

浅析视唱练耳在高职高专院校音乐课堂中的运用

啜建新

(桂林师范学院, 广西 桂林 541000)

摘要: 视唱练耳是音乐学习中必不可少的训练内容之一,也是高职高专院校音乐课堂中的基础必修课程,可见视唱练耳课程的重要性。由于在高职高专院校内,学生升学水平参差不齐、主修专业各不相同,导致课程进行难度大,课程成效低。笔者在教授高职高专院校四个不同专业的学生时引发思考,在面对不同专业的学生时,如何才能让学生在轻松愉悦的学习氛围下激发学生的主观能动性,使学生掌握视唱练耳学习技能。本文通过分析高职高专院校四个不同专业学生的学情,分析学习视唱练耳的意义,并从实际出发,探析视唱练耳在高职高专院校音乐课堂中的具体运用,使学生快乐学习,爱上学习。

关键词: 视唱练耳; 高职高专; 重要性

一、学习视唱练耳的重要性

世间所有音乐,都需要通过耳朵传入大脑,不论是声乐还是乐器,都需要以视唱练耳为基础。例如歌唱家,美妙的音乐需要自己演唱出来,演奏家则需要演奏出优美动听的音符,这些都是以视唱练耳为基础,它不仅是学习音乐者需要掌握的一项知识技能,也是帮助人们理解音乐的辅助工具。“视唱练耳对于学音乐的人来说,犹如画家的眼睛。”米切尔用此来比喻视唱练耳的重要性。

视唱练耳意在通过“视”“唱”“听”“写”培养学生的音乐感知能力和音乐理解能力,通过学习中不断地训练,使学生能够了解音乐基本要素的使用、掌握和运用音乐的基本语言、理解音乐所传递的思想,为他们在日后学习音乐理论及音乐演奏奠定夯实的基础。所谓“视”,即看谱、读谱,要求学生在短时间内,面对陌生的曲谱可以快速准确的浏览,做到心中有谱,为下一步“唱”做准备。看并不是无脑的从头至尾快速浏览,而是要做到细致的浏览,从曲谱的谱号、拍号、复杂的节奏、音符的跳动、音乐术语的标记都要做到心中有数。这样在进行下一步“唱”时才可以准确无误地表达出来。所谓“唱”,即是将所看到的曲谱内容通过演唱的方式表达出来。这一步也是“视”的诠释,能否将看到的内容准确无误的演唱出来呢?是否演唱的具有美感呢?这一直是视唱练耳课程训练的核心和难点。就如同人在交流时,是否能将心中所想表达出来是一样的道理,有时心里所想表达出来却又是另外一个样子。“练耳”即练习我们听音的能力,它包括练习我们的内心听觉、练习我们的听写。所谓内心听觉即借助音乐记忆,能够在内心想象出音乐高低、长短、强弱等音乐要素,是个虚拟的声音。听写则是将所听到的音乐旋律线条,用音符记写下来。作为一名音乐者,拥有一对敏锐的耳朵,才能分辨出音乐的高、低、优、劣。演奏者需要敏锐的耳朵来分辨自己所演奏的曲子是否优美动听、演唱者需要敏锐的耳朵来分辨自己所演唱的曲子是否打动人心、舞者需要敏锐的耳朵来分辨音乐节奏的律动是快是慢等等。

所以,视唱练耳是一门集理论与技巧于一身的必修课程,在大多数学生的心中,认为视唱练耳是一门必修课,便把它当作是完成任务一般去学习去接受它,其过程少了自主性,很容易变得枯燥无聊。教师在教学活动之前,则有必要向学生讲解学习视唱练耳的重要性,学习视唱练耳的益处,让学生真正的从内心接受这门课程,对此门课程感兴趣,而不是当作是修学分的一门必修课。只有这样,才能激发学生的学习兴趣,调动起学生的主观能动性,

做到以学生为主体,教师为引导者的教学课堂。

二、学情分析

本人在教授视唱练耳课程时,接触了四类不同专业的学生,分别是音乐表演专业、音乐教育专业、舞蹈教育专业和艺术教育专业学生。这四类学生来自不同的背景,个体差异性大,认知水平、学习能力、自身素质以及就业方向各不相同,加大了教师的教学难度。这便要求教师在教学过程中不能千篇一律的使用同一教学方法,应当结合学生的专业、人才培养方案,按照不同专业的学生特点制定不同的教育教学模式,培养出符合社会需求的人才。

