

高校音乐教育专业学生视唱练耳能力的培养之道

伦晓虎

(安康学院 陕西省安康市 725000)

摘要: 本文首先分析了构建高校音乐教育生态系统运行的理论框架培养学生视唱练耳能力的主要策略, 其次提出了视唱练耳对声乐演唱学习的作用, 最后从几个方面探究出高校音乐教育专业学生视唱练耳能力的培养措施, 以供参考。

关键词: 高校音乐; 视唱练耳; 能力培养

The way to cultivate students majoring in music education

LunXiaoHu

(Ankang University 725000)

Abstract: in this paper first analyzes the construction of music education ecological system in colleges and universities running theoretical framework to cultivate students solfeggio training ability of the main strategy, then proposed the role of vocal music learning, singing the last from several aspects to explore the university music education professional students training ear training measures, for reference.

Key words: college music; solfeggio ear training; ability training

引言:

视唱练耳是一门音乐教学的基础课, 它涵盖了视唱、练耳和基本的音乐理论, 视唱练耳教学首先要从听觉入手, 即用耳与心去感知; 然后, 培养学生用声音来表达音乐的能力; 最后, 从音乐的基础理论出发, 即创作与享受。音乐和视唱练耳的最佳结合, 是以学生的视唱练耳技能为学习基础, 并基于对音乐音响的感受, 将有关的音乐理论渗透其中, 以此当学生具备视唱练耳的能力后, 可使其用更为方便的方式, 获得最完整的音乐基本知识及信息。

1、构建高校音乐教育生态系统运行的理论框架培养学生视唱练耳能力

在高校音乐教学过程中, 所构建的生态教学理论需明确其目标与定位, 这是生态音乐教育可实施的关键要素。我们提倡的生态观念, 认为一切都是基于生活的整体, 强调生活的完整性。因此, 音乐教育应注重培养学生的技术能力与人为精神的协调发展为主, 并加强对学生的人文关怀, 使其转变和降低传统的“以技术为本”的教学观念。

在当下的生态音乐教育基于人文内涵与音乐技能的结合、共生发展理念, 在两者整合后, 可使音乐教育在艺术和人文两个层面上进行全面协调地发展。这里所说的音乐技巧, 并不是指在知识上, 而是在琴谱上弹奏力或者视唱练耳的能力, 也是以这些基本的音乐技巧为基本的, 可促进学生全面发展的音乐教学理论框架, 在构建好理论框架后, 可有效培养学生的视唱练耳能力, 并进一步促进学生对音乐的感知能力、表现能力、表达能力等, 在将其融会贯通后, 才可促进学生得以全面发展。

2、视唱练耳对声乐演唱学习的作用

2.1 视唱练耳有助于提升声乐演唱学生的基本音乐素养

由于没有经过专业的视唱练耳培训, 大部分的业余音乐爱好者对声调、节拍的掌握都要比专业的学生差得多。很可能会有跑音或者伴奏不到位等情况, 同样一些高校音乐专业的学生因视唱练耳能力不佳, 也会出现以上情况, 针对音高、音准、音程关系等基本的乐理概念了解不足, 大部分的歌唱都是依靠听觉和感觉进行, 在声乐专业课程中, 甚至在基础音准上也会出现错误, 致使声乐教师不能深入地讲解音乐知识, 一节课, 就是为了讲授节奏和音调, 把声乐课程改成了视唱课, 这一问题严重影响了高校音乐教学质量。在此, 通过培养学生的视唱练耳, 可助于提升声乐演唱学生的音乐素养, 使学生在学习音乐的过程中, 从基本的乐理概念入手不断提升其音乐素养。

