

视唱练耳在高校声乐教学中的作用

耿 苡

(滇西科技师范学院, 云南 临沧 677000)

摘要: 在高校声乐教学中, 视唱练耳作为重要的一门课程, 与声乐教学之间联系紧密, 有着突出的教育地位。做好视唱练耳的训练工作的意义不仅仅在于能够奠定学生的声乐基础, 更在于能够为他们音乐记忆、音乐感知、音乐表现以及音乐素养的发展铺路搭桥。因此, 在高校声乐教学实践中, 精准把握视唱练耳的育人作用, 探究其有效的训练路径是很有必要的。基于此, 本文在阐述视唱练耳内涵及其和声乐关系的同时, 就视唱练耳在高校声乐教学中的作用以及有效训练策略进行了详细探讨, 仅供广大教师同仁借鉴参考。

关键词: 高校; 声乐教学; 视唱练耳; 作用; 训练策略

对于视唱练耳来说, 其作为一门指向于学生音乐素养教育的声乐基础课程, 是音乐素养教育的重要抓手。在有效的视唱练耳训练下, 学生不但能够获得音乐鉴赏、音乐词汇、音乐记忆以及音乐感知等能力的发展, 而且也能够帮助他们在音乐创作、演奏中表现得更加出彩。因此, 我们在开展声乐教学时, 有必要在把握视唱练耳作用的基础上, 锐意创新, 通过教学设计和模式的革新来让学生能够学到更多, 收获更多, 进而在未来的就业和发展道路上走得更远, 飞得更高!

一、视唱练耳的内涵

视唱练耳大致可以分为两个训练模块, 即视唱和练耳。前者指的是学生在看到某一个乐谱时, 能够随机进行哼唱。这要求他们能够精准地记忆每一种谱号, 而且能够结合乐谱去判断各种调性与调式, 从而在演唱过程中能够做好节奏与音准的把控。后者指的是一种针对听觉的训练, 强调学生能够快速和准确地辨别节奏、音色等方面的差异, 从而将听到的曲调记录下来并且能够将其以五线谱的形式进行有效的记录和呈现。

二、视唱练耳与声乐之间的联系

从客观角度而言, 声乐和视唱练耳之间存在着互相促进、相辅相成的关系, 它们共同指向的是学生音乐创造和音乐演绎能力的培养。学生在接触声乐知识之处, 我们通常会要求他们先结合曲谱进行演唱, 也就是视唱, 这便说明视唱练耳好比是声乐学习的基础所在。视唱练耳的训练时, 通常比较强调对演唱以及聆听准确性的把控, 做到视唱和练耳相互结合, 互不分离。其中, 在听觉训练方面, 通常会采用“听觉——记忆——反映”的训练思路, 即当音乐传入耳中之后, 能够通过大脑的分析对其进行快速记忆, 在此基础上对记忆的音乐进行精准演绎和反映。这也说明, 在视唱练耳中, 听和长之间是互相依存的, 只有听得准确, 才能演绎准确, 而声乐教学同样如此。其作为一种音乐表演艺术方面的课程, 强调的是音乐知识输入与输出的结合, 重点是唱与听的有效衔接。所以, 在声乐教学中, 积极落实好视唱练耳教学既能够提高教学有效性, 又能够让学生获得更多学习收益。

