

浅谈如何在音乐教育中将视唱练耳与乐理知识相结合

陈友良

贵州食品工程职业学院, 中国·贵州 贵阳 551004

【摘要】视唱练耳和乐理知识是音乐教学中的两大重要内容,两者有着密切的联系。乐理知识是音乐学习者必须具备的最基本知识,而视唱练耳则是在具备一定的理论基础后,进行实际的音乐实践活动。视唱练耳虽然和乐理知识密不可分,但在实际教学中,往往会出现理论与实践脱节的现象,从而影响学生的音乐素养。因此,本文从理论和实践两方面探讨视唱练耳与乐理知识的关系,以期能为培养学生的音乐意识和学习音乐提供有益的借鉴,以期持续提升音乐专业学生的整体素质。

【关键词】视唱练耳; 乐理知识; 结合

How to Combine Solfeggio with Music Theory in Music Education

Chen Youliang

Guizhou Vocational College of Food Engineering Guiyang, Guizhou 551004, China

[Abstract] Solfeggio and music theory knowledge are two important contents in music teaching, and they have a close relationship. Music theory knowledge is the most basic knowledge music learners must have, and solfeggio ear training is in a certain theoretical basis, after the actual music practice. Although Solfeggio and music theory are closely related, in the actual teaching, the disconnection between theory and practice often occurs, which affects students' music literacy. Therefore, this paper discusses the relationship between solfeggio and music theory knowledge from both theory and practice, in order to provide useful reference for training students' music consciousness and learning music, in order to continuously enhance the overall quality of music students.

[Keywords] Solfeggio; music theory knowledge; combination

前言

近几年,随着我国音乐教育的不断深化,各学校都在积极探索和完善音乐教育资源的整合。视唱练耳与乐理知识的一体化教育,对克服传统单一教学模式的限制,提高学生基本音乐素养和音乐审美水平。因此,学生通过学习乐理知识,加强对音乐的认识,从而使学生在视唱练耳阶段,不断地提升音乐水平。视唱练耳与乐理知识是音乐专业的基本课程,两者是相互依存、相互补充的。教师在教学中将两者分开,使学生的音乐学习呈现出“似是而非”、“形神不守”的现象。因此,在学习的时候,老师必须要将视唱练耳和乐理知识结合在一起,让学生在学的时候,不断提升自己的听力。

1 视唱练耳与乐理教学的概述

所谓“音乐”是“音乐基础理论”的简称,这是一门基本的音乐课。通过学习视唱练耳与乐理,学生能够掌握音乐的基础理论,乐谱,和弦,调式,换位,换位等基础知识。同时,运用所学的知识,对多种音乐要素进行正确的识别与分析,例如声调、发展等,从而区别出不同的音乐特点。通过教学实验,使学生能够运用理论来指导实际操作,使之与实际相结合。视唱练耳的教学内容主要有两个方面:听、说、唱。所谓的视觉唱法,就是在音符后面演唱,既要有声调,又要有力量,还要有感情的歌唱。其中,“耳朵训练”的目的在于辨别各种音程、和弦、调式、音乐风格等,从而让学生了解并把握音乐的基本规律,把音乐的感觉转换成一种有理有据的、生动的音乐意象。视唱练耳既包括音程、和弦、调式、调性、节奏、节拍、旋律、视唱等,也包括对音乐的感知、理解和表现。音乐视觉、阅读、听力等方面的训练,并结合学生所掌握的音乐理论基础知识,对音乐的听力、记忆、音乐的理解等方面进行了有益的探索^[1]。

2 视唱练耳与乐理的联系

2.1 相同方面

“音乐教学”和“审美”都是培养当代学生的“音乐美育”,开设“音乐专业”是培养学生的“音乐素养”和“审美”的核心内容。视唱练耳与乐理知识教学是一样,也是一种严格遵循专业教学目标而进行的实训教学。通过音乐教育,使学生具备良好的音乐修养和音乐审美能力。主要表现在学生能够吸收和有效地利用音乐理论和文化知识,准确、准确地应用于音乐创作和演奏。学生在学习音乐的过程中,无论是视唱练耳、乐理知识等,强化学生的音乐基本功。

2.2 不同方面

视唱练耳是一种可以提高学生实际操作技能的实践性基础课程,乐理是一门以理论知识为主的学科,可以使学生在教学中掌握和运用多种基本的理论知识。视唱练耳与音乐乐理知识的教学取向与目的是相同的,但二者的教学重点与教学方法却有显著的不同。乐理课程的主要目的是传授基本的乐理,从理论上解释音乐的各种形态与观念,使学生能够全面地理解音乐的微观层次和宏观层次。通过培养学生的听觉、音程等多种听觉技能,培养学生对音乐的感知和实际弹奏的能力。

