

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

庄英^{通讯作者}

星海音乐学院 音乐教育学院 广东 广州 51500

[摘要] 师范音乐教育也称音乐教师教育,是师范院校、音乐艺术院校及综合性大学的音乐教育专业,以培养基础教育音乐师资为目标的音乐教育。该专业学生应具有扎实的音乐专业素养,其中包括良好的音乐听觉和视唱能力。本文将在新师范认证背景下,结合师范生培养目标,通过解析瑞士达尔克罗兹音乐教学法在高校音乐师范专业视唱练耳课程中的应用,为该课程的改革提供一定的理论基础及实践框架。

[关键词] 高校; 音乐教育专业; 视唱练耳课程; 达尔克罗兹教学法

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.191

为适应国家基础教育改革发展需求,师范类专业认证有了新的要求及实施方法,师范类专业认证旗帜鲜明地将践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师放在师范毕业生要求的首要位置,贯穿于培养目标设置、培养方案制订、教材资源建设、课程教学实施、教学质量评价全过程,全面保障和 提升师范类专业人才培养质量,为培养造就高素质教师队伍提供有力支撑。

一、音乐教育专业素养

音乐教育专业学生通过音乐理论和教育理论的学习、专业技能和教学技能的基本训练以及丰富的艺术实践,除了具备音乐教育基本理论、基础知识、教学技能和表演技能,以及教育学、教育心理学、教材教法 and 现代教育技术等的基本理论和相关知识,同时也应具有扎实的音乐专业素养,基本的音乐素养是了解音乐艺术本体的构成要素与规律较为重要的基础,而音乐艺术的基本历史、体裁风格、表现形式以及所依托的音乐美学、民族音乐学、文化人类学知识背景也应依靠基本音乐素养而掌握。音乐教育专业学生毕业后将承担起中小学音乐教学,其基本的音乐素养应包括良好的音乐听觉和视唱能力,基本的音乐技术理论知识和音乐技能和一定的音乐作品分析能力。其中听觉和视唱能力尤为重要,不仅为识谱、读谱、唱谱等基本能力,还应能把握作品风格并准确视唱,而良好的听觉能力更是评价学生是否准确演唱、演奏的基本条件,作为音乐教育专业学生,视唱练耳课程学时一般仅1-2学期,为全校公共课。师范专业的视唱练耳课程应如何结合音乐教育专业属性,体现音乐教育专业特色,更好贴近中小学基础教育以及社会音乐教育的需求,成为探索专业师范认证背景下课程改革建设的一条路径。

二、视唱练耳课程

视唱练耳作为学习音乐最基本能力,也是音乐教学中技能训练内容之一。视唱练耳课程主要目标是发展学生音乐听觉和音乐记忆力,建立正确的音准、节奏观念,培养独立

的读谱能力,为学习其他音乐教材打下基础。视唱练耳作为音乐教育的一门子学科,既是音乐专业公共课,也是音乐师范专业的基础课。其强调理论性与技术性兼具,对音乐基础知识、基本技能与音乐素质以及综合能力都有较为深刻的考究,音乐教育专业学生的视唱练耳能力不仅需要具备最基本的音乐素养,更需要体现音乐教育专业以音乐审美为核心的基本理念之一。因此视唱练耳这门科目不仅仅是一门单纯训练的课程,它还是一门能够提高学生综合音乐素质、音乐素养的课程。与此同时,它所涉及到的内容涵盖音乐的多个方面。

视唱练耳从小学开始是音乐课中重点的教学内容。但是依旧受到传统教育观念的影响,学生的兴趣不足、视唱练耳的课程训练过于单一且封闭、音乐的基础知识永远是理论走在前面等等问题依旧根深蒂固。这与师范生在读期间接受到的视唱练耳课程模式有着一定的关系,目前视唱练耳课程大多数以视唱(包括单声部和多声部作品视唱),且大部分作品来源于西方音乐作品,练耳部分以听单音、音程、和弦以及旋律等音乐元素,而这两大模块训练存在以下问题:其一、很难在短暂的学时中真正提高学生的视唱练耳能力;其二、对于中小学基础教育以及社会音乐教育的需求很难对接上,对于基础教育教材中的音乐作品很少体现用于训练的素材中。

三、达尔克罗兹教学法与视唱练耳课程改革

(一) 达尔克罗兹教学法

早在1905年,瑞士作曲家、音乐教育家埃米尔·雅克-达尔克罗兹在日内瓦音乐学院任教时创立节奏教育体系,在教学生涯的早期,达尔克罗兹意识到音乐学院里的专业课存在很多问题:学生的演奏动作与内在音乐感受之间严重脱节;为了发展卓越的技巧,强调训练个别官能,而对音乐的表现却很少;老师对音乐专业学生的教育几乎完全忽视了发展自我进行音乐表现的能力,致使他们在演奏时缺乏对节奏细节的理解和表现;在完成音乐理论课习题时,只能是对各种和声和作曲规则的呆板再现,声部进行缺乏流畅性,无表现力和创造性。作为视唱练耳以及和声与作曲教授,他从教学实