(一) 音乐表演专业

高职高专院校的音乐表演专业学生在入学前通常经过系统的专业技能训练,参加过艺术类高考。他们接触音乐的时间相对较长,通常具备扎实的音乐基础理论和专业技能,能够独立完成音乐作品演奏和演唱,具备良好的听辨能力、音乐分析能力;这些学生不仅在专业技能上表现出色,还具备较高的综合素质、较强的适应能力,能够在音乐创作和表演中展现出独特的创意和风格。但由于在入学前就已经系统的学习过视唱练耳这门课程,导致学生在入学后对此门课程不够重视,部分学生认为是自己学习过的知识内容,在课堂上表现得略微散漫,回课时易出现临时抱佛脚的情况。

(二) 音乐教育专业

高职高专院校的音乐教育专业主要面向参加单招的音乐类考生、文理职高和中专的合格考生,以及参加音乐类统招的中专、职高、普高的合格考生。这类专业的学生具有很好的综合能力,大部分学生入学前都有学习过视唱练耳课程,但是对于本课程更加深层次、高水平的专业知识并未了解和涉及。对学习视唱练耳的兴趣不高,课上的参与度不高,导致上课进度慢、课程成效低的问题。

(三) 舞蹈教育专业

高职高专院校舞蹈教育专业学生通常具备扎实的舞蹈基础和专业技能,他们受过系统的舞蹈基础训练,但所有学生入学前对视唱练耳的学习为零基础,大部分学生对音乐理论知识认知不高,不够重视音乐理论知识的学习,音乐理解能力、音乐分析能力、音乐表达能力不足。但由于他们的专业特点也使他们具备很好的沟通协调能力和较强的理性分析能力。在课堂教学中,这类学生通常较为积极活跃,课堂氛围轻松愉快。

(四) 艺术教育专业

高职高专院校艺术教育专业学生在入学前没有经过系统的音

乐学习训练,大部分学生对视唱练耳的学习均为零基础。这类学生在上此门课前,并不了解视唱练耳是一门学习什么类型知识的课程。他们在校更偏重学习的内容为美术类相关课程,他们对于音乐的理解、音乐的分析、音乐的表达均可以从一名“音乐小白”的角度着手教学。在课堂教学中,这类学生对课程较为感兴趣,课堂能够认真听讲,作业完成情况较好,但由于基础薄弱,对音乐理论知识的理解能力相对较差,课程进度慢,成效低。

三、因材施教

在教学过程中,只有根据不同学生的学习能力、认知水平和自身素养,选择适合不同专业学生特点的学习方法,并根据不同专业学生毕业后的就业方向,进行有针对性的教学,激发学生的主观能动性,培养学生的兴趣,发挥学生的长处,树立学生学习的信心,提高学生的自身专业水平,才能使学生得到全面发展,培养出对社会有用、被社会需要的人才。

(一) 音乐表演专业

音乐表演专业学生在校期间学习视唱练耳为期四学期,两个学年。由于本专业学生在入学前已经基本掌握了视唱练耳相关技能,在课堂教学中可加大学习难度、加快学习进度、丰富教学手段,激发学生学习兴趣,避免出现学过的内容重复学习,教学内容枯燥的情况。

在学生入学的第一个学期,大家还沉浸在进入大学校园的喜悦当中,这时的课堂氛围较为轻松愉快,教师应当把握时机,将C大调与a小调的视唱曲目快速复习过渡至一个升降号的视唱曲目中。由于学生在入学前对无升降号的视唱曲已经掌握地非常熟练,若还花费大量的时间练唱已经掌握的知识技能,会消磨学生对本门课程的学习热情。在复习无升降号视唱曲的同时,可将课堂中的大部分时间训练练耳部分的技能。经过一个假期的时间,学生们对听音技能有所生疏,这时从听辨单音、音程、节奏开始练习,使学生们有了挑战性,可以激发学生学习的积极性。第二个学期则是以一个升降号的视唱曲目为主,这一阶段的学生对音乐理论知识已经有了一定的积累,视唱曲目便可以以不局限于书本上的内容,为了提高学生的综合音乐素养,教师可选择不同时期、不同风格的声乐曲或改编的器乐曲来丰富教学内容。练耳内容可添加听辨音程链接、旋律片段的练习。第三个学期单声部视唱以两个升号的视唱曲为主,同时加入二声部视唱内容,锻炼学生的协作能力、纵向听觉能力,这也是为今后进行合唱、小组唱、合奏等科目进行铺垫。练耳内容可加入听写短小的二声部旋律片段,唱与听同步进行,为二声部音乐的学习打下坚实的基础。第四个学期单声部视唱以两个降号的视唱曲为主,同时可视学生情况加入多声部视唱的学习,例如:三声部、四声部等等。还可加入听辨乐器演奏的声音、听辨乐曲音乐风格、听辨乐曲创作时期等具有提高综合音乐素养的训练。

