

视唱练耳对声乐技巧的作用和影响研究^{*}

周云杰

(丽水学院 艺术学院 浙江 丽水 323000)

摘要: 音乐是一门声音的艺术,它可以通过一些特殊的节奏、音高、速度、节拍等来表达不同的主题思想以及各种各样的情绪。视唱练耳是音乐的基础学科,它既注重对技术的训练,也强调将经过听觉获得的音乐材料转换为某种情感,对声乐技巧有着十分重要的作用和影响。本文介绍了视唱练耳和声乐技巧的学习,在阐述视唱练耳在声乐教学中重要性的基础上,论述了视唱练耳对声乐技巧的作用和影响,以便能更好地提高教学质量,培养高质量的音乐人才。

关键词: 音乐艺术;艺术教育;视唱练耳;声乐技巧;作用;人才培养

中图分类号: J60

文献标识码: A

Impact of Solfeggio and Ear Training upon Vocal Music Techniques

ZHOU Yun-jie

(School of Arts, Lishui College, Lishui, Zhejiang 323000)

声乐也称为艺术歌唱,是一门将歌唱语言与艺术嗓音相结合的音乐表演艺术,也是一门技术和实践性很强的学科,它需要歌唱者掌握科学的发声方法,掌握一定的声乐技巧,从而使歌声更加美妙动人。视唱练耳是音乐的一门基础学科,与声乐、器乐等音乐的各科之间都有着紧密的联系,视唱练耳主要是对音准、节奏等方面基础技能的训练,在声乐的学习中有着重要的作用。无论是在声乐技巧的基础训练中,还是在声乐表演艺术中,能够有效地对视唱练耳进行学习和运用,都将对声乐技巧的学习有较大的促进作用。

一、视唱练耳与声乐技巧

(一) 视唱练耳的学习

视唱练耳顾名思义即包括“视唱”和“练耳”两个部分,有“视”、“唱”、“练耳”三层内涵。“视”也即是“视谱”或“识谱”,是对乐谱的识读,包括对简谱、五线谱等各种乐谱中的调式、调号、音符、休止符等方面的识读,“唱”即是“歌唱”,是指按照乐谱歌唱,主要采用的方法有首调唱名法和固定唱名法,“视唱”即是看谱即唱;练耳通俗一点的说就是对音乐听觉的训练,通常是对钢琴弹奏出来的音节进行听辨,还包括歌者对自身歌声的听辨,视唱练耳教学对培养学生的独立识谱能力和音乐思维有着十分重要的作用,对其日后的歌唱、演奏、音乐创作等有着直接的影响。

1. 视唱

视唱教学的目的是培养学生的识谱、看谱、读谱的能力,培养正确的音准感、节奏感等各方面的乐感,广泛积累音乐的传达方式,主要包括音准的训练和节奏的训练两部分内容。

(1) 音准的训练

音准是视唱中普遍存在的问题。在教学或者生活中我们都常常会碰到这种现象:有些人视唱曲目唱得很好,但是演唱歌曲时却唱得非常糟糕,而有些人演唱歌曲时水平很高,但是对一些简单的视唱却唱得一塌糊涂。这是十分普遍的一种现象,这种现象从侧面反映了视唱练耳教学与声乐技巧出现了脱节的问题。要想解决这个问题,在训练中就要对基本的发声和呼吸技巧有一定的了解,为视唱的音准训练提供技术上的支持。老师在教学的时候必须明确基本的发声原理,并且还要借助声乐方面的技巧,帮助学生打开喉咙,用唱歌的状态来进行视唱曲目的演唱。

(2) 节奏的训练

节奏是音乐最基本的内容,是音乐的灵魂所在。节奏的训练在视唱教学中占据重要位置。视唱中节奏的训练主要是打拍子,然而有些人在学习过程中不习惯打拍子,或者是打拍子跟不上节奏,或者是拍子和节奏不能协调起来。这主要是因为这些人的节奏感不稳定和身体的协调性不好造成的。对于这些问题,教学者可以从学生熟悉的音乐作品入手,使他们能够把握拍子的节奏规律,反复对其进行练习,就能够使其对拍子稳定性形成概念,有利于节奏感的培养。

