

浅谈学琴中的“读谱”和“唱谱”

俞倩如

杭州爱乐乐团

摘要：作者在对学龄儿童的器乐教学中，总结了读谱对于器乐教学的重要性，并结合自身教学的实例，分析了“唱谱”这一行为对于器乐学习者建立读谱能力的作用和实操方法。对于学生在唱谱过程中容易产生的问题提出了分类并给出了应对方式。对于器乐学习者不同阶段的读谱学习进行了分析和并提出了实用方法建议。

关键词：读谱；器乐学习；唱谱

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.05.233

引言

读谱，指的是演奏者需要像读懂书本上的字一样，看懂乐谱上所有音符和相关记号的一种能力。唱谱，则是学生在学习读谱能力，以及学习器乐演奏的一种方法，即双手打节拍，口中唱旋律，将乐谱的内容唱出来，其实就是“视唱练耳”这门学科中，“视唱”这一部分内容。读谱的能力对学琴到底有多重要？唱谱的方式对于提高演奏水平又有什么样的帮助。这些就是本文想要深度讨论的内容。

一、读谱对于学习器乐的重要性

学乐器是否需要学会读谱这件事，其实在古典音乐的教育界中还是存在一些争议的。一些教学流派认为学习音乐也可以像学习母语或者戏曲一样，采用“口传心授”的方式。年龄小的学生不需要学会认谱子，只要能够模仿着范例，照葫芦画瓢依样演奏出来就可以了。在笔者接触到的很多学生中，有不少人在初学就是这样学习的。一些启蒙年龄较早的学生，在口传心授的教学方法下，虽然可以很快地掌握演奏乐曲的方式，但是读谱能力很弱甚至不能读谱，为接下来的学琴也制造出很多障碍。离开教师的指导，面对全新的作品就无法独立学习，这就是不能读谱最直接的弊端。

“像母语一样学习音乐”的理念没有错，对于年龄很小（2-5岁）的儿童音乐启蒙确实也有一定的道理。这个时期的学生还没有太多的文字图形辨识能力，即便教了认谱的方法，也会出现容易看错谱，漏看错看、不理解乐谱等问题。相反，他们的模仿能力在这个时期是最强的，所以很容易根据观察大人的动作，再根据自身的肢体反应做出出色的模仿。所以对于低龄的学生，先从感受、模仿开始学习音乐，是最快而最不让学生感到辛苦的途径了。我班上许多低龄启蒙的学生，一开始也是先从少看谱，多演奏，多聆听开始，这样不但学生学琴体验感好，也会演奏出比较自然的音乐。

不过需要重点指出的是，许多西洋乐器，特别是钢琴、小提琴这样的乐器是已经发展完善、技巧复杂、演奏方法科学精密的乐器，需要精确的控制能力才能正确发音。乐谱上各种符号也很丰富，充满了音符、节奏型、弓指法、表情力度记号等等。只有看懂乐谱，才能独立地、不加模仿地演奏出一段音乐。和唱歌、舞蹈这样直接的艺术启蒙形式相比，器乐演奏，特别是弦乐、钢琴演奏的复杂程度要更高。可以理解为一种是拿手抓着吃饭，一种是用刀又吃饭，后者肯定是需要学习的。而且随着乐曲程度越来越深，所需要的演奏能力越来越高，读谱的能力也必须跟上。

所以，当学生已经具备了一定的图形分辨能力时，教师就要尽早开始，但扎实缓慢地教他们进行读谱。尽早开始读谱是为了能够让学生产生自己认谱自己拉的成就感，就好像我们童年初学认字时，恨不得能把大街上的广告牌都读下来那种掌握和探索知识的快乐。而很慢很扎实指的就是不要心急，每次不要给太多的量。可以每节课先从一两个音开始，扎实了再给新的内容，不要让学生在大量的内容中迷失。

二、如何在器乐学习中贯彻规范的读谱教学

在早期的读谱教学中，看、唱、写、奏这四种手段尽可能要结合在一起。一个音符能迅速认清位置，之后唱出唱名，能够在五线谱上默写出正确位置、并在乐器上找到正确的音高。这样才算完整地学会了一个音的记谱。五线谱主要考验孩子数音符位置的能力，比简谱容易混淆一些。所以一开始最好使用印刷清晰，字体大一些的材料，还可以用上各种颜色来区分，让孩子能够清晰地辨别音符，避免混淆。

对于年龄小的学生，还需要注意节奏型的改变会改变音符的外貌，比如二分音符（白色的音）变成四分音符（黑色的音）；或者符杆的朝向；抑或者是同样音符印刷位置的变化（换了一页谱子、换了一本书、换了一

个大小)有的学生就会不认识了,这都属于正常的情况。有些时候,学生认错谱子,从成人角度看会觉得特别不可以理解,但是从学生的视觉角度和一些脑回路来看,还是需要教师耐心去理解。学生认错音了,不必急着纠正甚至训斥,先了解和分析原因可能会更加利于下一步的教学。

