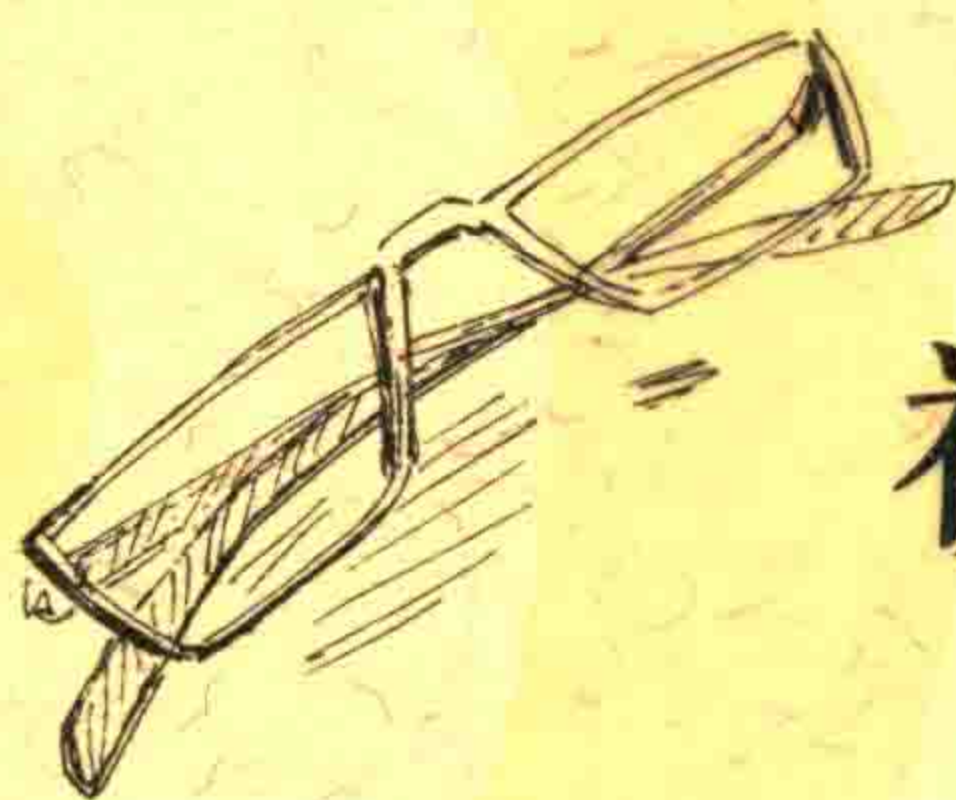

郑敏 著

视唱练耳教学 研究札记

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

郑敏 著

视唱练耳教学 研究札记

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

视唱练耳教学研究札记 / 郑敏著. — 重庆: 西南
师范大学出版社, 2018.5
(音乐学术专著)
ISBN 978-7-5621-9305-0

I. ①视… II. ①郑… III. ①视唱练耳—教学研究—
文集 IV. ①J613.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 081320 号

郑 敏 · 著 ·

视唱练耳教学研究札记

SHICHANG LIANER JIAOXUE YANJIU ZHAJI

责任编辑: 王斌

装帧设计: 观止堂_未氓 李滨 朱璇

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·李燕

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

电话: 023-68254353

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆共创印务有限公司

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 15

字 数: 294千字

版 次: 2018年5月第1版

印 次: 2018年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9305-0

定 价: 58.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸

正文选用轻型纸

封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品, 因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址: 重庆市江北区洋河一村78号
国际商会大厦10楼

电话: 023-67708230 67708231

前言

P R E F A C E

这是一本集教学理念、教学方法、教材编写与使用、教学经验总结等于一体的学术性读物，记录了作者 50 余年从事视唱练耳教学工作的经验和对专业问题的一些看法，内容丰富，涉及广泛。书中有对初学者入门知识的指导，有针对教学中克服各种难点的分析和练习要领，也有关于较难较深内容学习的方法建议和对教师、学生提出的不同要求，以及对视唱练耳专业建设方面的一些意见和建议。

本书可为从事视唱练耳课的教师，特别是青年教师和地方音乐院校、综合大学中的音乐院系、艺术学院或中等艺术院校中担任视唱练耳教学的教师，以及进行社会音乐教育工作的视唱练耳教师提供借鉴；还可为音乐学院视唱练耳专业生、研究生和音乐师范专业的学生在工作及学习上提供一定的帮助。