三、视唱练耳在高校声乐教学中的作用

(一) 锻造学生声乐基础

在声乐教学中, 不管是声乐理论部分的教学, 还是演唱技巧部分的教学, 都已基本功的培养为重。可以说, 如果某学生声乐基础不牢固的话, 那么他在音乐演绎中便很难把握好音色与音准, 更别提表现效果如何了。而我们所强调的声乐基本功通常会涉及到两个方面的内容。一方面是音准以及视谱场次方面的基本功; 另一方面是身体素质、理解能力等身体硬件层面的基本功, 这里和视唱练耳的训练目标是存在一致性关系的。结合教育实践来看, 声乐教师通常会比较重视作品演唱以及发声练习方面的教学, 而上述两方面的基本功训练都和视唱练耳的训练有着莫大关系。其中, 发声练习作为一种相对繁琐并且枯燥的声乐练习内容, 通常会涉及到音阶以及连音等方面的训练, 如果学生没办法有效把握其中的节奏或音准的话, 便很难开展声乐活动练习。因此, 我们在教学实践中, 有必要围绕音准、节奏等方面的内容来展开有效的强化教学。而如果学生有着较强的视唱练耳能力的话, 那么便不需要再进行繁琐和长时间的节奏、音准训练。因此, 积极落实好视唱练耳方面的训练是保证声乐教学有效性的重要举措, 它的运用能够让锻造学生声乐方面的基本功, 从而让他们能够更加便捷和深刻地体悟到相关知识的内涵精髓, 保证其学习收益。与此同时, 在教学实践中, 如果学生的视唱练耳能力比较优秀, 那么他们在面对一些新的音乐作品时, 往往能够很快读懂其中的音乐精髓并且对其进行有效演绎和展现。而倘若学生视唱练耳, 尤其是视唱能力不足的话, 便会需要更多地实践去对乐曲展开理解和学习, 进而没有办法在较短时间内进行学习和演绎音乐作品。此外, 我们能够看到, 听力在声乐教学中也是一个非常重要的基本能力, 声乐教学要求学生不但能够准确听到音乐, 而且也能够精准地分析出他的位置、节奏以及音色, 而如果学生视唱练耳能力不足的话, 便没有办法有效把握音乐作品的因素与节奏, 学习效果也会不尽人意。

（二）促进学生声乐记忆

通常来说,声乐作品的内容较为繁杂,学生想要完全掌握其中曲调或节奏的话,必要有着良好的音乐记忆能力。以我们熟知的《魔弹射手》作品为例,该作品是由德国浪漫派音乐作家韦伯耗时很多年而创作的一部综合性的音乐歌剧作品。作品中一共有三幕,每一幕当中都包含了大量的场景以及人物设计,如各种客观存在的人物、丰富多彩的环境等。所以,该作品的篇幅是非常长的,这也给表演者的音乐记忆能力提出了很高的要求。如果其音乐记忆能力不佳的话,很难将作品以高质量方式进行演绎呈现,更不会令观赏者满意。因此,在声乐教学中,做好音乐记忆能力教育是很有必要的,只有这样才能让学生更好地进行乐谱记忆,精准把握其中的节拍、节奏以及旋律等特点,进而将作品更好地演绎出来。而在音乐记忆方面,视唱练耳的促进作用也是非常明显的。结合教育实践来看,音乐记忆教育作为视唱练耳训练的基本环节,有着重要的训练地位,同时也是视唱练耳的重要目标。客观上说,音乐记忆是一个较为抽象和宽泛的概念范畴,它包含了音乐分析、触觉记忆以及听觉记忆等多方面内容,要求个体在视唱和视奏的同时,把音乐作品当中的所有音符都准确记忆下来。而只有在记忆完这些音符之后,才能更好地结合自身的音乐知识储备,对作品进行全面性且深入性分析,进而更好地演绎和呈现作品。而视唱练耳训练便是一种直接和有效的音乐记忆训练方式,在它的助力下,学生不但能够实现节奏感、音准把握能力的全面性提升,而且也能够实现听觉能力、读谱能力以及音乐理解能力的有序化发展,因此,视唱练耳能力强的学生往往会在音乐旋律和乐曲记忆方面表现得更加优秀。与此同时,在音乐记忆能力当中,审美鉴赏也是一个重要的要素,而视唱练耳在促进学生该方面能力发展方面也有着良好的作用。在视唱练耳的推动下,学生通常能够更好地把握作品中的内涵与情感,从而在演绎时,将音乐作品中的内涵与情感更好地抒发出来。因此,在声乐教学实践中,我们若能结合实际教学需求,合理渗透视唱练耳的话,便能够为学生音乐记忆能力以及音乐素养的发展铺路搭桥,这对于学生声乐的学习是极为有利的。

