

视唱练耳在音乐教学中的应用探究

田颖

陕西艺术职业学院, 中国·陕西 西安 710054

【摘要】视唱练耳是对学习音乐的基础, 可以系统的学习音乐专业技能, 培养学生音乐专业能力, 在音乐教学中, 通过视唱练耳来让人们感知与理解音乐, 激发学生学习音乐的兴趣。本文首先就视唱练耳进行概述, 讲述了视唱练耳在音乐教学中起到的作用, 分析了视唱练耳在音乐教学中的不足, 并详细地介绍视唱练耳在音乐教学中的应用。本文主要列举了高职院校进行视唱练耳音乐教学中的应用探究, 高职院校想要培养学生的音乐创造力、音乐表现力、音乐感受力, 就应该对学生的视唱与练耳能力进行培养, 极大程度上提高了学生对音乐学习的自觉性, 还可以对学生的音乐思维进行训练。因此, 就视唱练耳在音乐教学中的应用进行了分析与探究。

【关键词】视唱练耳; 音乐教学; 应用探究; 高职

Research on the Application of Solfeggio in Music Teaching

Tian Ying

Shaanxi Art Vocational College, Shaanxi China, Xi'an 710054

[Abstract] Early training solfeggio is the basis for learning music. It can systematically learn music professional skills and cultivate students' music professional ability. In music teaching, solfeggio is used to allow people to perceive and understand music, and stimulate students to learn music. interest of. This paper firstly gives an overview of solfeggio and ear training, describes the role of solfeggio in music teaching, analyzes the deficiencies of solfeggio and ear training in music teaching, and introduces in detail the use of solfeggio in music teaching. Applications. This article mainly enumerates the application and exploration of the teaching of solfeggio in higher vocational colleges. If higher vocational colleges want to cultivate students' musical creativity, musical expression, and musical sensibility, they should The training of ear ability greatly improves students' awareness of music learning, and can also train students' musical thinking. Therefore, the application of solfeggio in music teaching is analyzed and explored.

[Key words] Sight-singing and ear training; Music teaching; Application research; Higher vocational education

随着素质教育的推进, 我国教育体系逐渐从应试教育转变为素质教育, 实现了教育的变革, 我国对音乐教学也越发重视。在高职院校的音乐教学中, 应该将视唱与练耳作为音乐专业学生的一项基本的技能, 是每个音乐专业的学生都要进行学习的基础课程, 视唱练耳可以帮助高职学生系统地学习音乐的基本技能以及技巧, 进一步全面掌握音乐中的一些主要、基础的元素, 开阔高职学生的音乐视野, 挖掘学生的音乐潜力, 将不同的音乐符号组合在一起, 构成一首美妙的乐曲, 让其拥有优秀的音乐创造力和音乐鉴赏能力。总之, 视唱练耳就是一种唱与听的结合, 是音乐专业学生的一种基本的技能。在对高职的音乐教学中, 不管是教师对于音乐的教学, 还是学生对于音乐的学习, 不管是用歌声进行表达, 还是用乐器进行演奏, 这些都需要具备视唱和练耳等专业技能。在音乐教学中, 教师应该加强学生对视唱练耳的这方面的训练, 对视唱练耳进行概述, 分析视唱练耳在音乐教学中起到的作用, 了解了视唱练耳在音乐教学中的不足之处, 积极地探究视唱练耳在音乐教学中的应用。

视唱练耳概述: 视唱练耳主要分为视唱和练耳两大部分, 是学生学习音乐的一门基本课程。可以系统地帮助学生掌握学习音乐的技巧, 熟悉音乐元素, 了解基础的乐理知识, 进一步拓展学生的眼界。其中的视唱是根据乐谱进行视唱练习, 掌握基本的旋律和节奏, 从而对把握好歌曲韵律和在歌曲演唱中对歌词节点的理解, 将歌曲中的音乐感情完整的表达出来; 练耳是指对单音、音程、和弦、节奏、旋律的听记, 从而更好的进行自由的音乐表达, 淋漓尽致的完成作者的创作意图。通过视唱