2.2 视唱练耳有助于培养声乐演唱学生的音乐感知能力

若以节拍、音准, 为唱腔结构, 则以抒情为唱腔的灵魂, 为想让歌唱达到一个较高的水平, 就必须有较强的对音乐的知觉。音乐

认知能力的形成有赖于音乐的基本原理和感官听觉的支撑。为此, 在培养学生的视唱练耳能力时, 可确保学生在学习、和弦、旋律调性时感受其听觉色彩, 以此不断提升学生的音乐感知能力。比如音乐中明暗色彩的差别: 主要的音色是明亮的, 稳定的, 通常用来表现积极的、激动的音乐情感; 小调的音色是忧伤的, 通常用来表达忧伤、神秘等音乐情感。很多民族音乐都有自己的特色, 比如中国五声调, 七声调等; 欧洲各式各样的中世纪风格, 在声音上也表现出明显的特色。在此, 通过培养学生的视唱练耳能力, 可不断丰富学生的感性听觉能力, 使其可通过对声音作品的分析, 迅速掌握歌曲的音乐风格, 并对其进行艺术加工^[1]。

2.3 视唱练耳有助于丰富声乐演唱学生的多声部演唱思维

学生的多声思维是指, 学生在学习音乐的过程中所产生的对多声部音乐的感觉、听觉以及欣赏、习惯能力的发展, 并在音乐上逐步形成的一种立体的思考方法。歌唱不仅是一种形式的独唱, 还有其他的形式, 如重唱、合唱、轮唱等, 因此, 教师在教学过程中, 既要培养学生的独立演唱的技能, 又要引导其掌握表演其他多种声部的歌唱技巧, 可以说, 为适应多声部音乐的实际演唱需求, 加强视唱练耳多声部的练习较为重要; 视唱练耳的培养可以提高学生的基础音乐素质, 通过读谱、唱谱等方法提高学生的听唱水平; 能训练学生对音乐的认知, 从不同的角度对音乐作品进行分析和加工, 从而加深对音乐内涵的理解; 还可丰富其多声部的演唱思维, 使其面对各声部的挑战。

3、高校音乐教育专业学生视唱练耳能力的培养实施办法

3.1 视唱能力培养策略

(1) 看谱即唱

第一, 用眼看谱。视唱法是将听觉的音色表现转化为真正的音乐音效, 因此, 学生们要通过视觉来看音乐。教师在培养学生视唱能力时应指导学生在歌唱时, 用眼睛看好音符, 并提前读懂后面的音符。只有如此, 眼视谱才可得心应手, 以此培养学生养成良好地唱谱习惯。

第二, 用口唱谱。在演唱的过程中, 学生还可以听到教师与其他学生的声音, 以便学生能够及时的判断自己的声音是否正确。视唱时, 要使用轻柔的嗓音, 但是要把嗓音唱出来。这样既可以让学生的嗓音不容易产生疲劳, 也可以让他们更好地聆听和辨别自己的歌声。当学生视唱性较好、较熟练时, 应将其高音单独唱出, 以改善视唱的教学效果。

第三, 用手击拍或划拍。打、划是掌握音乐节奏的重要环节, 是帮助学生快速掌握音乐速度以及节奏、节拍不可缺少的手段, 在此教师应引导学生通过用手划拍, 把节奏转换成自己的“内心节拍”, 形成一种节奏感。所以当学生在进行视唱练习的时候, 应该在练习

拍打的时候进行练习^[2]。

第四,用耳听。为判断自己或别人唱歌是否准确,最重要一点为用耳朵来辨别。当教师演奏视唱曲时,要对歌曲的旋律、节奏、节拍等有一个初步的完整的印象,以便将其与视谱联想时的声音信号相比较,在大脑中留下完整正确的音响痕迹。学生们在演唱时,要用自己的耳朵来分辨自己和他人的声音,以便了解音符表象,还可听见这些音符的音乐形象。

第五,用脑思考。在视唱法中,要善于使眼、口、耳、手等器官配合,从而形成与中枢神经相连的网络。为此在培养学生视唱能力时,教师可引导学生善于用脑思考,并在中枢神经留下可接通的记忆痕迹,以便高效掌握乐谱。在视唱训练时,要全神贯注,看、唱、听、拍等各种动作要协调一致;音高、节奏反应要快、准。