^{*} 作者简介:周云杰(1977-)男,汉族,浙江青田人,浙江丽水学院艺术学院讲师。研究方向:音乐学,声乐表演,声乐教学。

2. 练耳

练耳是视唱练耳的一个重要内容,练耳的主要教学内容是培养音乐的听觉能力,培养正确的音准和节奏感。听觉训练主要包括对音高、音程、节拍、节奏等方面的训练。初学时,学生对一些大跳音程不好掌握,我们可以利用声乐作品对他们进行训练,分析各音之间的音程关系,让学生感受音高的概念,也可以通过熟悉的曲调,加深学生的印象,便于建立准确的音高感。

(二) 声乐技巧的学习

声乐是声音的艺术,没有发声,音乐也就无从谈起,它可以通过一些特殊的节奏、音高、速度、节拍等来表达不同的主题思想以及各种各样的情绪,因此,声乐学习中不仅要求学生掌握一定的声乐技能技巧,对学生音乐情感表现以及音乐想象力的培养也是一项十分重要的内容。乐感的培养主要是从启发学生的表现欲开始,让学生去体验音乐活动中所表现的情感感受。

二、视唱练耳在声乐教学的重要性

视唱练耳是通过视唱练习、听音训练等途径来培养学生“听”和“唱”的感知力和理解力,培养学生的乐感和音乐记忆力及想象力,提高学生的音乐素质,培养学生的创造意识,在声乐教学中有着十分重要的地位和意义。

1. 基础的训练

视唱练耳教学的基础训练主要有节奏节拍、调式调性、力度旋律、听音记谱训练等,训练的目的在于让学生掌握调式音阶及和弦的构唱。声乐教学主要分为发声练习和作品演唱两个部分,发声练习是训练声音技巧的基本练习,包括发声的位置、气息控制等多种练习,是获得声乐技巧的重要途径,训练时大多是先以音阶、琶音为主,再根据学生练习中的发音特点,加入母音的训练。在发声练习中,由于没有歌词,对学生的辨音能力也就有更高的要求,学生必须具备良好的识谱辨音能力,才能跟着钢琴的节奏联系发声技巧,否则即使能够随意调节自己的声音,也不能很好地把握音准和节奏。

2. “听”“唱”感知力的培养

声乐作为一门有声艺术,无论是歌唱表演还是乐器演奏都离不开听觉的培养,音乐学习过程中一个十分有效的手段即使听觉记忆,只有具备了完整的音乐听觉,才能准确地把握音准、旋律、节奏、乐曲风格等,了解音乐作品的风格、内涵、力度、色彩等,进而利用歌唱的技巧,将依靠音乐听觉获得的内心构造的画面通过声音表现出来,而音乐听觉则需要通过严格视唱练耳训练来获得。

3. 乐感的培养

乐感是在音乐实践活动中对音乐情感的感知力,是音乐教育中重要的内容,乐感的核心是节奏,良好的乐感可以使音乐更为细腻、流畅地表现音乐,提高音乐的美感,如不具备良好的乐感,则就会出现跟不上节奏,演唱时断断续续,导致乐句的衔接不连贯,破坏音乐的完整性,因此,就应该加强对视唱练耳的训练,在反复的训练中培养学生的乐感,训练学生对节奏的准确把握,从而达到音乐的完整性。

4. 音乐表现力和想象力的培养

音乐的表现力即是指对音乐作品理解的表现能力,从某种意义上来说,对音乐作品的理解也就是识谱,包括对作品的艺术风格、特色、创作手法、结构、色彩、力度、演奏方法等多个方面的理解。视唱练耳训练中对于音乐作品的广泛接触能够使学生积累大量的音乐词汇,扩大学生的视野,使学生能够感受不同风格、形式的音乐作品,提高学生的音乐审美情趣,促使学生更为深刻地理解作品的内涵,学生的音乐鉴赏力得到提高,音乐表现力也自然而然地随之提高。同时在体会不同的音乐作品时,某一音乐主题还能引起人们内心的共鸣,激发其创作欲望。在视唱练耳中有着大量优秀的、富有艺术性的音乐作品,这些音乐作品可以给学生最直接的美感,为学生日后的声乐演唱、音乐创作等提供灵感。