（三）增强学生音乐感知

音乐感知作为学生在声乐学习以及声乐作品演绎中必须要具备的能力,指的是学生能够结合自己听觉感官来聆听作品,在此基础上,在脑海中产生有效反映,如对于作品音准高低的辨别、对于作品曲调以及节奏等方面的把控等。而对于音乐感知的培养而言,视唱练耳是一个非常有效的途径。在视唱练耳训练中,我们常常会让学生聆听多种类型的乐曲,在此基础上,如果我们对他们进行科学指引的话,他们便能够对乐曲产生深入性的分析,进而有效把控其中的曲调或者节奏,在这一过程中,学生不但获得了听觉能力的有效提升,而且也实现了音乐感知能力的有序化

发展。因此,在声乐教学实践中,落实好视唱练耳续联能够为学生音乐感知能力的发展提供长效助力,这不管是对于他们的声乐学习效果提升而言,还是对于他们的音乐作品演绎效果提升而言,都将大有裨益。

（四）推动学生音乐表现

音乐表现指的是表演者能够把作品或者乐谱当中的音符演绎出来的能力。如果学生音乐表现能力优秀的话,那么他的音乐作品演奏将会是感情饱满的、富有活力的,而且能够将作品“无声”部分进行“有声化”的演绎呈现。从本质上来看,音乐表现属于一种音乐“再创造”的能力,学生音乐表现能力是否优秀,将直接映射出他们音乐创作的效果和质量。与此同时,音乐表现作为一种抽象性强、复杂性高的音乐概念,指向的并非是表演者对于音乐作品有多么深入的了解,也不是要求他们仅仅会识谱就行,还强调了表演者要能够将作的曲调节奏、艺术风格以及创作手法等方面特点的掌握和了解。在教学实践中,为了落实好音乐表现能力训练,我们需要对教学方法以及模式进行灵活化的革新,为学生创设良好的音乐作品解读和音乐作品表现契机,从而使他们能够更好地把握和声功能、和旋结构等,实现其音乐理解和表现能力的有序化培养。而结合视唱练耳训练来看,其在这方面的训练也是非常充分的。它不但强调了学生音乐分析和音乐解读能力的培养,而且也非常重视学生音乐表现方面的训练。因此,在声乐教学实践中,如果我们能够结合教学目标、教学内容以及教学实情等因素,合理引入视唱练耳训练的话,便能够更好地落实音乐表现能力教育,让学生的音乐演奏效果更上层楼,给观赏者带来更好的音乐体验。

（五）发展学生音乐素养

在高等教育改革的大背景下,素质教育已经成为声乐教学的重中之重。如何落实好素质教育,推动学生音乐素养的发展,是每一位声乐教师都亟待思考的问题。而在声乐教学当中,视唱练耳作为重要一环,既是学生听唱能力培养的有效路径,也是强化学生音乐旋律把控能力以及音乐作品感悟能力的良好举措,这也凸显了它在音乐素养教育方面的抓手作用。结合《我和我的祖国》的声乐教学来看,在素质教育视角下,我们不但要做好作品节奏、音准以及演唱技巧等方面的教育工作,而且也要让学生能够精准把握其中的中心情感,从而为他们音乐审美、爱国情怀的培养奠基。而若想实现这一目标的话,单纯依靠以往单一化讲练教学方式显然是不可取的。而在视唱练耳训练的推动下,学生能够获得多角度了解作品、感悟作品的契机,进而更好地置身在音乐旋律、音乐情感之中,感受其中的音乐内涵和精髓。因此,在声乐教学中积极引入视唱练耳训练,是落实素质教育和学生音乐素养的必然要求,这对于我们综合型声乐育人目标的实现是很有帮助的。