可以说,视唱属于一种高级、复杂的声学信号,其也属于一种有意识的回应。而要在歌唱的同时进行紧张复杂的思维活动。如果没有正确的、敏锐的分析和判断力,其视唱能力的提高也相对困难。为此,当学生在视唱时遇到困难点时,教师应引导学生针对难点进行深入地分析,在此基础上进行练习,进而逐步克服,以此尽快提高自身的视唱水平^[3]。

(2)“唱”能力

“唱”是视唱练耳的中心环节,强调“口、耳、眼、手、心”的感官协调与配合,简而言之,就是在教学活动中,通过“唱”这个动作,来增强学生的记忆力和分辨能力,同时在学生唱歌时,还需精确地表达韵律,又要对音乐的知识 and 技巧有深刻的了解。一方面,要加强学生对音高和节奏的把握。笔者根据自己的教学实践,发现许多学生对音乐理论知识有一定的不适应,即“行易知难”的表现非常显著。这个问题直接关系到对声调和韵律的把握,就算有很好的“乐感”,或者经过实践或者有很高的音乐天分,也不可能系统地“唱”,这一问题直接导致视唱练耳的价值弱化。为此,在教学过程中,教师应避免将理论知识与视唱练习相分离,应将音乐理论知识与视唱练耳相结合,并在此基础上,开设相应的视唱练耳课程,使其在理论上和实际上同步^[4]。

另外,在视唱练耳的过程中,要培养学生“打拍子”的学习习惯。在唱歌时敲击节拍,能迅速地使学生掌握音乐的韵律,确保视唱练耳的“唱”得更为自然、流畅,当节拍变成一种自然的习惯时,“唱”字的完整性就会得到极大的提高。就拿“节奏感”来说,韵律就像是一种“骨架”,尽管可以用结构化的练习来掌握,然而,这种高深的技术,对初学者而言是难以掌握的,因此,在进行教学前,必须使学生对乐谱产生较为深刻的了解。首先,根据个别的节拍进行训练,再将不同的节拍进行比较,从而达到综合训练的目的。其次,在“旋律”的训练中,应注意音程、大跳、节拍“三要素”,即所谓“灵魂”的曲调,本身就是一种综合练习,在此过程中,教师可采用模拟测验的情景来指导学生。最后,在“唱”的训练中,教师还可根据学生对音符的加线位置进行判断,从而判断出学生的音乐识谱水平,以便为后续练耳能力的培养奠定扎实的基础。

3.2 练耳能力培养策略

按照通常的要求,练耳听力的程序为,音程,和弦,节奏,旋律的听记。而这些都是乐理的范畴其中,音程、和弦的听记,不仅要听音的准确性,还包括记谱法以及等音之间的区分。比如,一个简单的 D# F# A 即一个大三和弦,但有些同学常常把 D# F#B 写成 D# F#b,其实音程相同,但由于个别学生忽视了和弦组成的规律,从而导致听写出现错误。与此类似,在旋律听记中也有些问题,其中最普遍的问题为音调规则。如:七声调式的正声、下征、在清商二个音阶中,以 G 型正声(C 宫)和 G 宫下征的音阶为例,其音列相同。因此,学生们在记忆旋律的过程中,往往会出现一些混乱的情况,这就造成了许多学生的发音和节奏都非常准确,但是判断调号出现了诸多问题,这就需要学生加以练习,并运用乐理知识进行解决^[5]。

3.3 视唱练耳与声乐演唱的有机结合示例

下述通过教学《伟大的灵魂高贵的心》歌曲实例,阐述了如何将视唱练耳和声乐唱法相结合,并以此来培养学生的视唱练耳能力。

(1) 1789 年莫扎特所作《伟大的灵魂高贵的心》是一首由抒情诗组成的音乐会咏叹调。学生在演唱时,可以依据音乐创作背景和音乐的形式来判断其是否为古典风格,并在此基础上,了解歌曲的创作背景、歌词大意后,首先与视谱练耳相结合,然后对歌曲进行预习^[6]。

