

视唱练耳"课在高校声乐教学中改革的方向

陈友良

(贵州食品工程职业学院 贵州清镇 551004)

摘要: "视唱练耳"课是普通高校声乐专业的一门重要课程,是学校音乐教育改革的重要内容。"视唱练耳"课程的改革方向,直接关系到本专业课程的成败,也关系到整个高校的声乐教育和声乐教育的成功与失败。因此,在实施视唱练耳课时,应采取教学方法。在此基础上,结合声乐专业的实践经验,提出运用经验教学的对策。文章对"视唱练耳"课程在高校声乐教学中的改革方向进行较为全面、深入的研究,以期为广大的教育工作者提供借鉴。

关键词: 视唱练耳;声乐教学;改革方向

前言

"视唱练耳"课作为高校声乐专业的一门重要课程,在整个高校声乐教学中都占有举足轻重的地位。其改革的方向,既关系到其自身的成败,也关系到整个高校的声乐教育改革和高校声乐教育的成败。其中,音乐是一种特殊的艺术,能激发人的听觉,把人的情绪传达给人,提高人的审美能力,促进人的品味,推进人的生活质量。同时,培养德智体美劳的综合素质,这是新时期高校教育的需要。而视唱练耳作为声乐专业的基础课程,对在高校视唱练耳中的运用进行深入的探讨,将有助于提高其音乐基础,培养全面发展的音乐人才。

一、高校视唱练耳、合唱指挥课程的教学现状及影响因素

(一)教学模式较单一

长期以来,在高校视唱练耳教学中,"视唱"和"练耳"这两项教学活动一直是分离的,很多老师并没有认识到二者的相辅相成,从而使教学效果大打折扣。在这样的教学方式下,学生们在做视唱的时候,只会死记硬背音乐,而在听力训练中,学生只能记住以钢琴为主的乐器。同时,我国视唱练耳教师对如何把学生培养成一名音乐教育工作者缺乏正确的理解,对视唱练耳教学的重要性不甚了解,教学时往往是依靠自己原有的专业知识和教学经验。因此,大多数的视唱练耳课还是沿用考前的教学理念、模式和方法,只停留在单声部视唱和听写单音、音程、和弦、节奏、旋律等教学内容上,机械地按照课本的内容来进行教学,再加上教材的固有局限性,二声部及以上视听唱的内容较少,从而导致课堂教学的质量难以提升。由于教材内容陈旧,学生人数多,合唱指挥课"唱多指少"是一种常见的现象,一学期平均要唱4~5首混声合唱,而指挥法的教学内容很少,排练法和教学法的练习也很少。目前,我国高校音乐专业的视唱练耳教学与合唱指挥教学没有直接的关系,视唱练耳与指挥教学的交流也很少。因此,视唱练耳教学不能为指导学生进行有效的视唱教学打下坚实的基础。

(二)课程内容少实践

在合唱指挥课内外,没有充分的得到指挥机会,不能从指挥者的视角出发,用听觉将音准、节奏、力度、乐句等

音乐要素结合起来,与指挥法、排练方法相结合,进行真正的合唱排练。高校学生进入学校后,很难开展好合唱的教学工作。当前,我国正积极推进学校的美育工作,对音乐专业建设提出了新的要求。为了培养培养实用型人才,必须通过对视唱、合唱等多种声部的综合素质和实践技能的优化,培养复合型、实践型人才。

(三)学生基础较薄弱

普通高校有别于专业院校,视唱练耳是普通高校音乐专业的一门必修课程,其教学内容与专业音乐院校的区别主要是由于学生本身的基础较差。除了极少数从小就有音乐底子,掌握着绝对音感的学生外,绝大多数的学生都会拒绝学习视唱。普通高校的音乐专业学生对视唱练耳活动的积极性不高,加之教师的教学方式不够新颖,教材也不够完善,很难提高教学效果和实效性。由于学生的视唱和听力水平的限制,合唱课往往会发展成为"视唱课",而非主旋律部分又会受到主旋律声部的影响,而声部的复调作品由于其识谱能力有限,很容易出现演唱错误,这些问题导致课堂教学效率较低^[1]。

