

听觉分析在高师视唱练耳教学中的实践与探索

杨梦抒

贵州师范大学音乐学院

DOI:10.12238/er.v7i12.5655

摘要：本文深入探讨了在高师视唱练耳教学中如何通过听觉分析来提升学生的音乐素养。文章阐述了视唱练耳课程的现状及其在高师音乐教育中的重要性，并详细介绍了一系列提高学生听觉分析能力的方法，包括音程与和弦的听辨训练、和弦连接的练习，以及节奏听辨的技巧等内容。此外，文章还强调了课堂内容的多样性在增强学生参与度和提高学生兴趣等方面的作用，如通过选择不同时期和风格的音乐作品作为教学素材，以及引入器乐和声乐作品来丰富学生的音乐体验。通过这些方法，旨在为高师视唱练耳教学提供理论与实践相结合的教学策略，以促进学生音乐能力的全面发展。

关键词：视唱练耳；听觉分析；音乐教育；教学方法；课堂多样性

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

The Practice and Exploration of Auditory Analysis in the Teaching of Ear Training in Sight-Singing Teaching

Mengshu Yang

School of Music, Guizhou Normal University

Abstract: This paper deeply discusses how to improve students' musical literacy through auditory analysis in the teaching of solfeggio and ear training in senior teachers. This paper expounds the current situation of ear training courses and their importance in music education, and introduces in detail a series of methods to improve students' auditory analysis ability, including interval and chord listening training, chord connection practice, and rhythmic listening skills. In addition, the article also emphasizes the role of diversity in classroom content to enhance students' participation and interest in learning, such as enriching students' musical experience by selecting musical works from different periods and styles as teaching materials, and introducing instrumental and vocal works. Through these methods, the aim is to provide a teaching strategy that combines theory and practice for the teaching of solfeggio and ear training in senior teachers, so as to promote the all-round development of students' musical ability.

Keywords: Ear training; Auditory analysis; Music education; Teaching methods; Classroom diversity

引言

作为高师音乐教育的重要基础学科，视唱练耳不仅涵盖了对学生视唱及练耳技能的培养，还深度融合了乐理知识、和声学以及曲式分析等多个理论层面，构筑了一个理论与实践并重、综合性质显著的学科架构。在视唱练耳教学过程中，如何通过实施听觉理解等实践活动，有效提升学生的音乐修养，并丰富课程内容的多元化表现，以此适配当代音乐教育的发展趋势与要求，是我们一直以来希望达到的目标。

1 视唱练耳的含义及课程现状

在高等师范音乐教育体系内，视唱练耳课程扮演着至关重要的角色，旨在通过系统化方法增强学生的技能技巧与音乐感知等能力。然而，在教学实践中，该课程的重要性常被低估，学生对视唱练耳课程在音乐学习中的重要性认识不够深刻，这一问题在高等师范音乐学和音乐表演专业中表现得

更为显著。视唱练耳教学的内涵超越了简单的技能训练，其实质是一个融合理论认知与实践演练的综合学科。在教学过程中，将理论讲授与实践活动紧密结合，不仅能培养学生的音乐技能，还能促进他们对音乐理论的深入理解，从而全面促进学生音乐素养的提升。

视唱练耳课程构成了音乐教育的多元维度平台，涵盖了音高辨别、节奏感知、和声分析及旋律构建等音乐感知能力的培养。此类训练致力于对学生音乐能力的培养，继而将此感知能力转化为实践操作的技巧。以音程与和弦的辨识练习为例，这两项日常性、基础性训练不仅加强了学生准确把握音高关联性的能力，还着重于引导他们在实际表演中综合运用所涉及的理论知识。而将理论与实践相结合的过程，正是视唱练耳课程的精髓所在。

视唱练耳教学不仅将理论知识融入实践活动中，而且还

要求学生在学习音乐理论的同时，借由视唱练耳的实践和演练，能更深刻地认识并把握这些理论知识的内涵，促使学生既在理论上对音乐作品有透彻的理解，又在具体操作层面能熟练应用这些理论知识，从而高效提升其音乐修养，达到学习成效的最大化。