练耳这两方面的练习锻炼学生的音乐素质, 积累音乐素材, 提高读谱能力, 培养学生的和声听觉能力, 提升学生对于音乐的认知、对音乐旋律的鉴赏能力, 教师可以逐渐增加难度, 让视唱练耳贯穿整个的音乐教学, 根据自身的音域和音色进行搭配分组, 并在音乐的表达以及乐器的演奏将其有效地运用。^[1]

1 视唱练耳在音乐教学中的作用

1.1 增强学生的音乐感受力

音乐感受力是指学生感受音乐的能力, 包括感受音乐旋律以及音乐所带的感情色彩的双重能力, 凭听觉来确定各音的准确音高的能力。而视唱练耳在音乐教学当中, 对学生练耳训练具有重要的作用, 训练学生的听力, 培养优秀的听觉能力以及对乐曲中音高、音长、音色、音强等的辨别能力和识谱能力。随着对视唱练耳训练的日益深入, 不断强化了学生的音乐感知力, 对节奏进行了全面的掌控, 有效的提升了音乐学习的效果。学生的视唱不仅可以深化其对音乐内涵的理解, 对其音乐表现力的发展强化也大有裨益。

音乐感知力在音乐学习的日常生活中, 主要体现在以下几个方面: 1. 从音乐理论角度来看, 音乐感知力可以让听众感受在不同音乐中的不同调性的色彩感。2. 从乐器演奏角度来看, 音乐感知力可以精准的反馈演奏者在演奏时所听到的音符, 判断音高位置, 让演奏者在发现音准出现误差时, 及时的调整。3. 从音乐创作角度来看, 音乐感知力可以帮助作曲家分辨出不同乐器在音域和音色上的不同, 给听众带来了更具艺术水准的整体印象。

1.2 挖掘学生的音乐创造力

视唱练耳能够培养学生的音乐创造力,提升了对音乐的记忆力。视唱练耳训练是通过读谱、聆听和良好的听觉思维等形式,用来强化学生的音乐记忆力,而记忆力是创造力的基础。视唱练耳训练是对学生听觉进行拓展,从而记住了乐谱的内容、歌曲的旋律等,并对音符的高低、节拍的协调性以及音色等基础音理知识进行正确的辨别,使得对乐曲的信息进行掌握,并且对音准具体的概念进行了了解,在此过程中,使学生逐渐熟悉乐谱的音高位置,对音乐进行记忆,培养了仅凭空间感便可判断音高的能力,学生感知到了音乐的魅力,无形中培养了学生的创造力,因此视唱练耳是一种不错的音乐教学手段,可以挖掘学生的音乐创造力。^[2]

1.3 培养学生的音乐表现力

视唱练耳可以拓展学生的音乐视野,培养学生的音乐表现力,发掘学生的音乐创造性思维潜能,培养学生的音乐综合素养,对于一个音乐专业的学生,基本上都掌握了一个乐器的演奏,而对声乐入门的学习、表达,以及器乐的练习、演奏都是音乐专业学生必须掌握的基本技能,并且可以熟练掌握各类音响元素特征、音乐表现要素和音乐表现规律,视听练耳可以训练学生的表现能力,要求学生反复的进行训练、反复的进行听记,增强学生的音乐感知能力,强化了学生的音乐表现力,树立了正确的旋律感,加深了音乐的理解力、审美能力,并驾驭了音乐元素,提高了学生的音乐综合能力。

2 视唱练耳在音乐教学中的不足

2.1 使用简谱和首调体系

使用简谱和首调体系,会直接降低了音乐教学的难度,对复杂的音调进行了简单化处理。对于刚刚学习音乐的新手来说,这对他理解学习音乐知识很有帮助。但是,就整个音乐发展历程来看,整体音乐水平较高的国家采用简谱教学的还是非常少。但是在我国依旧按照简谱和首调的模式进行教学,则失去了音乐教学的意义,使用首调演唱以及使用简谱的方式记忆乐谱,会出现音乐中的变音记号逐渐增多的现象。

