

提升音乐鉴赏能力的视唱练耳教学策略研究

沈燕

西安音乐学院, 中国·陕西 西安 710061

摘要: 论文深入探讨了视唱练耳对音乐鉴赏能力具有多维度促进作用, 即通过强化音乐感知力来提升学习者对音高、节奏、音色与和声的敏感度, 增进音乐理解力, 以深化对音乐结构与形式的认识并促进对音乐情感与主题的把握, 最终能提升音乐审美评价能力、培养多元音乐审美视角和增强批判性音乐鉴赏能力。并以具体案例为依托, 详细阐述了视唱练耳训练过程中的实际操作与体验, 从而展现出其在音乐鉴赏能力培养中的重要作用。

关键词: 视唱练耳; 音乐鉴赏能力; 音乐感知力; 音乐理解力; 审美评价能力

A Study on the Teaching Strategies of Solfege and Ear Training to Enhance Music Appreciation Ability

Yan Shen

Xi'an Conservatory of Music, Xi'an, Shaanxi, 710061, China

Abstract: This paper deeply discusses that solfege ear training has a multi-dimensional promoting effect on music appreciation ability, that is, to enhance learners' pronunciation by strengthening music perception sensitivity to high, rhythm, timbre and harmony, to enhance musical understanding, to deepen the understanding of musical structure and form and to promote the grasp of musical emotions and themes. Finally, it can enhance the ability of music aesthetic evaluation, cultivate multiple aesthetic perspectives of music and enhance the ability of critical music appreciation. And on the basis of specific cases, explain in detail. The actual operation and experience in the process of solfege ear training are described, thus showing its important role in the cultivation of music appreciation ability.

Keywords: solfege and ear training; music appreciation; musical perception; musical understanding; aesthetic evaluation ability

1 引言

随着音乐教育的深入发展, 如何有效提升学生音乐鉴赏能力成为教育关注焦点, 而视唱练耳作为音乐教育的基础学科, 对培养学生音乐感知、理解及审美评价能力有着不可替代的作用。所以, 论文旨在探讨如何通过视唱练耳训练提升音乐鉴赏能力, 以此为音乐教育实践提供理论依据与实用策略。

2 视唱练耳概述

2.1 视唱练耳的定义与内涵

在音乐教育的广阔领域里, 视唱练耳作为培养音乐综合能力的基础训练, 其定义与内涵深远且丰富。其中, 视唱这一术语蕴含着从视觉到听觉的直接转换能力, 不只是对乐谱符号的简单解读, 还是对音乐情感的初步体验和表达。要求学习者具备快速、准确识别乐谱上的音符、节奏、动态标记及表情术语的能力, 并能通过声音即时再现这些音乐元素, 让静态乐谱焕发生动音响效果。而练耳则是听觉艺术的深度探索与训练, 它不仅仅是简单的声音识别, 还能深入对音乐内部结构的解析和音乐情感的领悟中。通过系统的听觉训练, 学习者能敏锐捕捉到音乐中的音高变化、节奏律动、

和声织体以及调性色彩, 从而提升学生对音乐作品进行深层次分析与鉴赏的能力。

2.2 视唱练耳教学的核心内容

音高感知与模唱是视唱练耳训练的基础, 这既要求学习者能敏锐分辨不同音高的细微差别, 又要具备将感知到的音高准确模仿出来的能力。这个过程不但锻炼了学习者的听觉敏锐度, 还促进了其对音乐旋律线条的把握与表现, 为后续音乐创作与演绎打下坚实基础。

节奏作为音乐时间组织的骨架, 其准确性和稳定性直接影响音乐作品整体表现, 学习者要通过大量练习掌握各种节奏型的特点与变化规律, 并能在实际演奏中自如运用, 让音乐充满动力与活力。对节拍的深入理解与把握, 有助于学习者更好地感受音乐的律动与呼吸, 增强音乐表现的节奏感与韵律感。