(二) 音乐教育专业

音乐教育专业学生在校期间学习视唱练耳为期四学期,两个学年。由于本专业学生音乐理论知识较为薄弱,在教学过程中的教学进度不宜过快,以打好基础才能事半功倍为原则。第一学期的重心应放在打基础上,在视唱练耳教学的同时,穿插乐理内容的讲解,一边学一边复习。让学生在学的时候,清楚地理解所学内容的理论知识原理,不能学的不明不白,更不能依靠模仿去背唱视唱曲。由于这一专业的学生毕业后的就业方向大部分是面向中小学当音乐教师,所以在教学内容上可加入中小学音乐课本

中的简谱视唱,这样可以使学生在毕业前就可以将音乐课本熟记于心。在练耳训练上,以单音和节奏为主,对于基础薄弱的学生,进度太快难度过大反而会打击学生的自信心,使他们失去学习的兴趣。第二学期视唱可以一升一降为主,在简谱视唱中可做边弹旋律边唱唱名的要求,练耳训练可加入旋律音程、和声音程以及短小的旋律听写。第三学期视唱可以两个升号为主,并加入简单的二声部视唱,简谱视唱应做到左手可配简单伴奏边弹边唱词的要求,练耳训练加入音程链接、和弦听写的练习。第四学期视唱以两个降号为主,能独立准确完成二声部视唱,简谱视唱可弹奏复杂的节奏型边弹边唱,练耳训练加入二声部旋律听写内容。

(三) 舞蹈教育专业

舞蹈教育专业学生在校期间学习视唱练耳与乐理并为一门课程为期四学期,两个学年。由于这一专业的学生主专业以跳舞为主,对音乐理论知识的学习为零,在教学内容设计上进度应当以学生专业特点为导向,一边教授乐理部分的理论知识,一边学习视唱练耳技能。由浅入深,循序渐进,在课堂教学中既不能偏重乐理亦不能偏向视唱练耳。如何将乐理与视唱练耳很好地融合在一起,使学生面对乐理不感到枯燥无聊在面对视唱练耳亦不觉得困难无法克服是本门课程需要深思和重视的问题。由于本专业学生培养的对象主要是幼儿园教师、中小学教师,在实际教学中教师应当努力把应该掌握的知识点体现在实际的操作中,使零基础的学生快乐学习并学以致用。在视唱的学习中对待此专业的学生要求应以能够完整、流畅、准确的演唱出曲目为主,同时还可添加简谱的儿歌、中小学音乐课本中的歌曲进行学唱,为日后工作积累大量的曲目库。练耳部分则是以听写节奏为主听音为辅,一位合格的舞者必须在内心拥有类似于节拍器般准确地节奏感,否则跳出的作品或是拖拍或是抢拍。除此之外,练耳部分还可加入听辨不同民族地域的音乐作品,帮助学生掌握不同民族不同地域的音乐风格,使他们可以在自己的专业上积累更多的音乐素养知识。

(四) 艺术教育专业

艺术教育专业学生在校期间学习视唱练耳与乐理并为一门课程为期四学期,两个学年。这一专业学生同舞蹈教育专业学生均为零基础学生,此专业学生大部分相对沉稳内向不同于舞蹈教育专业学生的热情活泼,对待此类学生教师在教学过程中要多给予鼓励,给学生树立自信心,在课堂教学设计上,应当多元化,培养学生的兴趣,调动学生的积极性。根据本专业学生的就业方向,教师在课堂中,可以小组视唱、男生视唱、女生视唱、男女对唱、接龙视唱等形式丰富教学手段,调动课堂气氛。练耳训练可加入听辨声音高低、音量大小等基础内容引导学生认识视唱练耳课程,培养学生自信心。

四、结语

视唱练耳是高职高专院校音乐课堂中的一门重要必修课程,是学习音乐者提高自身音乐素养、培养良好听觉能力、提高音乐审美能力的必经之路,教师作为课堂的引导者应运用符合学情、适合不同专业学生的教育教学手段,循序渐进、因材施教,真正做到培养对社会有用的人才。

参考文献:

- [1] 张洁. 高职师范类院校乐理与视唱练耳课程教学改革探讨[J]. 大观(论坛), 2024(4).
- [2] 李嘉欣. 高职学前教育视唱练耳教学中陕西民歌元素的融合运用[J]. 戏剧之家, 2024(7):184-186.