二、声乐专业视唱练耳课程教学原则

(一)坚持以学生为主体的原则

在实施视唱练耳教学时,应严格遵循"以学生为中心"、"以人为本"的教学理念,合理应用教学法,培养学生的学习兴趣,使其主动参与到音乐教学中来。实践教学必须以学生为中心,在具体的视唱练耳练习中,根据每个学生的实际情况进行不同的训练,注重每个学生在课堂上的表现,并对有薄弱环节的学生进行积极的指导,使学生能够真正地得到发展和提高。通过这种方式,学生在声乐视唱练耳的整体过程中,将真正感受到成长与提高,对声乐知识的掌握也会有更大的自信,并在老师的正确引导下不断提高自己的音乐综合素质。在实践教学和高校视唱练耳教学相结合的过程中,应确立学生在课堂上的主体性,使学生对自己的成绩予以充分的肯定,促进学生可以为自己所喜爱的专业而奋斗,在声乐学习中充分发挥自己的创造力,从而使更多的专业化、优秀的音乐人才得到真正的贯彻。

(二)寓教于乐原则

在教学和视唱训练相结合的过程中,教师要严格遵守"

寓教于乐"的原则,营造良好的学习环境,充分发掘学生的潜能。通过实施"寓教于乐"的教学理念,使学生在"视唱练耳中树立正确的价值观和世界观,从而促进学生身心的健康发展。通过对音乐体验学习的探索,使学生获得更大的价值。在视唱练耳中,教师要充分了解学生的学习状况和发展状况,利用游戏和活动来培养学生的学习兴趣,使学生能够在轻松的环境中获得更多的音乐知识,从而提高学生的音乐技术水平^[2]。

三、视唱练耳对高校声乐教学的重要意义

(一)减少读谱视唱

视唱是在读完谱子后,用声音来表现音乐,主要目的是培养学生对歌曲的记忆和正确的读谱能力。将视唱教学融入到声乐教室,可以有效地训练学生的歌唱技术,防止学生在演唱过程中出现节拍和音准的错误。随着学生的识谱水平的不断提高,学生的认谱能力会得到显著的提升,可以减少学生的视唱次数,从而提高教学效率,让老师们有更多的时间去分析音乐的情绪,教学生如何说话。反之,如果学生的识谱水平不够,出现大量的错误,老师就会花更多的时间来纠正学生的错误,从而使课堂的效果大大降低。

(二)加强自我判断

在教学中,老师不但要教学生如何正确的发音,还要教学生如何辨别自己的发音,一个好的歌手,一定要有一个好的听力。好的声音需要声音清晰、声音纯净、嗓音松弛、呼吸支持、共鸣。通过视唱练耳来锻炼听觉,可以有效地增强学生的听觉,让学生在唱歌的时候,将自己的听力反馈给大脑,从而根据自己的听觉来判断发音方式。同时,学生也可以根据老师的表演或大师级的演唱作为参考。在一节课后,由于学生们大多以声音为主,其方式不科学、不合理、呼吸不稳定、随意性强,导致一节课后声嘶力竭。而且,很多人都误会这门课,以为上课的时候,只要把音调调准,就可以,时间一长,嗓子就会受到损伤。科学的发音方式对学习视唱练耳很有帮助,在演唱时,嗓音的流畅度和技术的提高^[3]。

四、多声部视、听、唱能力的培养策略

(一)多声部"视"能力

在多声部视教学中,教师往往把"唱"和"听"作为教学重点,忽视"视"的训练。"视"指的不是学生能够读一段单音段的乐谱,而是指一部多个音段的学生,能够同时看到多个音段的乐曲。在早期的视唱练耳课程中,学生缺乏多声部的读谱能力,这一点在合唱教学中尤为突出。学生在指挥时,由于多声部乐谱的视谱速度较慢,即使有较好的指挥法基本功,也会感到力不从心。在指挥时,只盯着主调或其它单声部。在课堂上,老师可以从二声部视唱开始,对作品进行分析,对视唱曲为主调作品或复调作品进行评判,并以此为依据,通过对旋律和非旋律部分的对比,使学生能够从结构上认识到它们的关系。在复调作品的视唱时,老师可以让学生根据不同的音阶进行视唱,也可以让A、B两人组中的A仅唱主旋律部分,B仅唱无旋律部分,反之也一样。这样,随着作品的难度越来越大,学生们形成一种习惯,通过对作品的分析,来理清声音的关系。在视唱课上,老师要指导学