2 提高学生听觉分析水平的方法

在高等师范院校的视唱练耳教学中，对听觉分析的探究与实施构成了一个全方位、综合性的体系，包含了音程辨识、和弦构成、和弦连接及节奏听记、旋律听记等多个核心训练模块。这些训练不仅能够增强学生在音乐上的感知力，还致力于深化他们对于音乐理论的认识与实际操作能力。

2.1 音程听辨、听记训练

音程听辨训练在听觉分析领域中占据着基石般的地位，其根本目的在于运用一连串系统化的教学手段来增进学生的音高辨识能力。训练起初阶段从基本音程开始，随后逐步加入变化音，循序渐进地让学生逐渐掌握不同音程间的音高差别和关联。在此过程中，标准音 a1 的运用显得尤为重要，它为学生确立了一个稳固的“参照点”，助力他们在音准判断时精确调校音高标准。另外，通过引入音程构唱练习，学生能亲身体验并实践音程间的关系，这种实战经验不仅巩固深化了他们对音程的理论认知，还使他们在实际音乐演绎中能更细腻地再现这些音程结构。这一套结合理论与实践的训练体系，不仅促进了学生音准感知技能的提升，也让他们在音乐表演中展现出应有的技术准确度与艺术感染力。

2.2 和弦听辨、听记训练

在视唱练耳的教学中，和弦练习包括三和弦及七和弦的原位及其转位等各种形式。通过和弦的听辨及听记训练，不仅能提高学生准确识别各种和弦的能力，还能提升学生对和弦色彩——一种体现和声特性的感知能力。洞悉和弦色彩对于掌握和理解音乐作品的情感深度与风格特点至关重要，它蕴含了对和弦张力、稳定性及其音色演变的细腻感受。借助结合识别音高与解析和弦色彩的教学策略，学习者能有效提升在复杂和声音响面前的辨别力。这种教学模式不仅锻炼了学生的听觉能力，也加强了他们对乐理以及和声学的认知与理解。

在进行和弦听辨和听记教学的过程中，学生需要逐步掌握在较复杂的和声音响中鉴别和弦种类与构成的技巧。这对于提高学生对原位三和弦、七和弦及其转位和弦的认识和理解，以及在和弦进行中掌握其功能属性和相互关联的重要性。通过此类训练，学生能更准确地了解乐曲的和声结构，为之后更深入的理论学习、奠定坚实的和声基础。另外，和弦听辨和听记的训练不仅能够提升学生的和声分析能力、表演技巧和音乐创作水平，还能强化他们在音乐理论与实际操作中的综合运用能力和对音乐的鉴赏能力。

2.3 和弦连接训练

和弦连接练习作为和弦听辨和听记训练的自然延伸，其根本目的在于增强学生理解和声的自认规律以及在音乐作品中的和声效果。和弦连接训练，可以通过分声部、小组合作演唱、演奏等形式，让学生能直观地感受到和弦色彩的变化、了解音乐的结构和发展方式，从而更好地运用这些技巧来推动音乐的发展。例如，I—V 进行（即主和弦到属和弦的进行）在音乐结构内部的使用，可以有效地推动音乐的进展和发展，在教学实践中，可从 C 大调开始的 I—V 进行开始，逐步向其他调式拓展，待学生掌握之一基础连接后，再循序渐进地加入更多的和弦进行连接训练。

此类训练不仅能够增强学生在和声分析及演奏方面的能力，同时也强化了他们综合运用音乐理论与实践的技能。和弦连接训练的核心在于深入理解和弦进行中的功能与相互作用，这是构成音乐作品中中和声动态流转的基石。因此，学生需要准确识别和掌握和弦的和声功能性，这是确保其在今后的即兴伴奏和音乐创作中能够熟练地运用和声、丰富音乐层次的关键所在。