和声与调性的理解是视唱练耳训练的高级阶段, 也是音乐艺术深度探索的必然途径, 和声作为多声部音乐的基石, 其丰富性与复杂性为音乐创作提供了无限可能, 学习者需学习和声理论知识, 掌握和声进行的规律与技巧, 并能在实际演奏中灵活运用, 从而使音乐作品更加饱满与立体。

2.3 视唱练耳教学在音乐教育中的地位

视唱练耳作为音乐学习的基础课程, 给初学者构建起

了音乐感知与表达的基础框架。通过系统训练,学习者能逐步建立起对音高、节奏、和声等音乐元素的敏感度与掌握能力,为后续音乐学习奠定坚实基础。而且随着学习者音乐素养不断提升,视唱练耳训练的内容和难度也会随之增加,从简单音阶模唱到复杂和声分析,从单一节奏练习到多声部协作演唱,每一项训练都是为了深化学习者对音乐结构的理解与把握。提升其音乐表现力与鉴赏力,创作者需通过视唱练耳训练培养敏锐听觉感知和丰富音乐想象力,才能在创作中灵活运用各种音乐元素,创造出富有感染力的音乐作品。对于即兴表演者来说,视唱练耳更是其表演技艺的核心,它要求表演者能在短时间内迅速捕捉音乐信息,并准确、流畅地表达出来,以展现高超的音乐素养与表演能力。

3 音乐鉴赏能力的构成要素

3.1 音乐感知力

在音乐鉴赏的深层领域里,音乐感知力是首要构成要素,它不但是音乐体验的开始,还是连接音乐作品和听众情感的桥梁。简单来说,音乐感知力就是个人对音乐元素以及它们相互关系直接又敏锐的捕捉和感受的能力,这个过程不但涉及对旋律线条的流畅、节奏变化的丰富、音色质感的细腻等音乐外在形态的感知,更在深层次上要求个人能捕捉到音乐里蕴含的情感波动、意境营造和文化意蕴,实现对音乐内在精神的共鸣和领悟。所以,音乐感知力的培养和提升,不但靠个人的生理条件和音乐基础,还需通过广泛的聆听实践、深入的音乐分析以及审美经验的积累,才能慢慢达到非常完美的境界。

3.2 音乐理解力

音乐理解力是音乐鉴赏能力的核心环节,它不只是单纯的感官体验,还深入音乐艺术的内在结构和深层含义里。这一能力让个人不仅能识别音乐的基本元素和形式特征,如旋律走向、和声结构、节奏变化等,还得透过这些表面现象,去洞察音乐传达的情感、思想以及文化背景。音乐理解力的培养,需要个人有扎实的音乐理论知识,如乐理、和声学、曲式分析等方面的相关知识,这样才能系统地去解析音乐作品的构成和逻辑。广泛的阅读和学习也是不可缺少的,通过了解不同音乐流派、风格以及作曲家的生平及创作背景,可以加深对音乐作品深层含义的理解。批判性思维和独立思考能力的培养,是提升音乐理解力的关键,它能促使个人在鉴赏过程中不断去质疑、探索和反思,从而形成自己独特的音乐见解和审美视角。

3.3 音乐审美评价能力

音乐审美评价能力是音乐鉴赏的最终体现,也是衡量个体音乐素养与审美能力的重要标志,它需要个体在深入理解音乐作品的前提下,用自身审美标准和价值取向对音乐作品进行客观深刻评价。这一能力不但包括对作曲技巧、演奏表现、情感传达等方面艺术价值的评估,还涉及对音乐作品

承载的社会意义、文化价值及历史地位的深刻认识与评价。在评价时个体要保持开放心态和批判思维,既尊重原创性与独特性,又敢于提出见解与批判,这样才能促进音乐艺术传承与创新。所以培养音乐审美评价能力,不但是提升个人音乐素养的需要,更是推动音乐文化繁荣发展的重要动力。

