

☆☆ | 艺 | 术 | 体 | 育 |
☆☆ 高校学术研究论著丛刊

袁文静
著

视唱练耳教学 及训练探究

中国书籍出版社
China Book Press

☆☆ | 艺 | 术 | 体 | 育 |
☆☆ 高校学术研究论著丛刊

视唱练耳教学 及训练探究

袁文静 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

视唱练耳教学及训练探究 / 袁文静著. —北京:

中国书籍出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5068-7298-0

I. ①视… II. ①袁… III. ①视唱练耳—教学研究

IV. ①J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 099424 号

视唱练耳教学及训练探究

袁文静 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 张 娟 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 东方美迪

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 19

字 数 340 千字

版 次 2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-7298-0

定 价 86.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 视唱练耳教学及其重要性研究.....	1
第一节 视唱练耳的学科性质与特点.....	1
第二节 视唱练耳的教学目标与方式.....	4
第三节 视唱练耳的教学要素.....	9
第四节 视唱练耳教学的重要性	18
第二章 视唱练耳训练的要求、方法与音乐理论基础.....	21
第一节 视唱训练的要求与方法	21
第二节 听写训练的要求与方法	22
第三节 视唱练耳训练音乐理论基础	24
第三章 专题训练之音组模唱与听写	62
第一节 单音模唱	62
第二节 单音听写	72
第四章 专题训练之音程构唱与听写	76
第一节 音程构唱	76
第二节 音程听写.....	102
第五章 专题训练之和弦构唱与听写.....	114
第一节 和弦构唱.....	114
第二节 和弦听写.....	146
第六章 专题训练之节奏模唱与听写.....	160
第一节 节奏模唱.....	160
第二节 节奏听写.....	185
第七章 专题训练之旋律视唱与听写.....	211
第一节 旋律视唱.....	211
第二节 旋律听写.....	285
参考文献.....	295

第一章 视唱练耳教学及其重要性研究

视唱练耳在音乐教学中是十分重要的,它可以培养学生的音乐表现能力,开发学生的想象力,帮助我们理解其他课程,作为一个具有突破性的基础课程帮助学前教育的音乐教育全面发展。教育工作者要通过教学活动让学生掌握音乐技能,在实践中获得音乐知识和能力。因此,我们必须加强视唱练耳训练,认识到视唱练耳训练的重要性。

第一节 视唱练耳的学科性质与特点

一、视唱练耳的学科性质

视唱练耳是音乐教育领域内一门兼具理论性与技术性的基础学科,其内容包括视唱、练耳、乐理这三个既能够紧密结合为一体又能够各自独立为研究领域的教学内容。例如,孙从音等主编的《基本乐科教程》(1997年出版)^①将视唱、练耳、乐理这三个内容进行整合,由独立的三卷本——视唱卷、练耳卷、乐理卷组成,这三部分内容既相互关联又各有特点。

在近现代的音乐教学实践中,视唱练耳通常被看作与初级和声、曲式等音乐基础理论并重的基本乐科。我国20世纪20年代开始正规的音乐教育教学以来,乐理和视唱练耳课的设置就一直延续下来。20世纪40年代,重庆青木关国立音乐院的王宗虞先生首次提出把乐理、视唱练耳合并为一门

---

^① 此书分为三卷,分别为孙从音、俞平主编的《基本乐科教程·视唱卷》,孙从音、范建明主编的《基本乐科教程·练耳卷》,孙从音、马东风主编的《基本乐科教程·乐理卷》,均为上海音乐出版社1997年版。

课,改称“基本乐科”,这一名称就沿用下来。从此时的课程名称看,这门课程的性质还未有明确的界定。人们长期以来一直认为视唱练耳是以识谱为教学目的的课程,而事实上这门学科的意义绝不止于此。关于这一点,苏联音乐教育家奥斯特洛夫斯基、我国的音乐教育家赵讽先生、孙从音先生都有相关的论述。