音乐的想象力是指大脑对音乐记忆活动的再加工、再创作的思维活动,是音乐创作的基础,音乐的思维具有抽象性和模糊性,一个人想要获得音乐想象力,必须具备大量的音乐经验和音乐实践活动,才能有再加工创作的素材,而对于学生来说,视唱练耳是获得音乐经验和音乐实践活动最为直接的途径。学生在视唱练耳练习的过程中,在有意识或无意识听取乐曲时,除了可以培养音乐记忆能力,体会和记忆音乐的节奏和规律,还可培养学生多方面的思维能力,为培养学生的音乐想象力奠定基础。

音乐是一种不断变化的动态的艺术,对于音乐作品中的速度、起伏、休止等处理都需要有深刻的体验,才能够深刻地理解音乐作品的内涵,体验作品的音乐语言。以创立了世界三大音乐教育体系之一的德国著名音乐家奥尔夫为例,其音乐教学体系中最具特色和独创性的即是“声势活动”和“歌朗读”,前者是用简单的身体动作来发出各种有结构的声音,配合多声部的节奏练习来让学习者从中感受到音乐的美感和魅力,后者则是强调有节奏的语言。瑞士著名的音乐教育家达尔克洛斯建立的体态律动学的音乐教育体系中也是注重以肢体语言锻炼培养学生的节奏感,强调应调动一切的手段来锻炼学生的音乐听觉。由此可见,学习视唱练耳的重要性也就不言而喻了。

三、视唱练耳对声乐技巧的作用和影响

声乐技巧离不开音准、音高和节奏的学习,这些都是学习视唱练耳的基础内容。教师在声乐教学过程中,用钢琴弹奏不同的练习曲,让学生通过听觉,用科学的发声来准确地完成每一条练习曲,学生在学习的过程中要注意把握好每个作品的节奏、音准和速度等。优美的旋律能够给人以美的享受,而这种对美的感受将是他们今后在歌曲演唱及二度创作时获取灵感的方式。

1. 视唱练耳有利于声乐学习者音调音感的巩固和提高

人在心理上具有趋同感,在这种趋同感的作用下,人们会习惯性的将类似的东西归为一类。然而在音乐中,每一个音调都在其音阶结构上有其固定的构架,因此,每一个调虽然在调号上有所不同,但是由于结构相同,还是让人觉得有些相似之处,在没有标准音的情况下,我们很容易会将其混为一谈,

因此,在声乐的训练中一般形成的是音调音感。由于在声乐演唱过程中,很多歌唱者只演唱过单声部的作品,他们只需专注自己演唱的部分。因此,长期下来演唱者就形成了较好的线性音乐思维,然而专注于单一声部又导致了他们的立体音感较为薄弱。

在视唱练耳的训练中,二声部、三声部、和弦构唱等都是训练学习者的立体音感为目的而进行的。在和弦构唱中,学习者通过“唱”将和弦进行分解,然后再把它立体化,使“立体和声”音感逐步建立起来。这对声乐学习者的学习意义重大,它不仅能够让学习者更加直观地感受到伴奏部分的立体音效,还能够对学习者在钢琴与旋律声部之间的协调控制能力进行锻炼,提高了学生在听辨音程、调性等多方面的多声性思维能力。另外,在多声性思维训练的过程中,借助钢琴来演奏二声部和主旋律,并与学生自身演唱主旋律和二声部交替或者同时进行,除了能够使学生的多声性思维能力得到锻炼,还能使声音效果更加饱满和谐。

2. 视唱练耳能力的提高能够促进声乐学科的发展

声乐学科的发展和音乐的发展是相互结合相互促进的。视唱练耳在音乐各个学科中的重要性已是众人皆知,但视唱练耳的起源却鲜为人知,实际上视唱练耳正是起源于声乐教学。早在欧洲早期的声乐教学中,教师们发现学生们往往难以准确地把握音准节奏,便将视唱练耳逐渐渗入到教学的过程中,并在这一过程中发现视唱练耳与音乐的各个学科之间都有着一定的联系,因此,逐渐地更加重视视唱练耳,使得视唱练耳得以发展成为一门独立的学科。

现代音乐的发展是趋向于多元化多样性的,声乐的发展亦是如此。现代声乐作品比起古典音乐或民族音乐,在调性、节奏等各方面的难度都更大,这就要求声乐学习者若想要适应音乐发展的需要,就必须要进一步提高自己的视唱练耳能力和声乐技能,才能使其对音乐做出更好的诠释,也即是说,声乐学科想要进一步的发展与音乐的发展相一致,就需要以提高声乐学习者的视唱练耳能力来促进声乐学科的发展,因此,视唱练耳对声乐学科的发展有着十分重要的作用和影响。