本书收集了 14 篇文章，各篇相对独立，每篇集中地阐述一个中心问题，其中有理论，有实例，有分析，有方法。由于本书内容涉及面比较广，接触的问题比较多，各篇文章之间所述问题又会有关联，所以内容上会有些许重复，顾此失彼或遗漏之处在所难免。敬请各位同行给予批评指正。

目 录

CONTENTS

1	-	视唱练耳是怎样的一门课程
10	-	固定唱名法和首调唱名法
36	-	教师在教学中的主导作用
46	-	关于视唱教材的编写和使用
59	-	视唱的教与学
72	-	浅析听写
89	-	关于节奏
112	-	通过对比找出正确答案
132	-	视唱练耳基础技能训练中的音乐表现功能
155	-	用音乐中的“繁—简”辩证关系解决教学中的问题
171	-	对现代音乐教学的一些思考
195	-	视唱练耳与乐理
205	-	杂感几则
217	-	感 悟
229	-	后记
230	-	附表 属功能变和弦结构一览表

视唱练耳是怎样的一门课程

在我国，视唱练耳课在高等音乐院校、综合大学的音乐学院，中等艺术学校以及业余音乐教育中，均是一门覆盖面最大的专业共同课，它是不同专业学生的必修课程。这已经确定了这门课对音乐学子的重要性了。

视唱练耳是音乐专业的基础课。它的任务是发展和提高学生的音乐听觉能力并引导学生积极主动地将这种能力在演唱、演奏和创作中得到运用和锻炼，为学生的学习和艺术实践打下坚实而广博的基础。

视唱练耳课的具体任务是：

(1) 培养学生快速、准确地分辨和理解音乐中各基本要素的能力，包括对音高、调式、调、节拍、节奏、音程、和弦、和声、旋律手法及曲式结构等。

(2) 通过系统的视唱训练提高视唱，尤其是看谱即唱的能力。

(3) 发展内心音乐听觉能力。

(4) 提高和发展音乐记忆能力。

(5) 培养学生迅速、准确地记录音乐——单声部旋律和多声部音乐的听写能力。

(6) 培养分析和理解多声部音乐的声部关系、和声、织体手法的能力。

(7) 培养和提高和声听觉能力。

(8) 培养对音乐风格包括地区、民族、国家和历史时期，甚

至具体作曲家的风格等的领会和理解能力；提高艺术修养、审美能力并积累丰富的音乐语言。

这门课将对学生的专业能力和音乐素质的提高以至今后的工作起到潜移默化的作用。这种作用是无形的、长期的，它将使学生的知识和修养得到有益积累和提升。

视唱练耳的教学是由视唱、听写、听觉分析这三个环节组成的，它们围绕着“发展音乐听觉”这一主旨，有各自独立的系统，但又相互补充、相互配合。在具体教学安排时，视唱往往起着组织教学的主线作用，听写随从，听觉分析在自成体系、循序渐进训练时与视唱和听写内容紧密联系，融为一体。

长久以来视唱就有中外多种体系的教科书，它保证着教学工作有序地、有质量地进行。各种教材都大同小异地、科学细致地安排了掌握视唱能力的各种技能训练和各种能力的培养方法及途径；都包含有丰富的视唱曲目，其中有各地区、各民族的音乐，中国和外国作曲家的作品，还有专家或教师为提高视唱能力而创作的练习曲等供学生使用。学生通过视唱的学习，除了可以掌握视唱的技术和要领，提高视谱能力外，同时也获得了丰富的音乐知识和技能，培养和提高了自己的听觉能力、音乐记忆能力和音乐表现能力，也为自己储存了大量的音乐信息，推动了专业学习，增强了艺术实践能力。

所以，视唱不仅仅是将乐谱唱出来那样单纯的技术练习，学生还将从中得到感性和理性相结合的综合性知识，这是对自己整体音乐素养的提高。

听写是将自己听到的音乐以乐谱的形式迅速而准确地记录下来的一种技能。它首先反映出的是学生对调、音高、节奏感觉的灵敏程度和对音乐要素的理解及音乐记忆的水平，同时也能了解

学生对音乐的接受能力、理解能力和音乐思维能力等方面的修养程度。

从听到音乐再到将其书写出来,是一个由感性认识到理性认识的过程,其中要有基本技能方面的能力做基础,理论方面的知识做支撑,要有分析、梳理、归纳等方法的应用做引导。音乐听写是发展学生听觉能力,增强对音乐的理解能力、概括能力,培养音乐思维能力的重要手段。通过由浅入深的听写训练,对开发学生的音乐智能,提高学生的音乐素质是大有裨益的。