2004年10月,由中央音乐学院举办的“中法视唱练耳论坛”上,法国巴黎凡尔赛国立音乐学院教授、视唱练耳教研室主任塞希尔-枫丹女士及中央音乐学院青年教师留法硕士研究生郝卓亚,向与会代表描述了法国视唱练耳教育的发展概况,使我们从一个侧面认识了西方现代视唱练耳教育的发展理念和趋势。自1968年法国爆发学潮运动以来,被誉为法国视唱练耳教育鼻祖的 Odette Gartenlaub,提出视唱练耳一定要结合音乐本身,划分了视唱练耳的教学内容,如七个谱号的学习、节奏识谱练习、选编来自不同风格的作曲家作品的视唱练习,用钢琴听写二声部、三声部、四声部练习等等。这就是目前在法国被称为 formation music 的课程。而我们通常讲的视唱练耳课程,对应的正是这一被称为 formation musical 的课程,这门课程的内涵和外延早就远远超越了识谱教学的范畴,真正重视的是对整体音乐能力的培养。

综观国内外视唱练耳教学的发展过程不难看到,现代视唱练耳教学不仅具有传统的基础性特质,又富有现代教育的发展性特征。视唱练耳作为音乐教育中的一个基础学科,涵盖视唱、练耳及音乐基本理论等音乐基础知识与技能,是一个多学科结合交叉的、知识结构相互渗透的音乐教育基础学科。

现代社会对音乐教育人文内涵的不断挖掘和追求,为赋予视唱练耳学科在音乐教育领域中新的角色和定位提供了强有力的理论支持。在视唱练耳研究中,将视唱练耳定位为音乐教育领域的独立学科,有利于开拓视野,开发课程,展开音乐教育科学含量更多的学科研究项目。

二、视唱练耳的学科特点

视唱练耳教育作为音乐教育领域的一个独立学科,是音乐教育的重要组成部分,因此它除了具有自身独特的学科特点外,也具有与音乐教育及美育共同的性质与特征。

(一)以听觉技能训练为基础

视唱练耳教学首先通过听音——用耳朵和心灵感受音乐,再通过视唱——用声音表现音乐,最后通过音乐基本理论——创造和欣赏音乐。相应地要求学生具备的最基本的学习方法有:听、唱(弹)、写(说)。由于音乐是听觉艺术,所以真正的内容,首先是第一部分的“听”,“听”的质量直接决定了音乐感受力的程度。只有具备了一定的听觉技能,才能真正听得懂音乐,深入体验和了解到旋律的起伏、速度的快慢、力度的强弱、和声的张弛、音色的变化等音乐表达方式。视唱练耳教学以其特殊的“听音训练”形式,强化“音乐耳朵”,使学生准确把握音乐形象,正确感知音乐,了解音乐语言,进而理解音乐艺术的实质。

(二)以培养音乐思维能力为目的

视唱练耳教学以其多样化的“读谱视唱”手段,使学生感受音乐作品的内涵,形成良好的音乐思维能力。学生通过结合与音乐审美相关的音乐基本理论及音乐基本技能对音乐进行分析,进行审美判断,可以不断提高音乐鉴赏力,逐步树立正确的音乐审美观。

(三)以强化音乐记忆力为手段

音乐教育以作为时间艺术的音乐为载体,要获得深入理解音乐的能力,就必须具备良好的音乐记忆力,这样才能将转瞬即逝的音响内化,完整地把握音乐作品。视唱练耳教学强化了音乐记忆能力的发展,使学生准确分辨乐句和认识音乐作品的段落结构,从而使“音乐感知力”不断提高。

(四)以提高音乐鉴赏力为目标

音乐感知力包括“音高感”(音准)、“音长感”(节奏)、“音强感”(力度、拍子)、“音色感”(音的自然色彩及和声色彩)、“调性感”(调式及调高)、“多声思维感”(和声、复调、织体)、“结构感”(句式、段式、曲式)和“音乐表现力”。音乐鉴赏力是对音乐的形式、体裁、风格、审美情趣等进行鉴赏和审美判断的综合能力。音乐鉴赏力的良好形成是视唱练耳教学成果的最高衡量标准,是最终实现音乐综合素质全面提高的保证。良好的音乐鉴赏力能促使音乐表达能力的提高。

