立个体，表

现得是独立的声部，因此室内乐有时候会比交响乐演奏更困难。

一般情况下，管乐表演专业的学生在学习期间，会比较重视对于协奏曲以及奏鸣曲的学习，从而忽视对于室内乐的学习，当然，也缺少对于交响乐的接触。但是根据事实情况来说，很少有学生一毕业就担任独奏家，大部分学生还是会进行乐队或者室内演奏。协奏曲更多的会展示各自的个性，因此在学习期间学生接触的协奏曲会比较多，协奏曲的表达一般分为三个乐章，并且多事独奏为主，可以有充足的场合与时间展示自身的个性以及自己想要表达的内容，但是室内乐以及交响乐，通常情况下只会让一个演奏者演奏这个声部的四小节或者是八小节来展示自己。

例如在演奏贝多芬的第六交响曲中，第一个乐章就需要使用到长笛、双簧管、单簧管以及大管这四个乐器，通过开始的第一乐章掌握贝多芬音乐的风格，来链接接下来的音乐。在室内乐合奏表演中，虽然你演奏的仅仅是一个小的乐章，但是需要考虑的确是整个乐章，第一乐章就是整个乐章的核心，包含着整个乐章想要表达的内容。其实，室内乐也可以说是交响乐的压缩版本，不用的乐器之间表现得确是大乐队的思绪，基于此种情况，在室内乐教学的过程中，就需要重视对于演奏者的挑选，首先，五位演奏者的技术不能相差太多，并且五个演奏者的个性也不能特别突出，需要五个人相互团结，具有团队精神，注重团队的发展，使五个人形成一个整体。但是同时，五个人也要具备各自的个体特点，但是不能是太突出的个性，因为太突出的个性会影响团队的整体效果。另外，五位演员的技术要求娴熟，但是还是需要多增加一些严谨的合作训练，如果五个人不能很好的配合，也不能将音乐完美的展示出来。最后，学生在表演的时候缺乏耐心，不够理性，或者心理素质不够好，不能和其他人做好完美的配合，因此，就需要教师在平时多下功夫，调整更适合的教学方法，使学生体会室内乐的魅力，欣赏其他人的演奏，完善室内乐演奏。

四、总结

在表演专业课中，室内乐演奏是比较具有代表性的，作为教师必须要通过多样化的形式培养演奏者的演奏技巧，提高演奏者的表现力，增加有旋律的歌唱学习，促使演奏者的全面发展。

参考文献

- [1] 朴长天. 试论管乐室内乐教学中合奏能力与整体音乐效果的关系[J]. 民族教育研究, 2011(01): 125-128.
- [2] 吴咏梅. 试论管乐室内乐教学中合奏能力与整体音乐效果的关系[J]. 音乐时空, 2013, 000(002): 110-110.
- [3] 张亚鑫. 试论管乐室内乐教学中合奏能力与整体音乐效果的关系[J]. 通俗歌曲, 2017.
- [4] 贾海锐. 论管乐教学中合奏能力与整体音乐效果的关系[J]. 中国文艺家, 2018, 000(006): P. 252-252.
- [5] 付珍珠. 管乐合奏中应注意的常见问题[J]. 大众文艺, 2019(22).
- [6] 李胜. 管弦室内乐教学对音乐表演专业学生的重要性及策略[J]. 中国文艺家, 2019, 000(010): P. 178-179.
- [7] 张忠华. 基于音乐学科核心素养的管乐合奏教学[J]. 中小学音乐教育, 2019(6).
- [8] 肖婷. 室内乐演奏形式的转型及在教学实践中的重要性[J]. 艺术教育, 2019(10).
- [9] 李胜. 管弦室内乐教学对音乐表演专业学生的重要性及策略[J]. 中国文艺家, 2019, 000(010): P. 178-179.