3. 视唱练耳有利于声乐学习者整体音乐感觉的增强

在视唱练耳的过程中,每一首训练曲目都有其训练所要达到的目的,包括对音程、节奏等方面的训练都能很大程度上提高声乐学习者对于作品整体技巧的把握。另外,视唱练耳能够帮助声乐学习者建立对音乐的倾向性感觉,有利于更好地表达作品。

很多著名的音乐家们都提倡并强调注重音乐创造与表现的核心地位。视唱将音乐符号转化为实际演唱歌曲。这一过程的本质也是借助声音这种传输物质,学习者表演、创作和参与的过程。视唱训练使学生的音乐语汇得到了积累,音乐视野得以拓宽。在以后的艺术生涯中,那么偶然一部音乐作品,或者是一个音乐主题,就可以对音乐人潜意识中所隐藏的音乐创造力进行充分的挖掘,唤起人内心的音乐感受潜能,激发了活跃的思维,从而迸发出强烈的创造欲望,甚至表达出“境

中有境”“意中有意”,这体现出了“再”创作的价值,也是所谓的“灵感”作用。聆听视唱经典曲调和艺术练习曲时,旋律的优雅韵味给人以直接享受,这也会成为声乐表演时的灵感,进行二次创作。

4. 视唱练耳有利于声乐学习者基本音乐能力的提高

快速识谱能力是音乐表演必不可少的基本要求,是所有从事音乐的工作者必须具备的基本功,如果不注重对识谱能力的培养,演唱时只依靠记忆的引导,久而久之,对乐谱的快速反应能力得不到应有的发展,就不会扩大识谱能力和演唱能力,使演唱的情感及作曲者想要表达的思想情感产生偏差,破坏音乐的准确性。在声乐学习训练中,第一步即是学习发声,它是以后学习民族唱法、美声唱法、通俗唱法等各种唱法的前提和基础,只有通过发声练习,掌握科学、合理的歌唱方法和技巧,才能娴熟地运用自己的声音,使歌唱的气息、音色、音准的控制达到最佳化,从而演唱出动听的乐曲。在声乐学习的发声练习中,学生出现发音不准时,教师往往会采取唱音阶的方法来进行发声训练,训练学生的发音控制能力,在学习到歌曲演唱部分时,学生的视谱即唱能力则是重要的前提和基础,视唱学习中通过旋律视唱可培养学生的节奏感,提高学生的视谱即唱能力。

对音准的准确把握是歌唱者应具备的另一最基本的素质,人的声带是生物结构,难以达到完美统一的音准,因此即使是一些专业的歌唱者在音准上也可能存在一定的偏差,据有关调查发现,多数没有经过视唱练耳训练的歌唱者的音准都会出现4~16MH的偏差,而经过视唱练耳训练的歌手在模唱的过程中,能够分辨出唱出的音与钢琴弹出的音的差别,并会通过自我调节,使唱出的音尽可能地接近标准音高,歌唱时音准明显好于未经过视唱练耳训练的歌手。

听觉即是辨别声音特性的感觉,音乐听觉技能包括自听技能和它听技能,培养音乐的听觉,不仅包括对外界声音的感知,也包括歌者对自己声音的感受和判断,一个歌者的歌唱水平能不能得到提高和发展,能不能完整地呈现出音乐作品的思想和内涵,很大程度上取决于其能不能仔细倾听自己的声音,通过声音的反馈,来调整演唱的音准、节奏、色彩等,对外界声音和自身声音的良好感知力是演唱技巧进步和发展的基本途径。视唱练耳教学的一个重要目的即是锻炼学习者的听觉能力,其对声乐学习者基本音乐能力的作用也就不言而喻。

三、结语

视唱练耳和声乐技能之间的联系是必然的,视唱、听觉和声乐是表现一部音乐作品的基本要素,只有将三者结合在一起,以视唱、听觉为基础配合声乐技巧才能将一首乐曲完美地呈现出来。在教学的过程中,如果我们能够有效的利用视唱练耳和声乐之间的相互联系和相互作用,在学习和训练的过程中将两者很好的结合起来,可达到事半功倍的效果,对两个学科的发展都将起到巨大的推动作用。(责任编辑:陈娟娟)