第二节 视唱练耳的教学目标与方式

一、视唱练耳的教学目标

(一)教育目的

视唱练耳的教育目的应是音乐教育所预期达到的方向和标准,也是视唱练耳教学行为的出发点。它与近代各国音乐教育以培养和发展人的品格为目标的教育目的是一致的。视唱练耳教育体系可以用“以人为本”“以音乐为本”相交融的教育宗旨来反映视唱练耳教育的文化意识、诠释视唱练耳的教育目的。

(二)培养目标

培养目标是教育目的的具体化。我国音乐教育的培养目标,服从于社会主义国家教育的总体目的,并随着时代发展和音乐教育实践的积累,使音乐教育的目的任务更加符合音乐教育科学规律而日趋完善。例如,中小学音乐教育、师范音乐教育、专业音乐教育针对音乐教育的总体目的是一致的,但由于学校性质不同,对不同的培养对象所应具备的音乐素质也提出了不同要求,视唱练耳培养目标就有所区别。因此,视唱练耳培养目标的实现应以课程为依托,使培养目标具体化,进一步确定视唱练耳课程目标。

(三)课程目标

确定课程目标,首先要明确课程与教育目的、培养目标的衔接关系,以确保这些要求在课程中得到体现。将视唱练耳课程目标陈述得明确、清晰,有助于更好地指导我们的课堂实践活动。例如,高师视唱练耳课教学目标是:培养学生对音乐的感知、听辨记忆和识谱视唱能力;初步理解音乐各要素在音乐表现中的作用,掌握音乐表现的常规,积累音乐语言;加强与其他学科的横向联系,全面提高学生的音乐素质,培养和发展音乐审美能力;初步掌握视唱练耳的教学方法。

(四) 教学目标

教学目标是课程目标的进一步具体化,是指导、实施和评价教学的基本依据。教育目的、培养目标、课程目标、教学目标是一个从概况向具体不断转化的过程,应该从质和量两方面来把握这种转化。匈牙利普通学校一至八年级的音乐课程目标中,音乐课教学包括节奏要素、结构要素、旋律和和声要素等,仅以六年级的课程计划中旋律与和声要素的教学目标为例,则要求掌握“在一升、一降号调的固定音名唱法,调号知识,大三度、小三度音程。”显然,相比之下匈牙利学校音乐教育对教学目标的陈述更侧重于用明确的教学行为方式来说明。这种用行为方式陈述教学目标的方法有助于学生明确学习方向,教师明确教学任务,也便于进行教学测验和教学评价,是有积极意义的。

二、视唱练耳的教学方式

(一) 视唱教学的方式

1. 视唱教学的方法

(1)用表演的演唱状态来训练视唱,有益于提高艺术修养。例如,在视唱练习时,对于一些需要精唱的经典音乐作品,可以将谱子放在谱架上,站在谱台前,以演唱会登台演唱的状态视唱,从而提高音乐表演者的心理素质,让其更积极主动地去理解和演绎音乐作品。

(2)在视唱前,要确定视唱曲目的谱表、调性、拍子、节奏、速度、音乐术语、乐句结构、旋律发展方式等,要注重对音乐知识、音乐语言表达规律、音韵风格的掌握,加强对音乐语言的深刻理解和感悟。

(3)视唱的技术性很强,因此其训练方式常带有较强的理性。对于难度较大的视唱技术训练,必须克服枯燥的练习方式,采用灵活多样的练习手段,增加其趣味性和娱乐性。

(4)在学习视唱时,背唱可以使各音高、音值之间的关系在感觉中留下深刻印象。背唱是短时间内建立正确的音高、音值概念的有效途径之一。背唱可以使学生音乐作品中的乐句、乐段、结构形式形成感性认识并上升为理性记忆,还可以锻炼音乐记忆力。