践中发现了传统教学方法的弊端,即书面符号与实际音响的分离、技术与艺术的割离。从而也导致音乐理论的学习成为非音乐性的、公式化的抽象概念练习,音乐演奏的练习成了一种近似麻木状态的动作重复。这也促使了达尔克罗兹在课堂中结合自己的教学内容,首先开设了高级视唱练耳课程,这是融视唱、练耳、理论、表演和即兴表演为一体的综合课程。其次将传统音乐理论和知识教学中的通过音乐符号表达抽象概念变成通过音乐音响获得对音乐知识和概念的基本体验,设法帮助学生发展音乐感受力、听觉能力、创造能力、想象力、记忆力及演唱演奏能力和音乐解释能力。在达尔克罗兹教学体系中,视唱练耳教学部分作为达尔克罗兹教学体系三部分之一,关于视唱、视唱一节奏这部分的方法由数千种练习组成,且是由级别和有序的进行,这样的学习方式是便于更好地学习音阶、调式、音程、旋律、和声、转调、对位和歌唱即兴的理论和实践。¹通过这些音乐元素的练习,学生能够更有好的对音乐作品进行乐句的划分、力度的把握、曲式结构的掌握。达尔克罗兹将体态律动上所研究的教学法原理和方法,应用到他的视唱和练耳教学之中,为了发展绝对音高、准确听觉,达尔克罗兹将具体的练习与内心对音乐感知、注意力和记忆练习紧密结合,目的是为了更好的让学生在呼吸、肢体平衡获得肌肉放松,并且掌握音乐技能。达尔克罗兹教学法中视唱练习主要来源于五线谱记谱的学习,通过在一线谱上运用多种方式来表示音符的名称。同时引入首调谱号概念以及以音节作为旋律来源进行视唱和听写。

(二) 音乐教育专业视唱练耳教学体系

1、音阶练习

达尔克罗兹使用固定调的音高进行对音乐乐句的划分,其中音阶的划分包括二声音阶、三声音阶、半音阶、五声音阶和六声音阶、七声音阶。通过音阶学习进而开始进行和声的分析与创作。其中二声音阶练习可以通过连接练习或连续练习做即兴创编,随着学生能力逐步提高,可以将上行和下行的音符结合在一起形成新的旋律。三声音阶即用音阶中三个相邻的音级构成的两种形式:大三度和小三度,并由全音和半音组成三种形态,学生们也可以在相邻/不相邻、相连/不相连的音中进行三声音阶的模唱。五声音阶以及六声音阶、七声音阶可以在音阶级数上组合不同的三和弦和七和弦的变体,进而引导学生在和声的基础上进行旋律创作。

2、节奏练习

达尔克罗兹认为运用其他方法进行视唱,其主要是针对音高、节拍、音准和音色进行教学,但节奏本身往往经常被忽略,节奏与节拍、力度和旋律之间的联系并没有很好的进行训练。达尔克罗兹教学法中体态律动教常以某音乐元素为核心,通过整体动作体验²而进一步发展内心听觉。节奏作为

每一节达尔克罗兹课程的核心内容,从简单到复杂,从紧张到放松,达尔克罗兹更强调内心对于节奏流动的感受,并且能够在有意识和无意识动作中产生对节奏的反应。达尔克罗兹节奏元素中不只是单一的节奏元素,更多的是一种音乐的进行方式,包括时间—空间—能量—重量—平衡、常规的非固定拍型、节奏对位、休止、时值等34种节奏元素,可根据学生音乐基础能力有序的进行教学安排。

3、结合中小学音乐教材进行有效训练

音乐教育专业视唱练耳课程除了培养学生听、唱的能力,还需要考虑学生是否能够将专业技能运用到基础教育实践中,这与视唱练耳选用的教材有较大关系,师范生首先应熟悉教材歌曲,并能够运用有效的教学方法进行教学,能够具备解决中小学音乐教材作品中学生在视唱难点,同时需要把握作品风格以及民族特征,从音乐本位出发,把握视唱规律。以单元结合音乐元素进行教学安排以及教学设计。无论对于师范生或是其将面对的教学对象,视唱练耳教学都不应脱离学习者的心理特征以及学习规律,有序级进的教学安排以及音乐素材解析能力对教学者而言尤为重要,中小学教材一般以单元式或主题式进行编写,结合作品情感以及风格特征,可以选择其一音乐动机或音乐主题,结合体态律动对作品进行单声部、单一节奏型到多声部、混合节奏型的教学思路,而非禁锢在教材中,教学材料显得单一而无趣。对于音乐作品的解释也不再停留于划分乐句、符号认知、概念识记等层面,还应调动身体感知、听觉、动觉相互作用,能够通过身体真正的感受到谱面上的记号、符号,并能够富有表情、感情、思想进行表达和交流,音乐技能与音乐创作往往是在透析音乐原理与元素后产生,在美育与专业师范认证背景下的音乐教育专业学生,对于视唱练耳课程内容的学习,还需要进一步提高视唱练耳能力与教学的能力。

参考文献

- [1] 郁文武,罗小平.音乐美学通论[M].上海:上海音乐出版社,1999.
- [2] 洛伊斯·乔克西等,许洪帅译《二十一世纪的音乐教育》[M].北京:中央音乐学院出版社,2006.
- [3] 谢嘉幸,郁文武《音乐教育与教学法》[M].北京:高等教育出版社,1991.
- [4] 王杰.高等师范学校视唱练耳课如何融入柯达伊教学法[J].艺术科技,2015.

作者简介:

庄英(出生年月:1992,8),性别:女,民族:汉族,籍贯:广东广州市人,研究生学历/硕士学位 职称:助教 研究方向:音乐课程与教学。