四、视唱练耳在高校声乐教学中的有效应用

(一) 转化观念, 明确教学目标

一堂课是否有效, 教师的教学观念起很大作用, 视唱练耳教学同样如此。先进化、现代化的交新理念是彰显其对声乐教学促进作用的核心动力, 同时也是课程育人质量的提升有效助力。对此, 我们有必要对自身的教学观念加以革新, 要围绕素质化和生本化的教育观念, 致力打造多元化的视唱练耳课堂。在教学实践中, 要结合学生兴趣爱好、认知特点以及学习规律等方面的实情, 引入与之相契合的教学方法, 打造和谐、轻松且富有感染力的视唱练耳课堂。同时, 在教学目标方面, 我们也要积极围绕学生专业方面的发展以及市场对于声乐人才的需求, 将目标定位于复合型、素质型声乐人才培养之上, 不但要注重学生视唱练耳能力的训练, 而且也要关注学生自身素质的培养, 以此来为他们更好地成才、就业与发展奠基。

(二) 甄选教材, 引入教学资源

在视唱练耳教学实践中, 教材选用是否合理往往对训练效果有着直接性的影响。以往, 国内高校视唱练耳教材大多运用了《视唱教程》《教育唱歌集》等教材, 而后又出现了《单声部视唱教程》以及《视唱练耳分级教程》等一些颇具影响力的教材。而在国外方面, 他们在推进视唱练耳教学时, 则会用到《SOLFEGE 视唱》等教材, 因此, 我们有必要在保证自身教材先进性的同时, 积极引入一些国内教材, 或者结合国内外视唱练耳方面的教材之优点, 做好新教材的编写和出版等工作, 确保视唱练耳教材科学且合理。与此同时, 在学习内容层面, 教材不同其中所涉及的训练案例也将不同, 加上学生视唱练耳基础的差异性特征, 如果我们只依靠教材来进行授课的话, 人才培养目标将很难实现。这就需要我们依据教学目标以及教学实情, 对音乐案例进行有针对性的集结和抽取, 从而以因材施教的方式来推进视唱练耳教学。需要注意的是, 并没有完美的教材, 在任何一本教材的运用中, 我们都要立足实践情况, 对参考书目与课中案例等进行有效调整。一般来说, 高校声乐教学实践中很多教师都会积累丰富的教学经验, 对此, 在引入国内外优秀教材内容的基础上, 高校也要积极搭建一个特色化的声乐教材编制团队, 以自身教师为核心, 结合声乐、视唱练耳的教学目标以及音乐发展新形势, 编写具有院校特色的视唱练耳教材, 以此来为其教学实效的有序化提升提供良好助力。

(三) 优化过程, 保证教学实效

为了进一步保证视唱练耳教学的有效性, 我们有必要对教学过程加以针对性优化, 改变以往钢琴支撑课堂的教学模式, 从而带动学生整体视唱练耳能力的提升。具体来说, 可从以下几点着手:

1. 改变钢琴教学模式

视唱练耳教学通常会对钢琴可伴奏性、音域的宽泛性以及多声部音乐科研走向等进行有效教学, 依托钢琴的有效运用, 确保

学生能够在演奏中表现得更加优秀。然而, 学生在对各种乐器进行音准识别时往往存在一定的差异。例如, 有的学生在判断钢琴音时往往比较准确, 但在更换乐器之后, 他们便很难对音准进行精准把握, 这也说明了学生对钢琴音色敏感方面存在巨大的依赖性。此种情况的出现, 必然会给后续的学生声乐学习带来一定的负面阻碍。对此, 我们有必要修正以往的唯钢琴论教学思路, 在视唱练耳教学实践中, 积极将多种乐器引入到课堂当中, 在此基础上, 开展有针对性的多乐器练习, 让学生能够在音乐感知、音乐表达以及音乐演奏等方面都能够得到有效提升。与此同时, 我们也要将多声部的作品范围加以拓宽, 加强对听赏力度的调整, 要在其中添加更多层次化的内容, 增加一些分组练习, 从而让学生的视唱练耳能力得到有力发展。