2. 视唱教学中的定调、伴奏以及击拍与划拍

(1) 视唱的定调

在视唱教学中,定调是保证视唱顺利进行的重要环节。但如果对定调的作用认识不全面的话,往往造成视唱教学的失败。定调的作用不仅仅是简单地为学生视唱音调开个头,它的重要作用在于为学生的视唱确定完整的调性框架,以提高音调的音准比较度。我们常常看见的定调方式是教师给出视唱曲调的起始音,学生根据这个音高开始视唱。这时调性感比较强的学生,会主动在内心形成将要视唱曲调的调性框架,因此能够很快入调,在所定调高的调内准确视唱。而调性感比较差的学生,就可能不具有想象将要视唱曲调的调性框架的能力,或者缺乏主动构架所唱曲调的调性概念的习惯,造成不能在所定的调内视唱,甚至严重走调的现象。

视唱前的定调要帮助学生对所唱曲调建立正确的调性概念,应该使学生明确所唱曲调的调式主和弦或调式音阶,一般可以采用以下方法。

①教师弹出调式主和弦、调式音阶、常用的调式和声终止式。

②教师弹出标准音 a^1 或曲调的起始音,说明将要视唱的旋律调性,规定出调式和声终止式,或指出需要构唱的和弦,如主和弦、属七和弦等,由学生自主构唱和弦、调式音阶,然后开始视唱。

③在视唱民族调式的视唱练习时,应先引导学生对音乐作品的调性进行分析,再提炼出音乐作品的旋律骨干音,而后再用以上的方法构唱音级,使学生对所唱的作品有初步的调性体验。

定调的目的,一方面能使学生尽快建立正确的调感,为其独立视唱创造条件;另一方面也能使学生明确定调的意义,养成自觉地在视唱前做好充分的调性准备的习惯。

(2) 视唱的伴奏

视唱的教学要求是要有准确和丰富的音乐表现性。钢琴之所以能成为视唱教学中最常用的教具,是由于其键盘乐器具有固定音高的特点,能很好地提供音乐表达的准确性(校正音准);而其钢琴的和声性特点又能提供丰富的和声(和声听觉训练)。然而在实际的视唱教学中,这一教具如不能得到适当地使用,反而会干扰视唱教学的正常进行。如单纯使用单音、脱离调式和声的跟唱式伴奏,不但会使音乐作品的音高成为脱离调性的孤立音响,还容易使学生养成有口无心、顺口溜的视唱习惯。

要正确使用钢琴进行视唱教学,就要明确不同的视唱教学目的,在不同的教学要求中合理地增加或减少钢琴的介入,有时还要采用完全不使用钢琴的清唱进行视唱教学。假设培养学生独立视唱能力是一堂课的主要教学

目的,就要减少钢琴的介入,以学生独立视唱为主,伴以主要和弦来确立调性感为辅,达到最终脱离钢琴的辅助而实现独立视唱的教学目的。

如果培养音乐表现力是一堂课的主要教学目的,那么应在学生掌握了一般的视唱技术要求后,采用正式的伴奏谱进行伴奏,这样才能提高学生的音乐艺术审美趣味和音乐表现力,获得较好的教学效果。比如法国的《视唱教程》,其中的视唱配有全套的正式伴奏谱。在我国也有《民族视唱与立体节奏》《带伴奏的视唱曲 100 首》等教材问世。虽然带伴奏的视唱教程在我国还不多见,但这些教材的出版填补了我国视唱练耳教学在这方面的空白,也说明了视唱的伴奏在提高教学效果方面的重要作用。

音色是音乐风格形成的要素之一。对音色的听辨能力,在演奏、演唱、创作、指挥、欣赏等音乐活动中有着重要作用。在上海音乐出版社 1997 年出版的《基本乐科教程——练耳卷》中,就有专门的音色听辨内容。