生进行二声部的弹奏和演唱。在教学中,通过视的方式,学生在学习二声部的基础知识后,基本可以胜任二声部的弹奏,甚至可以完成三声部的弹奏。通过观看指挥作品,学生对"视"多行谱的能力有了很大的提升。

(二)多声部"听"能力

"好耳朵"是合唱指挥必不可少的一个环节,在音乐的发展中,纵贯的和声与横向的多个声部的交错,若不能用耳朵准确地判断问题,并加以全面的处理,那就算理论基础再扎实,声乐演奏技巧再出色,与人的交流能力再强,也不可能领导整个合唱团。"听"的能力,包括对作品的音准、节奏、强弱等基本的音乐要素的准确判断,以及对作品的纵向和声、复调作品的横向各个声部的入口点的掌握,都需要长期、大量的聆听与判断的练习。除了在视唱练耳课程中增加二声部的节奏听写练习、二声部的旋律听写练习、二声部的口写练习以及二声部的口述练习,每个声部的三到五个人,由一名学生在一首歌的开始和结束的时候,由一名学生负责观察其他人的呼吸、聆听与其他队员的配合。刚开始的时候,学生还不太习惯,特别是经过一段时间的停顿,音准和节奏就不太好控制,渐渐的,学生就学会用另外一种方式来寻找自己的音准和切入点。

(三)多声部"唱"能力

与专业音乐院校的学生相比,一般院校的音乐专业学生的视唱水平普遍偏低,多数学生在单声部的音像演唱上还存在一些问题,难以达到二声部和多声部的视唱性。教师应从二声部视唱的简易视唱开始,运用小组视唱、个人弹唱等方式,以"视"和"听"相结合,多听多唱,多唱多声部视唱,以加速识谱、提高多声部视唱的自信心,促进学生对多声部视唱的兴趣,培养学生多声部视唱的技能,为以后从事音乐教育工作做好充分的准备^[4]。

五、视唱练耳在高校声乐教学中的融合

(一)科学合理设置课程体系

基于高校声乐教育的发展需求,学校在开设专业课程时要做到多样化,不能盲目地模仿某个权威院校的课程,要结合学校的发展情况,将学生的特点结合起来。为适应视唱练耳与声乐一体化教学的要求,学校在开设一般的音乐作品鉴赏、音乐理论知识等课程之外,还应根据音乐教育的发展趋势,将一些具有民族特色的音乐课程纳入到视唱练耳的教学之中。这样,视唱练耳课既涵盖普通课程的基本常识,又将声乐与地方民族文化相融合,实现学校教育与现实生活相融合。另外,学校还可以在声乐课中加入"合唱"单元,使学生们能够从"唱"中了解和掌握声乐,进而提高学生的音乐欣赏水平。

(二)声乐教学中强化视唱练耳能力

声乐作为一门实践性的学科,在声乐教学中,学生必须积极地投入到实际生活中去,体会其美,并通过实际练习来提高自己的声乐水平。当然,作为听、唱结合的课程,教师在训练学生的技巧时,要利用学生的视唱练耳等感官,紧密结合视唱练耳四个方面的内容,引导学生动口、用眼、用耳,才能获得高质量、高效率的学习效果。因此,教师要根

据声乐学科的课程性质,根据学生的实际情况,创设与其相关的教学环境,激发学生学习兴趣,使学生沉浸于音乐的意境中,让学生与歌曲的意象产生共鸣,达到视觉和听觉的训练。此外,教师还要对学生的听觉水平进行评估,判断学生在视唱练耳等方面有没有改进的地方,并对不足的地方进行补充,并以此作为指导下一次课堂教学的参考依据。

(三)在视唱练耳教学中结合声乐韵律

在进行视唱练耳教学的过程中,老师可以将声乐作为“唱”的一部分来进行实践。在综合教学中,教师可以从“唱”入手,在技巧训练的基础上,发展和培养学生的审美和欣赏能力。例如,在声乐训练中,老师要清楚地了解学生的呼吸、咬字、吐字等,并引导学生轻声朗诵。同时,老师可以运用假声的训练,让学生自己体会到破音的过程,找到正确的发音方式,并通过清晰的咬字和吐音来提高音质。另外,在对声乐有初步了解的情况下,将理论与实践结合起来,组织班级,组织一次小型的“个人音乐会”或“合唱音乐会”,为同学们提供一个交流和学习的平台,使学生在“听唱”中获得声乐的节奏,从而培养和发展自己的艺术修养^[5]。