采用即兴旋律:在音乐教学过程中,一些教师觉得采用即兴旋律,误以为可以帮助学生提升对音乐的鉴赏能力以及音乐的感受力,从而培养优秀的听觉系统,即兴编写会使得乐谱杂乱无章,缺乏音乐的逻辑性,从而使学生在平时练习中,缺乏调性感和音乐逻辑,但实际上我们对音乐进行深入学习,都是以调性作为基础进行系统的基础学习,而随意的即兴编写,会使得学生失去对基础音乐理论的培养,缺乏音乐逻辑,音乐学习的效率大大的降低。音乐教学工作的教师应该意识到,音乐学习中的基础的乐理知识,都是基于音乐的调性,而真正行之有效的练耳训练,应该是学生把自己所听到的、学到的乐谱内容和音响效果引入平时的训练当中去,实现两者的结合,从细节的音乐角度来看,即使是最简单的乐谱其中还没有升降号练习,也具备着明确的音乐调性的指向。例如,升高音向上做音准的调整,降低音向下做音准的调整。

教师在日常的课堂上忽略对于视唱练耳教学的重视:在传统的高职院校的音乐教学中,许多教师都会忽略对于视唱练耳的训练,基本都是教师伴奏,学生听记的教学模式,教学模式单一、枯燥无味,没有对复杂的乐理知识进行深入讲解,仅仅教授了表层知识,要么就是在课堂上只是进行发声训练,使得学生的兴趣不高,听课质量不高,学习效率下降,而且只是进行

发声训练,学生不能学习到新的知识,甚至出现不识谱或者无法准确演唱乐谱音准的情况。忽视了基础的音乐乐理知识以及课堂实践练习的重要性,究其根本就是在学习的过程中缺乏对视唱练耳的练习,从而造成了学习上的阻碍。^[3]

视唱练耳在音乐教学中的应用探究:在对高职学生进行的音乐教学中,视唱练耳是一项基本的训练内容,教师要重视这项能力,对学生加强训练,很大程度上为学生打下一个良好的音乐基础,促进学生更好地掌握音乐,培养学生自主学习音乐的能力,让学生更好地接受音乐的熏陶与感染,不断提高学生的音乐能力。就会激发了学生的兴趣。因此视唱练耳在音乐教学中的具体应用探究,为以下这几点:

2.2 视唱训练

视唱,就是音乐学习当中常说的视谱即唱,它必须要有五线谱的基础,才可以展开教学,不仅要具备良好的音准,还要在不同的练习阶段选择合适的打拍子方法,例如,击拍法,指拍法,划拍法这三种方法,击拍法是最容易抓准拍点,比较好掌握这种方法,简单易学,尤其适合新手或者刚刚开始学习视唱以及节拍感不太好的人使用,可以不用考虑拍子的指挥图式,视唱者只需要抓住拍点的位置就是每一拍开头的第一个音的地方,然后击打桌子或者拍手发出声音,指拍法是用线条长度来表现音符时值的,能够直观地反映出音符时值的长短,适合节奏比较复杂的视唱练习,练习者通过在空中画“V”来打拍子,显得有些呆板,不容易抓准拍点的位置,当碰到曲目、乐谱难度系数较大时,可以作为曲目的辅助练习使用;划拍法是用动作手势准确、细腻、自如地表达出旋律的高低起伏、强弱、快慢的变化,长期使用这种方法,可以有效提升学生对音乐的理解能力和表现能力,甚至培养了学生优秀的乐感,激发了学生的兴趣。这三种打拍子的方式都对学习演唱或演奏特别有帮助,且打拍子的速度一定要均匀,不能时快时慢,否则就会失去打拍子的意义。^[4]