在笔者的课上,会每节课留十分钟的时间给学生测试、提高读谱能力。读谱环节设计得有趣一些,尽量像是一次游戏,输赢不重要,关键是每一次都在探索和尝试。学生的读谱能力提高了,不仅可以开始独立学习作品,对于接下来进入自主练琴阶段打下好的基础,更重要的是,在学生幼小的内心中,会因为自己可以独立读谱产生一种把控感和成就感,越学越有信心。这才是教学中期待达到的理想状态。

三、不同阶段的乐器学习者如何进行规范的“唱谱”

学生初学琴接触五线谱,笔者就会请他们在每天的练习作业中加入“唱谱”这个环节。作为器乐学习的重要环节,“唱谱”的作用不可以被忽略替代,甚至比演奏更加重要,因为唱错就一定会演奏错,这也是为什么作为教师,需要对于学生的唱谱进行严格的把关和耐心的帮助。

唱谱的标准应该一开始就尽量规范,但是要求可以慢慢提高。比如对于年龄比较小,刚接触乐器,很多还没有音高概念的学生,主要的要求就是把乐谱上的音念对,节拍搞清楚,过程不停顿地连贯唱出。这就达到了一首乐曲基本的演奏标准。一开始教师和家长、学生三方都必须有一定的耐心和配合度,将唱谱作业放到练琴中比较重要的位置来看待。

一开始,低龄学生的唱谱可以放到练琴中间,也可以看作是练琴的一种休息调节方式。唱谱时,需要看着谱子,手打好节拍,独立认谱。尽量不要让家长带着唱。或许一开始比较辛苦,只能一两个小节,但也很可以了。因为初学的乐曲都很短,也就是八个小节到十六小节左右,学生如果认真完成,每周是完全可以在一到两首小曲子唱好再去演奏的。如果在唱谱过程中遇到不认识的音符,需要及时标注出来,询问教师确定好之后,进行相关的记忆抄写,再回到乐谱中唱对就可以了。唱谱也可以及时发现学生在启蒙初期容易记错的基础乐理知识,比如容易算错的节奏,容易看错的升降变化音记号,容易看混的音,容易忽略的表情记号等等。

在唱谱的过程中,如果学生感到比较轻松,就可以鼓励他们唱出升降记号、唱出强弱,把音尽量唱准,给他们逐步提出更高一些的要求。当然这些要求都是逐步

提出的,要令学生明白,升降号唱出是为了不奏错音,唱出强弱是为了表达乐曲的层次和情感,唱准音我们才能听懂这是哪首作品等等。一些小朋友不爱唱谱,特别是一些性格内向不爱张嘴的学生,可能觉得比较累。笔者就会鼓励这些孩子听到自己的声音,唱对了非常好听,让他们了解自己的发声是能被人欣赏的。笔者班上有许多学生也由此慢慢从不喜欢唱谱到逐渐自己主动唱歌,后来还加入了学校和社会的合唱团,笔者也对此乐见其成,因为无论是用乐器还是声音表达自己,对于学生都有好处的。

在训练程度更高一些的学生时,通过提高唱的水平来提高演奏水平,效果也很好。对于已经具备了一些演奏能力的学生,笔者会请他们把表情符号,比如(dolce柔和甜美地、Maestoso庄严地)这样的情感先唱出来。如果学生表达不好,可以去看一些声乐大师的著名唱段,这对于他们理解乐曲所要表达的情绪是很有帮助的。笔者还会教他们在唱高音的时候要学会用假声和气息,这样他们就理解了演奏小提琴的高音为什么会容易难听以及如何避免。唱谱对于帮助他们在长的乐曲中分句、呼吸、找到乐句的方向也特别重要。笔者也会请学生去看一些声音大师们的形体语言,表情管理,气息运用,装饰音演唱的方式等等,对于高级学生启发的作用特别好。当学生演奏多声部作品,比如巴赫的无伴奏作品,找不到旋律线时,也可以用唱出旋律的方法来解决。

综上所述,“唱”对于乐器教学来说是至关重要的。其实作为教师也可以仔细想一下,演奏的作品中,很大一部分本来就是根据声乐歌曲改编的,特别是初学者演奏的一些小曲子。哪怕到了学习的中高级阶段,开始演奏大量器乐化的作品,但还是以旋律性为主。许多为器乐创作了经典作品的作曲家,都同时有很经典的声乐作品存在。如果师生可以在学习这些经典的器乐作品时,也可以接触欣赏一下这些作曲家的艺术歌曲、声乐套曲、歌剧等,看看用“唱”是怎么演绎好一部作品,就能更好地理解这些作曲家的作曲语言和风格,观察在“奏”的时候要达到怎么样的效果。从这个角度来看,学习又打开了新的大门。

“唱”是人类的本能,是每个人和音乐最直接的链接。演奏乐器则是演奏者选择了一种独特的表达自己的方式。毕竟不是每个人都能有一个天生好声音,音域也会天生受限。而器乐演奏通过练习,是可以达到想要的好声音的。一开始,演奏者还无法驾驭自己手上的乐器,这个时候当然可以以“唱”为主,保持好自己对于音乐的热爱和表达欲望。随着对于乐器的掌握程度越来越高,就可以“乐