结束语

总之,当前声乐专业的视唱练耳课仍然存在一些为题,如教学方式单一等。为了改变这种状况,教师可以采取

一些教学方式,通过这种方式来激发学生的学习积极性,使学生能够主动地进行视唱练耳。因此,视唱练耳是一门与声乐课程紧密相连的学科,要加强对视唱练耳与高校声乐融合的研究,强化创新教学理念,多层次、多维度地进行探究,改变传统教学模式,拓展多种教育手段,以达到声乐与视唱练耳相结合的效果,推动高校音乐教育的可持续发展,以期对我国高校视唱练耳的发展起到一定的促进作用。

参考文献:

- [1] 荣衡.普通高校基于合唱指挥多声部视听唱能力培养的视唱—合唱教学体系改革研究[J].戏剧之家,2022(26):106-108.
- [2] 刘凤.高校音乐教学中视唱练耳对声乐技巧的影响研究——评《高校声乐教学与音乐教育研究》[J].科技管理研究,2022,42(04):245.
- [3] 孙芳,张文君.高校音乐教育声乐与视唱练耳教学研究[J].艺术品鉴,2018(17):124-125.
- [4] 陈曼倚.高校音乐专业合唱训练与视唱练耳教学的关联互动[J].艺海,2011(06):146-147.
- [5] 俞海静.普通高校乐理与视唱练耳整合课程的多样化教学探析[J].浙江海洋学院学报(人文科学版),2011,28(02):103-106.

(上接第30页)

困惑。子这一环节,学生提出问题、分析问题的能力得以提升,弥补了传统教学的不足,使学生的想象力、思维能力得以发展。值得注意的是,在互动阶段,教师是引路人,应通过“启发式提问与互相辩驳的方式来开展教学”(孙有中,2011)。

3. 评价

多元化的综合评价方式可用来评价学生的产出成果。在这一阶段,教师需主动与学习小组沟通并提供产出指导,做出有效的反馈。在课堂中,教师做出即时评价较为普遍。例如本单元通过引入斯里兰卡的案例分析,帮助学生了解在斯里兰卡对某个特定问题的肯定回答是通过点头来表示,而一般的同意则通过缓慢的测摇头来表示,进而加深学生对跨文化非言语交际中存在的文化差异的理解,提升其跨文化交际能力。同时,课后提供给学习小组的针对性反馈也极为重要。因为学生渴望得到教师的认同,课后学生依托钉钉、微信、QQ等各种软件和教师交流他们展示成果背后的思维活动,在此过程中,学生积极思考,提出不同看法,其思维能力和思维品质都得以精进。

四、结语

依据本次综合商务英语课程的教学实践,笔者建议,依据POA理论,了解学生需求,设计贴近学生生活、更为

真实的语言产出任务,同时结合启发式、讨论式的互动,突出教师“脚手架”的作用,才是培养学生思维能力和思维品质的有效路径。

参考文献:

- [1] 孙中有.突出思辨能力培养,将英语专业教学改革引向深入[J].中国外语,2011(3):49-58.
- [2] 文秋芳.输出驱动假设与英语专业技能课程改革[J].外语界,2008(2):2-9.
- [3] 文秋芳.“产出导向法”与对外汉语教学[J].世界汉语教学,2018(3):387-400.
- [4] 文秋芳.“输出驱动”——输入促成假设:构建大学外语课堂教学理论的尝试[J].中国外语教育,2014(2):1-12.

基金项目:基于“产出导向法”的综合商务英语教学对学生思维能力培养效果的实证研究,牡丹江师范学院教育教学改革项目(19-XJ21051);综合商务英语课程自适应生态教学模式构建与实践研究,牡丹江师范学院教育教学改革金课建设专项(JK-2020001)。

作者简介:杨智新(1983-),女,黑龙江牡丹江人,牡丹江师范学院应用英语学院讲师,研究方向为跨文化商务交际、商务英语教学。