通常我们学习击拍法以及划拍法,击拍法适合新手简单,划拍法可以长期使用,是一种很好的视唱打拍子的方法,所有音乐专业的学生都必须掌握的。从中我们学习与掌握到音乐节奏的时值、调性、调号与拍号,并训练自己内心的速度感,对其进行有效的把控。如果面对一些复杂的音乐结构的时候,需要采用局部击拍的方式;而如果面对一些有一定难度的音程的时候,就需要采用构唱的方式,对其完善音准。在我们进行运用的过程中,我们的关注点的重心应放在乐曲的表情符号以及语法上,要严格遵照乐谱完成操作,遵循升高音向上做调节,降低音向下做调节操作。同时,还要将学生的心理情况考虑在音乐教学当中,然后再选择合适的音乐教学方式、以及对音乐教学创新内容,不仅将不同的音乐风格引入到音乐教学之中,还与时俱进符合了现代学生对于音乐的追求,丰富了音乐的内涵,使得音乐形象生动了起来,不再死板,促进了学生的学习兴趣,音乐的情感感染了学生,使得学生情绪与音乐产生了共鸣。

2.3 练耳训练

练耳与视唱可以同时进行,也可以各自独立进行,练耳训练包括单音训练、音程感训练、和弦训练,如下:

2.3.1 单音的训练

练耳训练我们应从单音的训练开始,单音分基本音级和变化音级两种,初级者可以先听记住基本音级,再听记变化音级,音

级距离由近及远。此过程中训练学生的单音的听辨技能,例如,对“a”这个标准单音,向下或者向上唱音阶的方法对其听记,借助音阶来识别音符,可以在脑海中默唱音阶(或者小声唱出音阶的唱名)来找出你听到的这个音是音阶的几级音,还可以对大调音阶进行多唱练习,通过大量的练习,建立起你对音调、音阶的敏锐度。再用多种手势以及手势不同的高低位置来解决单音的音阶、音准问题,把握好拍点的位置,使音高、音阶从抽象变为形象具体。

2.3.2 音程感的训练

音程法是一种无调性的方法,在学习的时候,记住两个音之间的音高关系以及距离,不考虑两个音在同一个音乐背景下。音程又分为旋律音程以及和声音程。

第一旋律音程可以在横向延伸的基础上产生旋律,旋律音程的听记需要听记三遍,才能完整,可以先从较简单的旋律中,听记节奏,一般节奏都为重复或者变化重复,可以很快掌握音乐的节奏规律,从而写出整首曲调。旋律音程第一遍听记音高,准确把握首尾音级以及主体音级,然后从旋律发展的主体线条去听记,掌握音乐节奏的规律特点,随后凭借记忆写下曲调节奏;第二遍重点听记第一遍是否有遗漏的旋律节奏、音高等,补全第一遍听记遗漏的;第三遍再完整地听记检查一遍,并且对细节细致划分,划分小节线、写拍号、调号。还可以采用同一旋律不同节奏的训练方法,加强对旋律调性的练习,在音乐教学中教师可以先让学生从简单的音程再到旋律音程的顺序进行听记训练,促进学生对音程的掌握,使得旋律音程清晰的展现了调性,并按照旋律节奏的逻辑展开,让学生在音乐教学中得到训练,将乐理知识逐渐吸收。^[5]

第二和声音程可以在纵向加厚的基础上产生和弦,和声音程体现了音乐的内在和弦联想。在对学生在听记和声音程时也需要进行三遍听记,首先对基本音级构成的自然音程进行听记,再对变化音级构成的自然音程进行听记;先用旋律音程模唱或者构唱,再用和声音程听辨细微差别。和声音程第一遍重点听记冠音,第二、三遍则需要将重点放在对根音的听辨上,对冠音相同、根音不同的音程,进行多次模唱以及构唱,仔细辨别音程间的细微差别,例如,对比相同音程在不同大调之间的区别,如,E大调与G大调、D大调与G大调与C大调与G大调。

2.4 节奏训练

在对音乐教学的过程中,我们发现以上两种的视唱训练和练耳训练,都需要学生对音乐节奏进行很好的把控,如果学生不能理解音乐的节奏,就无法理解乐曲意义以及表达的情感。因此,音乐教师要加强对节奏的训练,培养学生的节奏感,对不同的节奏型逐一训练,同时还要注重拍子稳定性。可先练习全音符、二分音符、四分音符、两个八分音符、四个十六分音符、前八后十六、前十六后八的节奏型,其次练习各种附点型节奏、切分型节奏、连音型节奏、休止型节奏等。训练要从易到难,小节数要从少到多,进行多次听记(听记方法同音程感训练),但是这种方式过于枯燥无味,无法引起学生兴趣,所以音乐教师还可以尝试使用各式各样的方法,例如,在音乐教学中,教师可以尝试在引导学生唱歌的同时,打节拍,运用击拍的方式,将音乐的节奏拍出来,从中既了解音乐在两拍、三拍、三拍和四拍中的真实含义,还增加了课堂教学的娱乐性,提高了学生的学习积极性和兴趣;还可以利用很多专项的视唱练耳手机App进行节奏感训