2. 引入民间音乐作品

在新时期, 积极将民间音乐作品引入声乐课堂不但是文化传承的重要要求, 也是学生音乐素养的发展需求。因此, 我们有必要尽可能多地将中国调式的音乐作品引入视唱练耳课堂, 尤其是要注重本地民间音乐素材的引入, 例如, 可将民间小调、民族歌曲以及戏曲等引入课堂, 从而让学生能够体会到更多类型的音乐文化。如此一来, 不但能够激起学生的学习热情, 而且还能够为民间音乐艺术宣扬以及传承贡献力量, 可谓是一举多得。

3. 补充流行音乐教学

通常来说, 音乐基础理论方面的教学是比较严肃的, 这也使得流行音乐经常被排除在课堂之外。由此而引发的教学固定化, 使得学生很难提起训练兴趣, 这显然是与素质教育要求相悖的。我们能够看到, 在新时期, 流行音乐展现出了巨大的发展活力, 甚至在各个领域都有着广泛的渗透。相较于严肃化的音乐而言, 其虽然少了一些“贵族化”特点, 但也能够给学生带来良好的学习参照和审美体验。在这一点上, 流行音乐的优势是比较明显的。与此同时, 在当今社会, 流行音乐的发展往往和人们生活实践息息相关, 故而更能够引发学生的认知共鸣, 如果我们将其引入视唱练耳课堂的话, 便可以进一步丰富教学的内涵与形式, 让学生能够在寓教于乐当中获得更多的认知收获。所以, 在教学实践中, 我们可依据教学内容, 将流行音乐作品案例引入课堂, 从而让视唱练耳教学实效得以有序化提升。

4. 音乐作品扩充学习

当前, 各种音乐作品都在向着创新化方向转变。如果我们以传统分析方法来认知音乐作品的话, 很难把握其中的内涵精髓。因此, 回避新音乐的声乐或者视唱练耳教学是不合理、不科学的。在教学实践中, 我们还要将多个时代的音乐引入课堂, 推动学生展开差异化的学习和练习。同时, 引领学生在感受其结构、形式以及内涵等特点的基础上, 积极通过任务式、合作式等教学设计来引发学生的创新表现, 助力他们视唱练耳能力的发展。

（四）创新手段，提升教学质量

实践证明，良好的教学手段是保证声乐教学以及视唱练耳教学的关键之匙。在新时期，若想保证教学实效的话，就必须做到手段方面的创新。在以往的教学实践中，视唱练耳教学大多以单一化的讲练结合形式来展开，这不但会影响学生的学习兴致，也会阻碍素质教育的有力落实。对此，在高等教育改革的大趋势下，做好视唱练耳教学手段的革新也是很有必要的。具体来说，我们可以从以下几个层面着手：

1. 信息手段有效应用

如今，在教育技术不断发展的背景下，教育信息化已经成为高等教育的重要发展方向。在此背景下，信息手段在高校各专业以及各学科教学当中都得到了广泛应用，并在提高教学有效性以及推导素质教育落实方面展现出了巨大活力。对此，我们也要锐意创新，积极将现代化教辅工具引入课堂之中，依据多媒体、微课以及互联网等手段之便来革新视唱练耳教学设计和模式，通过视听一体化的教学呈现，让学生能够更加便捷地把握视唱以及练耳的技术要点，从而为其声乐教学的良好推进奠基，使他们能够向着复合型声乐人才方向不断发展。例如，在视唱教学中，我们可引入微课手段，依据教学内容设计与之相关的章节微课，通过视频+文字的方式来让学生更加便捷地掌握视唱中的要点内涵，简化其学习难度。