听觉分析是一个大的概念,即用自己的听觉来分析音乐、认识音乐、感悟音乐。例如:辨析音乐的结构和旋律的进行、多声部的和声特点、织体手法以及音乐风格,等等。狭义地讲,听觉分析则是指认识和掌握构成音乐语言的各种要素,例如:音高、旋律、调式、调及调的关系、音程、和弦、和声关系、多声部的声部关系及表现手法、节拍和节奏、乐曲速度、力度、表情等专业技能。

听觉分析小到认识一个孤立的零件,例如,一个音或一个音程或一个节奏组合,也可以再大一些到一个乐句或一段旋律中所包含的拍子、节奏型、音的流动、旋律手法,以至通过听觉分析、判断、鉴别各种现实音响进而对音乐作品进行分析和理解。

在视唱练耳课中,听觉分析有特定的各种专业技能的基本训练,有将这些专业技能与音乐实践相结合的应用练习,也包括对音乐作品的剖析和认识。独立的、专门的技能训练是必不可少的,也应该是严格有序地进行。但在一定情况下,必须要与视唱和听写有机结合,把那些孤立的、独立的基础练习放在音乐中进行检验和再认识,然后一步步地将它们与实际音乐作品全面结合起来,分析音乐、认识音乐、感悟音乐。在这些练习的过程中,

内心听觉和音乐记忆发挥着积极的作用,随着这些由浅入深、由个体到完整和训练的逐渐深入及难度加大,内心听觉和音乐记忆的能力也会随之增强,并得到不断的提高。

由于听觉分析包含的内容太多、太丰富,而且对视唱和听写的训练起着举足轻重的作用,所以,在课程安排上要更加细致和有计划,应该给予全面的重视。

视唱和听写的教学都含有许多综合性的练习,所以在教学中必须要与乐理、和声、听觉基础训练等紧密结合,相互沟通、相辅相成,才能取得更好的效果。

视唱是将乐谱变为有声,而听写是将有声的音响变为乐谱,二者相比较,视唱有实物为据,是有形的,而听写所听到的是无形的,有时是难以捉摸的,但却要把它变为有形的。所以,一般情况下视唱是较容易被接受的。

在视唱练耳教学中,一般情况下新内容都是视唱先行,同样的内容听写总是稍后进入,而且较视唱简单一些;从学习的量上看,视唱比听写多,所以视唱会起着积累感性知识、帮助听写的无形作用;而通过听写又能将视唱和其他练习中学习的内容进行巩固和提高,使之理性化。它们是一种互相影响、互补互长的关系。

构成音乐的两大要素一是音高,一是节奏。节奏是旋律的骨干,它将流动的音用节拍、节奏组织起来成为完整的旋律。在视唱练耳课中对节奏的训练也占有很大的比重,因为此课程要求学生建立正确的节奏概念和对节奏的敏锐反应应该与建立音高感、调式感同等重要,也同样需要长期的积累。所以,对节奏的训练也应该是由浅入深、有系统、有计划地持续进行。

节奏有单线条的,也有多层次的,这些大多与音乐结合。节

奏训练需融于视唱和听写进程之中。有时为了让学生对节奏掌握得更准确、更牢固,也需要进行单纯的、独立的节奏练习来进行配合和补充。节奏是基础技能训练的重要内容,它贯穿于视唱练耳课教学的始终,在视唱教材的初级阶段大多是以调性为序、以节奏为主线编排的。曾经有人提出,节奏应该成为视唱练耳的第四个教学环节,但是,长久以来并没有被大多数同行认可。

明确了课程的目的、任务之后,在教学中就要科学地、全面地实施。这个依据就是教学大纲。

教学大纲是教学之本,有了大纲教学就有了规范。教学大纲中除了明确课程的目的和任务之外,应该对教学原则、教学方式和教学总的内容有明确的说明和提示。要根据学生不同的专业和不同的学习年限将教学内容按学年系统地、有步骤地、明确地写在大纲中,并对学生修毕、结业考试水平有所规定。