4 视唱练耳对音乐鉴赏能力提升的教学策略

4.1 强化音乐感知力的培养

音乐感知力是连接音乐与心灵的桥梁,其深度和广度会直接影响鉴赏的质量与层次,而视唱练耳训练通过一系列精心设计的练习能有效提高学习者对音高和节奏的敏感度。

在音高感知方面,训练内容不仅涵盖基础的单音模唱、音阶构建,还深入复杂的旋律线条与和声变化中,如巴赫的《平均律钢琴曲集》,它精妙的对位法结构和丰富的和声色彩,要求学习者在视唱时精准把握每一个音高的细微差别,从而深刻体会到作曲家对音高运用的独具匠心,这种高度的音高敏感度能让学习者在鉴赏音乐时迅速捕捉到旋律的起伏与和声的和谐之美,为深入理解音乐作品打下基础。

节奏作为音乐的骨架,它的复杂性和多样性可不能被忽视。视唱练耳训练通过基本节奏型、复合节奏、节奏变换等多样化的节奏练习,让学习者慢慢建立起对节奏的敏锐感知,在鉴赏的时候,这种节奏感知力能让学习者轻松捕捉到音乐的律动和呼吸,感受到节奏背后的情感与力量。例如,欣赏斯特拉文斯基的《春之祭》时,学生经过视唱练耳训练后获得敏锐感知,使那独特的节奏和强烈的动力感更加生动地呈现在学习者眼前,让人仿佛置身于原始部落的祭祀场景中,体会到音乐的震撼与冲击。

深度学习者对音色与和声的感受力。音色作为乐器的独特标识,有着丰富性和多样性,也为音乐增添了无限魅力。通过视唱练耳训练,学习者能学会分辨不同乐器的音色特点,如钢琴的灵动与澎湃、小提琴的柔美、大提琴的深沉等;学习者在鉴赏过程中更细腻地感受音色的变化与融合,且和声作为多声部音乐的灵魂,其复杂性与和谐性为音乐增添了深厚内涵。视唱练耳训练里的和声分析与实践,能让学习者掌握和声的基本规则和运用技巧,进而在鉴赏音乐作品时,能更深入地理解其和声结构以及和声变化所蕴含的情感与意义。

4.2 增进音乐理解力的培养

音乐理解力的提高,不但体现在对音乐结构与形式的深刻理解上,还体现在对音乐情感与主题的精准把握上,这种转变就如同给音乐鉴赏之旅点亮一盏明灯,能让学习者穿过音符表面触及音乐的核心与灵魂。

音乐的结构与形式是作曲家创作思维的直观展现,也是音乐作品存在的基础,视唱练耳训练凭借系统的学习与实践,使学习者渐渐掌握了音乐结构的基本框架和形式特征,不管是从简单的乐句划分到复杂的曲式分析,还是从单一的

旋律线条到多声部的和声织体,每一个练习都在让学习者对音乐结构的认知不断加深。例如,莫扎特的《G小调第四十交响曲》第一乐章奏鸣曲式结构,经过视唱练耳训练的学习者能够较为快速地分辨出呈示部、展开部和再现部的划分,理解各部分的功能和相互关系,从而更全面地把握作品整体结构,对于作品中出现的主题变形、动机发展等手法。学习者也能通过视唱练耳实践更敏锐地捕捉到细微变化,进而深入理解作曲家创作时的独具匠心。