器替我说话”，用演奏来传递作曲家的想法，表达出自己的情感和心声。

四、读谱容易出错该如何纠正

读谱看错音的情况在学生学琴的过程中屡见不鲜，也是教师和家长会为之深感头疼的一个问题。在作者的班上，看错音的学生是不分年龄、不分性别的。几乎所有的学生都会有看错音的情况，从幼儿到中学生，只不过有些孩子因为训练到位，错音的几率极少，而且自己很快发现改正。有的学生不仅仅无法发现自己看错音，而且屡看屡错，之后还很难纠正。那么，如何在日常教学中，尽可能避免看错音的情况，就成了一个重要的教学目标。

首先，为了不读错音，学生需要对音符做到真正的熟悉。许多学生自以为认识了音符，但是其实并没有真正掌握这些音。真正对于音符的掌握要达到如下的基本标准：看到音符可以下意识唱对名称，不需要任何思考（此为看）；音符无论如何变化节奏形态、印刷或者手写、清楚或者模糊都能认识（此为辨）；能够清楚地知道这个音的音高位置并且在乐器上准确奏出（此为唱/奏）；能够在不加提示的情况下正确默写出来（此为写）。

与学外语时必须熟练掌握单词的听说读写一样，学生必须熟练音符的看、辨、唱、写，才有可能在接下来的完整读谱中尽可能不看错音。所以，对于低龄的学生来说，掌握音符的练习应该每天都做，持续一两年的时间，才能做到真正的熟练，包括升降号的辨识也是如此。如果在一开始学琴急于求成，或者觉得自己已经掌握了就没有配合教师来做这些功课，那么在后期音符复杂、乐曲变长之际，错音的几率自然也会提高。笔者经常对学生说，一定要在乐谱变得密密麻麻之前，真正地学会读谱。

年龄小的学生读谱子容易错，还有一个原因就是心里很急，一开始读谱和练习的速度特别快，也会大篇幅地出现错误。对于之前听过旋律的乐曲还好，特别是对一些没有听过的练习曲，错音的几率就会成倍上升。所以第一遍读谱和演奏最好能将速度放慢一些，唱好再奏，宁可慢也不要出错。一旦发现了小错误，要立刻画出来标记好，不得存侥幸心理放过。这也是很好的读谱习惯。

大多数家长在陪同学琴的时候，往往会苦恼自己不识得五线谱，或者跟不上学生看谱的速度，在这方面帮不上忙很焦虑。这种时候笔者就会告诉家长，学习读谱本来就是学生自己的事情，家长不必帮忙，跟不上也是迟早的事情。与其纠结自己怎么不能代学生唱对，倒不如做一个好队友，帮助学生把唱谱和演奏的录音录下来，

发给教师纠正或者让学生自己先听一下自我纠错。如果学生的细心程度有所提升，作为家长就可以不吝表扬，多多鼓励。如果孩子暂时改不了粗心大意的习惯，宁可少唱一点，少拉一点，至少所演奏的都是正确的。家长切不可在一旁唉声叹气，甚至惩罚学生制造恐慌。而是鼓励学生自己多发现一些谱面的细节，从正面进行引导，打开良性循环的开始。

大一些的学生因为演奏的作品多了，很容易在视奏的过程中“想当然”地去“联想”谱子上的音符，而不是真切地去看。这也是需要特别提醒的。在遇到平时很少演奏的极高音时，除了耐心地算出音名之外，最好能把音名、指法、所需要的把位都给标记好，一回生二回熟，就可以避免读错高音。而当读那些密密麻麻排列的快速音符的时候，一是要放慢耐心看；二是要多多找规律，看清楚音符排练是否存在一定技法规律，就可以避免出错。

结语

读好谱是一件既难也容易的事情。难点在于需要非常有耐心和细心，也需要积累许多的经验才能读好复杂的乐谱。但是细想想，如果在外行眼中如天书般复杂的乐谱都能读清楚，那么无论学生进行阅读还是书写，一定也可以做到极快又少出错。想学好读谱，就要坚持每次练琴前都先唱谱，宁慢勿错、先慢后快、遇错速圈、不漏细节。做好了这些读谱习惯之后，

学生的阅读能力，仔细程度也会有相应的提高，在学琴和学习方面都会取得明显的进步。

参考文献

- [1] 王英奎，主编．学校美育[M]．辽宁人民出版社，2009.
 - [2] 纪东琪．美育视阈下学生美育素养提升路径探究[J]．中国教育学刊，2019(S1)．
 - [3] 靳勇；．歌唱情感在声乐教学中的培养研究[J]．戏剧之家，2022，No. 440(32)．
 - [4] 张志剑；．指向核心素养的音乐课堂歌唱教学策略[J]．音乐天地，2022，No. 788(09)．
 - [5] 王众敬．“双减”背景下班级歌唱教学提质策略研究[J]．中国音乐教育，2022，No. 333(03)．
 - [6] 姜之超．初中音乐歌唱教学“以音乐审美为核心”教育理念的思考与实践[J]．北方音乐，2020，No. 407(23)．
- 作者简介：俞倩如，女，山西长治人，国家二级演奏员，研究方向：西方古典音乐演奏、古典音乐教育。