大纲制定出来以后,就应该严格执行,以确保教学质量和教学工作有序地进行。教师在大纲总体精神要求下,要进一步制定各班级的年度授课计划。教师可以根据所教班级的专业及学生具体学习情况,对大纲中内容的深度和广度做一些调整,或对某些内容有所侧重或倾斜。教师对教学方式方法可以有一些创新或改进。即使是专业混合的班级,对不同专业的学生,在个别提问或给课时也可以区别对待或提出不同要求。当然,视唱练耳作为一门课程,它有其自身的训练目的和规范要求,但是,由于不同的专业分工决定了它们除了共性要求之外,尚存在自己专业特有的不同需求,我们必须要考虑学生的专业特点和艺术实践的需要,恰当地处理好这种共性与个性的关系。这不仅是一种教学艺术,同时也可以使教学更加贴近学生的实际需要。例如:对作曲专业的学生,教师可以通过这门课程侧重培养和锻炼学生敏锐的音乐

思维、广阔而灵敏的思路以及较高的组织概括能力，重视将他们所学的理论知识和听觉实践结合起来，要求他们通过视唱和听写丰富的学习内容比其他专业学生在头脑中储存更多的旋律素材、节奏素材和对和声与复调的内心感受等；对演奏专业的学生则应侧重培养他们对音乐灵敏的感觉、快速的反应、严格准确的音高感、和声感、节奏感以及较强的音乐记忆能力等；对声乐专业的学生，应在以发展听觉为中心的前提下，加强和提高他们的视唱能力和音乐的表现能力等；对师范专业的学生，在整个学习过程中则应强调打好基本功、明确各项学习的目的和各种学习内容的相应方法，因为这些是他们以后进行教学工作的基础和本钱，现在打好了基础，以后自己能力的提高就有了保证。

严格要求是教学规范的基础，教学大纲、授课计划对教师也是一种约束和鞭策，把教学的质量统一在大纲所要求的标准上，使教学工作走向规范化。

视唱练耳教学在长期的音乐发展中，根据音乐实践对听觉的要求逐步形成了一套自己特定的训练内容和方法。它与音乐实践的天然联系决定了它鲜明的实践性，因此毫无疑问丰富多彩的音乐实践应是这门课程的教学内容、教学方法、指导思想等一切灵感的源泉。

视唱练耳是具有很强技术训练特点的音乐基础课。它以提高和发展音乐听觉为中心，将理论与技能、理性与感性高度结合起来。视唱练耳又是一门实践性很强的课程，它为实际需要而学，又必须服务于实际需要。所以，它的基本训练与实际运用紧密关联。

从教学内容看，视唱和听写中的大部分内容都选自各国、各地区的民间音乐或是中外各时期作曲家的作品，而听觉分析中音

乐基础技能训练则是将组成音乐的各要素分离出来进行单独的、个别的练习，以克服和解决在音乐学习和实践中的一些困难，使学习和艺术实践能够顺利进行。

回顾历史，我们曾经过多地强调课程本身的技术性和系统性，而忽略了与音乐实践的联系，使课程变得单调、刻板，尤其是基本技能训练方面，在教学中过分强调纯技术练习而忽略了它们的音乐表现功能，忽视了与音乐的结合。当然，这些状况的存在有教学思想和认识上的局限性，也与当时不具备科学的教学设备有关。现在，随着社会的进步，许多学校都运用了多媒体进行教学，改变了以前只能依靠钢琴的单一化教学模式，它可以使视唱练耳课的教学内容更加丰富，教学方式方法更加灵活多样。同时也使得基础课的教学更贴近音乐实际。这是教学理念、内容和方法的改变，也是科技进步、文化创新发展在教学中的体现。它能使我们的一些新的构思、设想得以实现，为这门课程的改革和发展提供了有利的条件。

现在，有一些教师在努力地探索以音乐作品为支撑来进行视唱练耳教学，并使之逐渐形成体系；也有一些教师在课堂教学中通过视唱、听写和听觉分析紧密地与实际作品的音响相连接，使学生不只是习惯用钢琴来进行练习，同时也接触和熟悉了更多的乐器、音响，把自己学习的基础知识放到实际音乐作品中去认识、检验和提高，也使我们教材中所选用的作品在教学时能够多元化、立体化。在许多情况下，学生也可以全面地、详细地了解和分析自己学习的作品全貌，使技能、理论和音乐素质全面提高。这样做不仅使教学内容丰富了，教学方式、方法多变了，更使得这门课程有了活力、有了生气，学生的视野开阔了，学用结合了，学习热情也高涨了。