在视唱教学中,也常采用古筝、二胡等民族乐器作为以钢琴等键盘乐器为主的教学乐器的补充,这些民族乐器比钢琴更能准确传达各民族音韵、音高和旋律的特点,可以让学生更好地体验由音的自然色彩和艺术色彩共同构成的音乐风格。

教学改革的内容也包括不只单一地采用钢琴作为视唱练耳“formation music”课程(音乐能力培养课程即我们通常讲的视唱练耳课程)的教学乐器,而是采用多样化的,能为学生更好体验音乐风格的乐器进行视唱练耳的教学。如“在视唱教学中选择加入歌词的乐段,将音准的联系与情感的表达结合起来”。因此,视唱的伴奏不只是简单的校对音准、引导视唱。视唱的伴奏应是包括校对视唱音准在内的提高视唱的音乐表现性、音乐准确性和丰富性的有效教学辅助手段。

教师在采用钢琴伴奏作为教学辅助手段时,还应注意采用与视唱的音乐作品相一致的和声。在伴奏时要富有乐感地弹奏和声的低音声部来衬托视唱、促进音准,而多声部的视唱则尽量不用或少用伴奏。过多、过响的伴奏都会妨碍学生在视唱时认真地倾听、及时地校对自己的歌唱。因此,简洁的和声以及简单的节奏织体构成的视唱伴奏更有利于发展音乐听觉的独立性和积极性。

(3) 视唱的击拍与划拍

视唱中,对节拍、节奏与速度感的正确掌握是顺利进行视唱的保证。教师只有对击拍法及划拍法视唱的目的性有明确的认识,才能在教学中运用自如,取得良好的教学效果。

击拍法能使每一拍各部分节奏时值的划分比较明确,初学者较容易掌握。但击拍法不能明确地指示旋律进行中节拍强弱循环的规律,应用不当

就不利于正确节拍感和速度感的形成。图式划拍对于旋律进行中的强弱规律有明确的指示,对培养良好的节拍感及速度感很有帮助。用图式划拍视唱时,每一种拍子都有特定的划拍图式,划拍动作比起击拍法来说较为复杂,因此初学者对于动作相对较为简单的击拍法更乐于接受。而且初学者使用图式划拍视唱时,对较复杂节奏的把握不精确,往往感到力不从心,有时为了想划拍动作而影响了视唱的完整性。由于击拍法动作简单,便于掌握,因此,建议初学者视唱新曲时用击拍法进行视唱,但必须重视节拍感和速度感的培养。如在视唱时,采用手掌拍出强拍、指尖点出弱拍的方法区别强弱拍。这样能较精确地掌握各种节奏时值,又能建立正确的节拍感。当建立了正确的节拍、节奏及速度的概念后,在精唱时则应该坚持用指挥图式划拍视唱。一般来说,当系统地学习视唱一段时间后,有了一定的内心节奏感后,应掌握直接使用指挥图式划拍视唱的方法。反对脉搏式的击拍,提倡划拍法,是因为划拍法能从外在动作上提示音乐进行中的节拍强弱规律,有助于节奏感、节拍感和速度感的全面发展。

(二)听写教学的方式

“听写”主要由“听唱”与“听写”两部分构成。“听唱”也叫旋律模唱,“听写”的内容主要是旋律听写。

1. 旋律模唱

旋律模唱时,既要听得对又要唱得准,因此对音乐记忆力和音乐表达能力的要求很高。在进行旋律模唱这项训练时,学生必须在规定时间里记住音乐旋律,并准确模唱。要靠理性的音乐记忆,提高归纳、整理音乐旋律内在要素的能力,不断提升音乐记忆力,达到完整准确记忆和模唱的训练要求。

旋律模唱的训练方法主要有以下几点:

(1)通过基本节拍、节奏训练,加强对各类节拍、节奏型的整体感知力。可以在练习时,听辨同一旋律,变换节奏。

(2)加强调性训练,熟悉不同调式旋律的音调特征、调性差异,加强对各类调式旋律特征的整体感知力,培养良好的调性感、音级感。可以做听辨同一节拍节奏,变换旋律音程的专门练习。