2. 注重混合教学运用

在视唱练耳教学中，我们也可将视角放在混合式教学之上。首先，我们在课前可将视唱练耳教学内容进行归纳整理，在此基础上，设计章节预习PPT或微课并辅以任务单，分享给学生。使他们能够以自己喜爱并且熟悉的方式展开预习，进行有效反馈。其次，在课堂中，我们可结合学生的任务单反馈，围绕其中的共性问题进行集中突破讲解。而且，在课堂中，我们还可设计一个翻转式的视唱练耳课堂，让学生以组别化的方式来进行章节微课学习并完整相关任务，期间，我们可退居二线，由各小组自学自演和总结，只做最后环节的总结和指正工作。如此一来，便可以将学生更好地引向教学主位，进一步激起他们的学习热情，增添其学习收益。

（五）完善教评，巩固教学成果

教评作为声乐教学的重要一环，对于教学效果有着直接性的影响。然而，结合视唱练耳教学实践来看，以往的教评环节大多以知识点的考核为主，且内容大多围绕节奏、旋律以及和旋等方面的听辨考评来展开，这也使得很多学生的学习思路受到影响，进而出现只注重这些知识点的学习，不重视视唱练耳综合技能的训练。与此同时，在视唱练耳课堂中，教评的主体往往只是教师，缺乏向学生、校外艺人等方向延伸，这也使得教评环节枯燥无趣，学生很容易心生倦意。对此，我们可以从以下几方面着手来落实好

教评环节的完善工作：

1. 丰富教评环节内容

在推进视唱练耳教学评价时，我们切不可过于侧重某些重点或难点内容，而是要做好多个基本功层面的考评，潜移默化中让学生能够树立起良好的训练意识和学习态度。与此同时，我们也要本着素质教育观念，做好对学生课堂表现、音乐兴趣、创新思维等方面的评价，从而以教评为助力，推动学生音乐素养的有序化提升。

2. 拓展教评环节形式

首先，我们在推进视唱练耳教学评价时，可在以往技能考核的基础上，将音乐汇报这一创新性考评方式引入课堂，如可指引学生结合所学新知开展自主式、组别式的音乐汇报展示活动。期间，学生不但可以挑选自己喜欢的歌曲来进行视唱练耳技能展示，并且可以在其中融入一些自己喜欢的舞蹈等内容。这样不但能够激起学生的视唱练耳学习热情，而且还能使他们获得音乐创造以及艺术素养的发展。其次，我们可将视唱练耳教学和声乐比赛相牵连，给学生提供更为多样化、个性化的音乐表现、音乐创造契机，推动教学目标的实现。

3. 丰富教评环节主体

在视唱练耳教学中，我们不但要做好师评工作，而且也要积极将自评、组评以及社评等多种教评形式引入讲堂。尤其是要注重组评和社评的引入。通过前者来营造一种广抒己见、整体提升的教学氛围；通过后者让学生接触更多的民间艺人建议，进一步拓宽学生的专业视野，拓宽其发展路径。

总之，在高校声乐教学中，积极做好视唱练耳教学工作是很有必要的。在教学实践中，我们还需正视视唱练耳对于声乐教学的意义与作用，在此基础上，不断运用新思路和新方法来打造视唱练耳教学新常态，从而进一步彰显其对声乐教学的促进效能，为学生声乐综合能力的培养以及更好地发展和成才打下坚实基础。

参考文献：

- [1] 郭磊. 视唱练耳在高职院校声乐教学中的作用与意义[J]. 黄河之声, 2020(10): 62-63.
- [2] 吴姝岚. 高校视唱练耳教学常见问题与对策[J]. 北方音乐, 2019, 39(22): 94-95.
- [3] 谢晓娣. 流行音乐在高校视唱练耳教学中的作用[J]. 神州印象, 2019(05): 57-59.
- [4] 刘群霞. 浅论视唱练耳在声乐教学中的影响及其作用[J]. 黄河之声, 2017(12): 46.

作者简介：耿苙（1980-），女，汉族，云南曲靖人，学历：大学本科，职称：讲师，研究方向：音乐教育、学前教育。