3 视唱练耳与乐理知识相结合的现实意义

3.1 视唱练耳与乐理知识相结合是培养学生音乐节奏感的内在要求

节奏在音乐作品中的关键是,不同的节拍代表着不同的情感,清晰的节拍可以让听者更深入地体会到音乐的感情,从而激发出情感上的共鸣。在音乐教学中,把视唱练耳与乐理知识有机地结合起来,是培养学生的音乐节奏意识的重要环节。特别是在了解了关于开腔的乐理之后,可以更好地掌握歌唱技术,为以后的音乐练习打下坚实的基础。通过有针对性的视唱练耳,可以让学生们将自己所学到的乐理运用到实际操作中,通过反复的练习,让自己的音乐技能得到提升,从而增强学生的节奏感,让学生在歌曲中的表现更加丰富,从而达到更好的效果^[2]。

3.2 视唱练耳与乐理知识相结合是音乐教学

每个人都是独立的个体, 之间有着各种各样的差异, 怎样才能最好地利用个人差异中的优秀的部分, 而对具有强烈个性的差异进行融合, 需要在理论和实践中产生共鸣。在教学中, 求同存异是一种很重要的方法。在充分尊重学生个性的基础上, 促进学生的整体发展, 需要在统一的指导方针下, 对学生的实际操作进行规范, 使其更好地完成音乐教学。将乐理知识与视唱练耳相结合, 是音乐教育的必要手段, 是一种非常有效的教学方式。另外, 音乐教育中, 学生是主要的学习对象, 但由于个性、兴趣、接受能力各不相同, 其音乐素养也各不相同。在音乐教学中, 教师应采取切实有效的措施, 使学生的音乐能力得到不断的提升, 同时兼顾学生的差异性和促进发展。需要教师在教学中充分尊重不同人的不同特点, 遵循求同存异的基本原理, 采取多种教学手段, 提高全体学生的专业能力。

4 视唱练耳与乐理教学相互渗透的实践路径

4.1 应用现代新媒体技术, 提升学生学习热情

随着信息化进程的不断推进, 新媒体技术层出不穷, 丰富音乐教师的教学方式。科学、合理地应用现代新媒体技术, 不仅能提高教学效果, 而且更能调动学生自主、主动地学习各类音乐知识。从根本上来讲, 音乐是一门多元化的美术学科, 涵盖所有的领域, 许多音乐特性和专业知识都很难通过传统的教学方式来表现出来。只有在新媒体的帮助下, 才能让学生了解到音乐的独特的美与美, 并通过新媒体的信息传递, 让学生了解更广泛、更多样的音乐, 丰富学生的音乐体验, 使学生更好地了解 and 把握音乐的多样性, 培养学生的自觉性和热情。比如, 在听觉分析课上听交响乐, 可以利用现代新媒体技术, 将管弦乐器的实际演奏视频展示给学生, 让学生感受到各种乐器所发出的声音, 感受到它们之间的差异。这种声、声、画相结合的教学方式, 既能满足学生的各种需要, 又能开阔学生的音乐视野, 更能深刻地理解音乐的发展, 从而为学生掌握音乐的知识 and 技巧提供有力的支持。

4.2 重视理论和实际结合, 提高音乐教育成效

在实际的乐理视唱练耳过程中, 韵律训练是一个十分重要和关键的环节, 是音乐结构的支撑和骨架, 是音乐发展的主要动力。在给进行节拍训练前, 应让学生掌握不同节拍形式的音量组合规律, 而不是掌握好基本功的学生, 就算听懂节奏, 也不可能完全记住。比如, 大、小调、民族风格, 都需要不断地练习和学习。视谱视唱是视唱课教学中的一个重要环节, 而且, 在听谱视唱的时候, 不仅仅是要训练学生的音准, 更重要的是要让学生对音乐的理解和感知能力。众所周知, 在谱面上的各种符号可以最直观地反映出作曲者的创作意图, 如果不能完全理解其意义, 就很难准确地表达出创作意图。因此, 在教学过程中, 老师要指导学生进行视唱训练, 让学生对音乐中出现的词语进行深入的剖析, 如速度、力度、表情等, 培养学生良好的学习习惯。此外, 还要将自己不懂的速度、力度、表情等符号的含义, 长期下来, 将那些晦涩难懂的词汇, 融入到具体的视唱曲中, 不仅能巩固学生的音乐理论, 还能防止学生们只会唱歌、不会唱歌、不会唱歌的情况, 从而更好地诠释自己的音乐^[3]。