(3)掌握常见的几种音乐旋律发展方式,如重复、模仿、模进等。有了良好的旋律结构感,才能理性地记忆音乐旋律。

(4)与视唱教学相配合。在视唱练习时,做到富有表情的视唱,就像演唱歌曲一样。提高模唱中对音乐旋律的音准、节奏及音乐表现力的准

确把握能力。

(5)欣赏中外音乐名曲,背唱音乐主题,积累音乐语言,锻炼音乐记忆力。

2. 旋律听写

旋律听写时,要求学生既要听得对又必须熟练掌握记谱法,因此对音乐记忆力和音乐理论知识水平提出较高要求。旋律听写除了需要具备旋律模唱所需的音乐记忆力、音乐想象力、音乐思维能力外,还必须具备良好的记谱技能。写谱技能的培养有以下基本途径:

(1)背写乐谱。写谱技能的训练可以与视唱的教学同步进行。请学生默写背唱过的视唱曲,可以达到加深音乐记忆、强化写谱技能的双重教学效果。因为学生在默写乐谱时,所唱过的节拍、节奏、音高的各种记谱法都能得到全面的练习。

(2)旋律填空。对于一些虽然掌握了一条视唱练习,也能背唱,但要做到快速准确的默写还有一定困难的学生,可以采用旋律填空的练习方法进行写谱的过渡练习。旋律填空可以为音乐记忆暂时间断的学生提供记忆的启发,使间断的音乐记忆产生联想;同时又可以为写谱的方法提供一些必要的提示。

(3)移调、变换谱号记谱。为了强化学生的写谱技能,可以让他们将正确听写后的旋律移调记谱练习。如将G调的旋律移到F调、D调等其他调上,也可以将在高音谱表上的旋律移到低音谱表上,或将低音谱表上的调移到高音谱表上,以此来锻炼同一旋律在不同调高、不同谱表上的写谱技能。

第三节 视唱练耳的教学要素

视唱练耳的教学要素包括教师和学生,教师是主导者,学生是主体,两者缺一不可。具有较高的专业素质和教学能力是教育教学对教师的基本要求,具有较好的学习素质是教育教学对学生的基本要求,而正确处理好师生关系更是对提高视唱练耳的教学质量有着重要的意义。

一、教师

视唱练耳教学的特点和规律,决定了它较为特殊的教学方法、教学形式、教学过程和教学体系。同时,它的特殊性又对视唱练耳教师,提出了更多的能力与素质要求。

(一) 视唱练耳教师的能力要求

现代音乐教育赋予视唱练耳教师更多的责任和权利,对教师提出了更高的要求 and 期望。要胜任视唱练耳课教学,就必须具备相应的能力。

1. 理解与交往能力

视唱练耳教师的理解与交往能力首先体现在与学生的精神沟通、情感交流和人格影响力上。只有学生积极主动地投入音乐教育教学活动,教师才能有效地实现音乐教育。只有与学生建立起对话和交流,才能建立起平等和谐的师生关系,才能在教学科研工作中形成合力,提高工作成效。

2. 学科管理能力

视唱练耳教师在课堂教学活动中扮演着组织者和管理者的角色。这种管理除了一般意义上的掌握科学的管理学生的方法外,更重要的是要求具备按照音乐教育目的制定视唱练耳教学计划,并按照计划要求设计课堂活动的决策能力。这种能力对于视唱练耳教学成效具有重要影响。管理能力,并不意味着把学生作为管理对象,要求他们刻板地执行教师的指令,而是要在教师的管理下,形成有利于全体学生音乐素养全面发展的有序集体。学生在这个集体中学会合作、互帮互学、共同发展。

3. 教育科研能力

教育科研能力是一种高级的、来源于教育实践而又有所超越和升华的创新能力。具体指教师应当具有扎实的教育学、心理学方面的理论知识和方法论知识,具有收集利用文献资料、开发和处理信息的能力,具有较好的文字表达能力,具有开拓精神、严谨的治学作风以及执着的奉献精神等。