(2) 学习唱歌首先要用钢琴反复地读谱视唱,主要解决学生解决基础的问题,如节奏、音准等。在通读整张乐谱后,对乐曲进行解析,并按乐句的方向、歌词对呼吸气口、难点乐段进行标注。在对作品进行分析后,根据歌曲的难点旋律、节奏进行逐字逐句地视唱。该歌曲的乐曲视唱能够分析出音与音程关系,从而找到调高的规律性^[7]。比如,在谱例 5 中,乐句是由 F 大调向 B 大调转变的过渡,学生较易产生音准上的偏差,要掌握好调性的变化;又如,谱例 6 中的所有乐句都是开始弱节奏,以大切分为主,要求学生按照指示的挥拍进行标准的练习,从慢到快,一句一句地训练,以此才可确保音乐节奏更为清晰,音准也会变得流畅。其难点在于,速度、力量、强弱。同时,还要求学生视谱中最基础的音乐要素进行深入分析,并与自己的演唱实践相结合。

(3) 在对基础技术难点进行解析后,教师可带领学生阅读每个词,朗诵好歌词,并按节拍朗诵歌词,在此必须把难度单练与整体练习有机结合,把乐谱的要求唱得准确,避免盲目地模仿示范音频,对一些基本的细节问题要适当地处理,不然就会影响到二次创作,得不偿失。

(4) 视唱练耳的培养目的在于提高学生音乐表演的实践性。提高视唱练耳水平,对歌唱艺术的发展起到了推动作用。解决了歌唱技术上的难题,对歌曲的艺术处理也很重要,在理解了歌词的意义和不同的音乐语言之间的联系后,学生可将演唱技术与自己的情绪进行高度结合。在此教师需注意的是,对于培养学生的视唱练耳能力,其训练不能只停留在技术层面,而要回到音乐的本质,即从声乐演唱中来,到声乐演唱中去^[8]。

结束语:

视唱练耳能力的高度,对学生演唱与音乐学习较为重要,因此,教师需采取多种办法合理培养学生的视唱练耳能力,在具体的教学活动中,教师可在突出唱的同时,结合“听”“记”两方面的要素,并鼓励学生多思考,多感受,多发现,找到一种适合自己的学习方式。且“视唱练耳”的实践性特点还可使学生在长期的训练中形成冷静、沉着的心态,从而使他们的音乐能力、音乐素养得到最大程度地提升。

参考文献:

- [1]程博. 视唱练耳教学中高校学生音乐能力的培养策略[J]. 艺术评鉴, 2020(20): 152-154.
 - [2]张海燕. 高校视唱练耳课堂教学综合能力培养[J]. 戏剧之家, 2020(11): 83-84.
 - [3]邓月兰. 浅析高校视唱练耳教学中柯达伊音乐教学法的有效融合[J]. 戏剧之家, 2021(5): 99-100.
 - [4]王周秀. 基于新媒体时代高校音乐教学方法的创新——以“视唱练耳”为例[J]. 新教育时代电子杂志(教师版), 2021(38): 81-82.
 - [5]庞懿. 论地方音乐在高校音乐专业视唱练耳教学的重要性[J]. 戏剧之家, 2020(5): 171-171.
 - [6]庄英. 专业师范认证背景下的高校音乐教育专业视唱练耳课程探究[J]. 文渊(中学版), 2020(2): 385-386.
 - [7]于丹丹. 互联网时代高校音乐教学视唱练耳能力的培养探析——评《乐理视唱练耳整合课程研究》[J]. 中国广播电视学刊, 2020(10): 132.
 - [8]单晓杰, 刘成英. 柯达伊教学法在视唱练耳教学中的运用——以凯里学院音乐与舞蹈学院五年制民族传承班为例[J]. 艺术评鉴, 2021(20): 91-93.
- 作者简介: 伦晓虎(1986-), 男, 山东省寿光人, 汉, 山东寿光, 安康学院艺术学院助教, 西安音乐学院音乐学专业硕士, 研究方向: 音乐学。