但是，现在也要警惕放松对学生基本功训练和降低对基本功要求的现象，要防止在学生能力还不具备的情况下，过早、过多地使他们接触实际音乐作品（包括音响和视频），因为这并不能替代对学生基本功的训练，这样做达不到训练的目的，有时还会转移学生的注意力，导致教学偏离方向。我们教学中一些新的理念、新的教学手段都应该是建立在传统教学法之上的，所以基本功的教学绝不容忽视。没有牢固的基础，那些新的理念、新的创意也无法实现，新的教学手段也不可能达到预期的效果。

作为一门音乐基础课程，我们应该始终牢记提高音乐听觉能力、传授基础音乐知识的任务，重视对基本技能的训练并积极地与实际音乐作品相结合。培养学生敏锐的听觉能力、熟练的视谱能力、精确的节奏分辨能力、快速的音乐记忆能力和较准确的音乐理解能力，让学生把基本技能学到手，真正地掌握、消化，成为一种自然的感受，将其融汇在自己的专业学习、表演和创作之中，使其推动学生的学业积极向上，艺术实践能力不断增强，音乐素养日渐成熟。

固定唱名法和首调唱名法

唱名法是视谱和训练音乐听觉的手段，是音乐内心听觉的依据，是我们学习了解音乐、获取音乐知识和技能的重要途径。

中国视唱练耳教学广泛采用的是固定唱名法（Fixed-do，以下简称“固定”）和首调唱名法（Movable-do，以下简称“首调”）。固定唱名法是将C音唱do，D音唱re，E音唱mi……无论何调，永远不变。各调的组成音均由调号规定的升降音来调整，它对音高的固定感要求较高，掌握起来有一定难度。首调唱名法也称“移动do唱名法”（也有称“流动do唱名法”），无论何调均以其大调式主音为do，其他唱名与大调式音阶的音级相一致，II音级唱re，III音级唱mi……由于唱名都是随主音位置而移动，在读谱上会产生一些麻烦。

在我国，两种唱名法的存在是客观现实，所以选用哪一种唱名法进行教学就应该根据学生的接受能力和实际需要，因人而异、因专业而异，不要采取一刀切的硬性做法，有针对性地选择才是科学的态度。

现在我们的状况是：绝大部分音乐专业院校、系都清一色采用固定唱名法进行教学，这使很大一部分学生受益匪浅，但也有相当一部分学生经过学习仍不能很好地掌握固定唱名法，因此不能达到提高专业学习和帮助艺术实践的目的。

下面，我对目前国内学生听觉能力的现状做一个粗略的分析。

第一类，具备绝对固定音高听觉或准绝对固定音高听觉的学生占少数，一般情况下，这些学生会有较好的文化生活环境，有正规严格的专业技术训练或专业化的听觉训练，这些条件成就了他们较好的听觉能力。也有一些人在自己所学的乐器上是绝对固定音高的，但对自己不熟悉的声音就不一定能够把握住固定音高了，这部分人经过严格的专业听觉训练之后会得到很快的提高，达到“准绝对固定音高”的听觉水平。

第二类，在中国，大部分学生的听觉是固定、首调兼有的，其中一部分人经过训练可以达到较好的相对固定音高听觉的水平，另一部分人在学习固定的过程中经常会运用自身的首调观念帮助或弥补自己在固定听觉上的困难或不足。他们将固定和首调结合起来，灵活应用，将两种方法融合在一起，达到了很好的效果。虽然每个人学习的经历是不同的，但具备相对固定听觉的人还是占多数。

第三类，有不少学生有较强的首调观念，学习固定存在困难，由于我国音乐生活环境和中小学音乐教育的影响给广大青少年埋下了深深的首调观念，有些学生或由于自身的原因（如很晚才接触固定）或由于专业的原因（有些专业现在还用简谱）或由于学习环境和条件的原因（没有可以借助的乐器来帮助练习），给他们学习固定造成了一定的困难和不便。我们在教学过程中缺少考虑这些学生的实际情况，采取了生搬硬套和硬灌的做法，而且又缺乏相应的教学措施和方法，结果是学生掌握不了固定，达不到教学要求，因而对学习失去了信心，甚至产生自卑心理。这部分学生的学习亟待关注。

随着我国文化-音乐水平的提高，音乐教育的普及和专业音乐教育的规范化，第一类的学生会不断增加，他们一般都会有较高