随着音乐教育和现代视唱练耳教学理论、教学方法、教学内容的不断发展和丰富以及我国教育的不断深入,学习现代音乐教育思想,借鉴新的音乐教育技术和教育理论,分析、研究和解决视唱练耳教学中的新现象和新问题,促进视唱练耳教师的自我完善,已逐渐成为视唱练耳教师必须具备的重要业务能力,这也是视唱练耳教育教学所期望实现的价值。

(二) 视唱练耳教师的专业素质要求

相对于传统的知识结构,现代视唱练耳教师的知识结构有了更为丰富的内涵,且各个层面的相互渗透和有机结合,呈现出专业知识结构的多层复合性。这种结合具体表现为视唱练耳教师教学行为的科学性、艺术性、独特

性及精神文化的丰富性、发展性。

1. 现代音乐文化与人文知识

视唱练耳教师不仅应具备这些工具学科的扎实基础,还应具有将这些学科与视唱练耳学科相互交融与渗透的科研能力。这不但是进一步激发学生的求知欲,胜任教师职业角色——“育人”所需要的,同时也是视唱练耳教师随着社会发展而不断学习、自我完善——“育己”所需要的。

2. 专业的音乐表演技能

视唱练耳教师应具备音乐表演某学科的专门知识和技能。这主要是因为视唱练耳作为音乐教育的基础学科,为音乐表演、音乐创作、音乐教学活动打下必要的能力基础是它的重要任务之一,具有基础性、辐射性、渗透性强的学科特点。因此,对视唱练耳教师也提出了不同于其他音乐专业教师的特殊要求。

首先,应对视唱练耳学科的基础性知识、技能有广泛而准确的理解,熟练掌握相关的技能技巧,才能保证不把错误的音乐知识、学习方法教给学生。

其次,必须具有1~2项较强的音乐表演(演奏或演唱)方面的知识技能(如具备较强的钢琴、小提琴或其他民族器乐等的演奏技能),这样才能以更高、更广的视角审视视唱练耳学科的基础性、辐射性、渗透性,才能在熟练掌握音乐知识、技能的基础上,有能力、有精力去设计教学,创造性地实施教学。视唱练耳教师在课堂上应更多地关注学生的发展及教学的进展,而不是把注意力放在不要把音乐知识讲错、不要唱错、不要听错上。精通一项音乐表演技能,可以举一反三地提高自身音乐修养,对于完善视唱练耳教师的专业素养有着重要价值。这一技能可根据个人特点、兴趣、能力来选择和培养。由于视唱练耳课以键盘乐器为主要教具,所以可以是和视唱练耳学科教学直接相关的,如专业的钢琴演奏技能技巧、和声作曲技能技巧、声乐表演技能技巧等;也可以是间接相关的,如弦乐器、管乐器的演奏技能技巧等。

3. 音乐基础理论及其他相关知识

视唱练耳教师要熟练掌握包括乐理、和声在内的音乐基础理论知识,还要学习与课程内容相关的其他学科知识,如演唱演奏方法、合唱指挥、曲式分析、民族音乐学、音乐社会学、音乐心理学、音乐教育学、多元音乐文化等等。尤其是要对视唱练耳学科与这些学科的相关性质、逻辑关系有基本了解。这可以使视唱练耳教师可以与传授相关学科知识的教师在教学上有所

协调,使学生在综合素质的提高上有所配合,取得更好成效。这要求视唱练耳教师有更加丰富的知识底蕴,优化音乐基础知识教学和音乐基本技能训练,不再使教学以符号和推理的形式出现,而是赋予音乐基础教育教学以无限性和生命力,充分发挥视唱练耳教育教学的育人价值。

4. 教育科学理论知识

视唱练耳教师在过去的继续教育中,大多围绕基本乐科知识学习和基本乐科教学法掌握方面。社会的发展赋予了视唱练耳教师在未来的教学工作中具有角色丰富化的特征。它要求教师不仅是音乐教育的实践者,也是音乐教育的研究者。不仅能教,还应追求自己独特的教育风格,这样才能为音乐基础教育的发展做出创造性的贡献。