4.3 明确教学的培养目标, 培育专业音乐人才

在音乐教学中, 既要具备一定的专业知识, 又要具备一定的专业能力。音乐教师应充分认识到乐理知识与视唱练耳的相互融合、相互渗透的价值。了解两者融合过程中的问题, 勇于转变传统的音乐教育方式, 并运用有针对性的专业方法, 保证视唱练耳与乐理知识课程的有机结合。其中, 要注意。老师们不能简单

地把这两个问题联系在一起, 而是要把这两个问题统一到一起, 确立共同的训练目的和指导方针, 并且要坚持“协调发展”的思想。从根本上来讲, 音乐教育是一种审美教育, 一种素质教育, 一种创造。在这种情况下, 教师要树立正确的教育态度、教育理念, 加强素质教育, 以学生的身心发展特征为起点, 审美教育为核心, 培养学生的音乐创作风格, 进一步提高学生的音乐感知能力, 充分调动学生的音乐思维和创造力。这样, 学生可以真正地成为音乐专业人士, 具备理论知识, 音乐能力和实践能力。

4.4 将节奏乐理知识融入在视唱练耳中

在学习节奏乐理的知识时, 老师不但要注重音节的强弱、长度, 还要善于把技巧融入到视唱练的耳朵里, 从而使学生更好地把握音乐的节拍。学生在学习的同时, 既要掌握节律, 又要从根本上了解节律的含义和表达方式。在学习初期, 要注意节拍的重点关系, 并且要真正地发现节拍的规律与强弱, 并且在训练的过程中加强情绪体验。在视唱练耳阶段, 通过掌握节奏乐理的知识, 可以使学生在视唱练耳阶段更好地运用自己的声音来表现出不同的节奏和强度, 从而提高视唱的听觉水平。另外, 在教学的同时, 还可以把和弦的乐理知识与视唱练耳结合起来。在将基本的和弦音乐理论与视唱训练结合起来进行训练时, 大三和弦的声音感觉更加清晰, 而小三和弦则是让人感到舒适、宁静、减压。只有把视唱练耳与基础知识相结合, 才能把音乐学好。

4.5 教学内容立体化, 培养学生创造力

在教学中, 如果要达到视唱练耳与乐理知识的高度融合, 就要从视唱练耳的基本功入手。在传授的时候, 要注重引导学生对音效的领悟, 还要将自己对乐理的领悟, 让最后的练习变得更加生动, 更有感染力。因此, 在实际教学中, 教师要善于深入地剖析教材的重点与难点, 使课堂内容更丰富、更有针对性, 同时要根据学生的实际情况, 合理地安排学习时间, 适时地调整教学内容。另外, 在教学中, 教师要充分地教材的内容相结合, 使学生在欣赏的过程中加强音乐表达能力, 使教材的内容得到扩展和充实, 促进学生有足够的想象力, 并激发学生的创作热情。同时, 教师还可以通过横向比较不同的音乐作品, 引导学生发现其共性, 从而使学生了解不同的音乐创作规律和特征, 在心理上建立起更为立体的知识结构, 从而在学习音乐时能够起到举一反三、触类旁通的作用^[4]。

5 结束语

因此, 视唱练耳与乐理知识的相互渗透与融合是音乐教学发展的大势所趋, 也是学生不断提高音乐修养与技巧的需要。但是, 在视唱练耳与乐理知识的融合过程中, 还存在着许多亟待解决的问题。因此, 需要广大的音乐家、学者们进行深入的研究, 以期找到一种最符合中国教育实际、行之有效的教学方式, 充分发挥乐理知识与视唱练耳的优势与功能, 推动我国音乐教育的不断发展与进步。

参考文献:

- [1] 孟文周. 试论在音乐启蒙教育中视唱练耳学习的重要性和意义[D]. 上海音乐学院, 2021.
- [2] 高燕婷. 浅谈老年大学乐理与视唱练耳课程的融合统一——以《当六八拍遇见G徵调式》一课为例[J]. 中国文艺家, 2021(01): 119-120.
- [3] 徐小凤. 乐理视唱练耳课程综合化教学探析[J]. 延边教育学院学报, 2020, 34(05): 23-25.
- [4] 孔智彬. 探讨视唱练耳与基本乐理教学相互渗透的重要性[J]. 黄河之声, 2020(06): 79.