练,增添了许多乐趣,从而提升学生的学习兴趣。让学生学习音乐节奏的同时,逐渐对不同的音乐节奏实现了有效的掌握,对不同节奏表现的音乐与风格展现了艺术价值,做到会识、会念、会写。

由此可知,节奏是音乐学习的基础,节奏训练中可以划分成心跳、呼吸、行走等多个方面训练。

第一心跳训练是演奏者需要把控心脏速率来对演奏速度做控制。如果你的心里十分紧张,心跳速度加快,打乱了你本身的节奏,从而发挥失常,从而演奏者需要进行心跳训练,克服紧张心理,恢复正常的心脏速率,从而让演奏有较为明显的节奏感。

第二呼吸训练上是通过意识来对肌肉做控制,达到不同呼吸强度。很多学生认为视唱中的呼吸只是简单的换口气,这是不正确的想法。在演奏前适当的调控呼吸,可以达到放松的状态,让呼吸感官形成节奏感。不正确的呼吸方式,会使得唱出来的曲调缺乏音乐性和表现力。演唱中的呼吸频率与音乐中的音准、节奏一样重要。还应特别强调呼吸位置的准确性,如果随意呼吸就会影响旋律的流畅性、完整性,使得音乐失去原有的艺术效果。正确的呼吸方式,可以训练学生理解音乐、培养学生音乐感觉以及音乐表达的情感。呼吸的节奏是十分典型的节奏律动,自身的呼吸节奏与运动肢体同步,使学生把控节奏韵律,找出自己的节奏。

第三行走训练方面属于日常音乐训练较为常见的方式,行走时具有一定节奏感,在行走训练中,我们需要做好动作精准表现中的时值的控制,使得这种差异性时值,能够有效的在内心意识层面表露出来,逐步形成节奏感,从而避免演唱时节奏不稳定的情况。我们可以通过行走来达到边走边唱的音乐感训练,例如,我们可以将行走划分为跑步、慢走等不同的状态,按照音乐的律动感来转变为二分、四分、八分等音符状态,从而更好把控节奏律动感。

以上便是视唱练耳的应用的过程探究,从这些训练里,可以欣赏大量的中外音乐名曲,熟悉他们的旋律,更好的把控节奏,锻炼学生的想象力与创造力,能够积累到丰富的音乐素材,增强对音乐的记忆力。

3 结语

综上所述,视唱练耳是音乐入门学习的基础,优秀的音乐作品离不开深厚的视唱练耳的功底,我们应充分了解视唱练耳的含义,它在音乐教学中的产生了巨大的作用,优秀的视唱练耳能力可以增强学生的音乐感受力,挖掘学生的音乐创造力,培养学生的音乐表现力,增强识谱能力,锻炼旋律及和声听觉,对于学生的音乐学习有很大帮助。教师采用视唱练耳的教学方式来辅助音乐教学,可以充分调动学生学习音乐的积极性,激发学生的音乐天赋,提升学生综合音乐素养。

参考文献:

- [1]冯邑.浅谈视唱练耳在音乐教学中的应用方法及优化策略[J].艺术评鉴,2019(12):95-97.
- [2]陈姝洋.试论视唱练耳在音乐教学中的应用方法及优化策略[J].经贸实践,2018(05):339.
- [3]赵一鸣.关于音乐教学中视唱练耳的应用分析[J].北方音乐,2018,38(03):209.
- [4]洪雪.视唱练耳在音乐教学中的应用探究[J].参花(下),2018(01):117.
- [5]于丹阳.视唱练耳在音乐教学中的应用[J].新课程(下),2016(01):79.