二、学生

视唱练耳专业的学生要求具有以下几个方面的基本素质。

(一) 音乐理论知识

视唱练耳学习者必须重视音乐理论知识的学习与积累。音乐理论的学习包含多个方面,但是主要可概括为横向与纵向两大方面——音乐基础知识与音乐史类知识。

音乐基础知识包括乐理、和声、曲式、写作等。这些基本知识是学习视唱练耳的基础。掌握了这些知识,学习者才能从理性的角度较快地把握其重点与难点,最后做到主题鲜明、层次清晰、张弛有度。比如乐理知识是视唱练耳学习者学习谱面音乐的工具,只有懂得了这些,才能具备将谱面上静止的音符转化为流动音乐的能力;和声、曲式方面的知识,能够帮助视唱练耳学习者从整体出发分析作品的结构、调性、和声色彩等;懂得了发声原理,有助于视唱技能的提高;懂得了音乐的特性(音高、音量、时值),才能有意识地利用它们之间的相互关系,来丰富音乐表现的手段;懂得了音乐术语,就能够理解作曲家创作的具体要求,并在音乐表现上与创作者达成统一等。

(二) 呼吸、发声、共鸣能力

1. 呼吸能力

视唱的呼吸能力与发声能力密切相关。呼吸是包括人体在内的生物体

和外界进行气体交换的自动的、有节律的运动。通过呼吸所产生的气流是冲击声带使其发声的动力之源,这是视唱的基础。视唱的呼吸与生活的呼吸既有联系又有区别。一方面,二者都是呼吸运动,有共同的特点和规律;另一方面,视唱呼吸又是艺术的、更细腻、更巧妙的呼吸方法,有其更科学的特点和规律。

通常,视唱呼吸有三种常用类型:胸式呼吸法、腹式呼吸法、胸腹式联合呼吸法。胸腹式联合呼吸法是前两种呼吸方法的结合,被认为是视唱呼吸中最科学、最理想的呼吸方法。主要是因为这种呼吸方法不仅吸气深、速度快、气量大、弹性好,而且容易控制。呼吸的关键在于呼和吸两大环节,两者是既对立又统一的矛盾体,视唱时要使两者成为有机的整体,相辅相成,相互作用。

2. 发声能力

发声能力,即视唱者发出正确声音的能力。声带振动能力是发声的关键。人体作为一件最美妙的“乐器”,声带是“发声器”,就如同乐器的“簧片”,人的歌声是由声带的振动而发出的。因此,声带的振动能力就成为正常发声、正确发音的先决条件。要掌控声带振动能力,还必须了解声带的构造及其性能。

3. 共鸣能力

共鸣能力是视唱表演素质中的一种十分重要的能力。如果说声带是“簧片”的话,那么,人体的共鸣腔体就是“音箱”。视唱者既是“乐器”,同时也是“乐器”的“演奏者”。因此,共鸣能力直接关系到视唱音色的优劣。

共鸣是一种物理现象,物理声学原理认为,物体因振动而发声,如果振动物体引起其他物体振动,产生共振现象,就称作“共鸣”。从视唱发声的原理来说,气息振动声带所发出的原始声音叫“基音”,它是细小微弱的。当“基音”在人体的各个共鸣腔里得到充分的共振后,便产生大量的泛音,这就是视唱的“共鸣”。经过共鸣的“基音”,音色被美化,音量被扩大,从而具有丰满的泛音和集中、明亮的声音,这是有个性、有感情、有表现力、有穿透力、有艺术魅力的声音。因此,美好的视唱声音应当建立在良好的共鸣基础之上。

(三) 视唱能力

视唱能力,即看乐谱歌唱能力,它与听音能力密切结合,是学习视唱练耳的基础与前提。视唱方法主要是唱名法的选用。“唱名”是指视唱旋律时,为了便于发音和区别音级,常用拉丁文的七个音来代替自然音阶中的七