音乐不只是技术与形式的结合,更是情感与思想的载体,视唱练耳训练在增进学习者对音乐结构与形式认识的同时,也促进了对音乐情感与主题的把握。在视唱过程中,学习者要把自己融入音乐作品里,通过声音去体验作曲家表达的情感与思想,这种情感的共鸣和思想的碰撞,能让学习者更深刻地理解音乐作品的内涵与主题。例如,贝多芬的《月光奏鸣曲》,其第一乐章那如泣如诉的旋律,通过视唱练耳训练,学习者能较为深切感受到其中蕴含的忧伤与孤独。在视唱时,每一个音符仿佛都变成了情感的使者,引领着学习者走进贝多芬的内心世界,去体验那份超越时代的孤独与渴望。同时,学习者还能更精准地把握音乐作品中的主题发展脉络,理解作曲家如何通过音乐语言来构建和阐述主题,从而实现音乐与情感的完美融合。

4.3 提升音乐审美评价能力

在音乐鉴赏的深邃旅程中,视唱练耳不只是技艺的磨砺,更是审美评价能力的孵化器,通过这一过程持续深化,学习者既能培养出多元的音乐审美视角,又能显著增强批判性音乐鉴赏能力,从而能在音乐艺术的浩瀚星空中找到属于自己的独特坐标。在视唱练耳学习过程中,学习者接触并掌握了各种音乐风格、流派与文化的精髓,为他们构建起了一个多元的音乐审美框架。这个框架形成后,学习者就能跨越时空界限,以更加开放和包容的心态去审视和评价音乐作品。例如,在欣赏斯特拉文斯基的《春之祭》时,学习者不仅会从西方古典音乐视角分析其节奏、和声与结构的创新点,还会尝试将其放在原始主义、现代主义等更广阔的音乐文化背景下去考量,进而更全面地理解这部作品的艺术价值与历史意义。在赏析中国传统音乐如京剧、古筝独奏等曲目,学习者也会运用在视唱练耳中学到的知识技能,去感知其中的旋律美、节奏美与和声美,从而形成对东西方音乐文化异

同的深刻认识。这种多元的音乐审美视角,既丰富了学习者的音乐体验,又拓宽了他们的音乐审美边界。

在视唱练耳训练过程中,学习者渐渐学会了用批判性眼光审视音乐作品,不再盲目追随潮流或权威观点,而是能独立思考、理性判断。这种批判性音乐鉴赏能力的增强,让学习者在面对纷繁复杂的音乐现象时能保持清醒头脑和敏锐洞察力。例如,在评价一位当代作曲家的新作时,学习者会先通过视唱练耳训练对作品的旋律、节奏、和声等方面进行深入分析,然后结合自身音乐审美标准与价值观,对作品的艺术价值、创新程度及社会影响力等方面进行综合评价。在评价过程中,学习者会勇于提出自己的见解和质疑,同时也会尊重并倾听他人意见,通过交流与讨论来不断完善自己的音乐鉴赏体系,这种批判性音乐鉴赏能力的形成,不仅提升了学习者的音乐素养与审美能力,还促进了音乐文化的传承与创新。

5 结语

综上所述,视唱练耳是音乐教育中的重要环节,它既给学习者铺就了通往音乐艺术殿堂的坚实基础,又在培养多元审美视角和批判性鉴赏能力上起着关键作用。通过系统的、科学的、持续的训练和实践,学习者可以更深入地理解和感受音乐,最终成为具有独立思考与判断能力的音乐鉴赏者。

参考文献:

- [1] 臧艳.浅谈视唱练耳对促进初中音乐鉴赏能力的实践研究[J].中国文艺家,2022(6):142-144.
- [2] 陈亮.浅谈音乐教育对大学生素质的培养[J].陕西教育:高教版,2018(2):2.
- [3] 王艳艳.浅谈“视唱练耳”的开展在中学音乐教育中的重要性[J].动画世界:教育技术研究,2012(9):1.
- [4] 王琰.论视唱练耳教学中对音乐鉴赏能力的培养[D].长沙:湖南师范大学,2024.
- [5] 孙强.浅谈视唱练耳教学中学生听记能力培养的“多元化”问题[J].艺术研究,2007(2):2.

作者简介:沈燕(1978-),女,中国上海人,硕士,副教授,从事视唱练耳教学研究。