再者，和弦连接练习还着重体现了集体协作的必要性。经由分声部小组合作的方式进行构唱和视唱练习，不仅能够增强学生的音乐表达能力，还能锻炼学生在集体中的协同合作能力和树立团队合作的意识，为之后他们的演出实践打下基础。在教学过程中，要求学生相互配合，以确保声部之间的协调一致，例如，把学生划分为三个声部，从低到高，每个声部分别演唱三和弦的低音、中间音和旋律音。然后，从 C 大调的 I-IV-V-I 和弦进行开始，每个小组先单独练习，在掌握音准后，再将三个声部同时进行。通过这种分声部练习的方法，学生能够更直观地感受到和弦的连接方式，以及单声部与和声效果的区别。另外，教师还可以挑选一些音乐作品，让学生分声部进行练习，为之后的合唱做好准备。通过不断的实践，学生有机会直接感知和弦色彩的转变以及和声韵律的美感。这些练习不仅强化了学生对各种和弦的掌握，同时也有益于学生在合唱和实际演奏中更自如地运用和弦连接的不同形式。

2.4 节奏听辨、听记训练

节奏训练是通过听辨和听记不同类型的节奏，加强学生对各种节奏的熟悉程度、提高学生在音乐表演上对节奏的把控能力，以及提升他们在音乐创作中对节奏的运用。在教学实践环节中，通过对四分、八分、十六分节奏，以及附点节奏、切分节奏、三连音节奏等节奏类型的听辨、听记等练习，让学生熟练掌握各种节奏，进而增强对音乐作品的艺术表现力。

另外，对于一些较复杂节奏型，还可以采用聆听、对比、模唱、视唱、演奏等方法进行训练。也可以在课堂上引入一

些包含较复杂节奏的现代音乐作品，让学生一方面能够对于较复杂的节奏型有直观的感受，有助于增强他们对不同风格乐曲的感受力与领悟能力；另一方面，还能提升学生的学习兴趣，对其在音乐学习与实践活动的参与中起到事半功倍的作用。

2.5 旋律听记训练

普遍来讲，在视唱练耳的教学过程中，旋律听记一直以来都是一个教学难点，学生很难在短时间内提高准确记谱的能力。所以，在教学材料的选择上，教师应将课程目标与学情分析充分结合起来，运用我国民歌、传统音乐、民族音乐，以及西方各时期的艺术佳作等作为听记素材。这些选材因广为人知并蕴含丰富的文化意涵，能有效增进学生的学习兴趣及参与热情。让学生在提高旋律听记能力的同时，亦能丰富对不同音乐文化的认知和理解。

另外，教师还可以采用对比的方法，让学生洞察旋律在不同表演情境下的区别和特点，引导他们更准确地区分旋律在不同演奏方式中的角色与功能。例如，让学生通过聆听同一旋律的钢琴演奏和乐队合奏的不同效果，让学生更为直观地感受到音乐旋律在不同乐器和环境中的展现形态。通过这种对比分析的教学方法，学生能更深层次地掌握旋律这一音乐构成的要素，这对增强他们的音乐分析能力及舞台表演能力具有重要意义。

3 丰富课堂内容的多样性

在高等师范院校的视唱练耳教学中，对听觉分析的探索跨越了多个层次，旨在增进学生的音乐感知力和加深化他们对于音乐作品的理解与鉴赏能力。

3.1 器乐作品的应用

采用器乐与声乐作品作为听力训练的资源，是视唱练耳课程多元化的显著标志。这种教学手段不仅能够充实视唱练耳课程的教学内容，还能加强学生对不同体裁的音乐作品的鉴赏能力。让学生能够了解音乐旋律在器乐演奏中的特点，以及音乐体系中的地位和影响力。除此之外，为了帮助学生从音乐作品中更深入地挖掘核心旋律，教师还可以从提炼音乐作品中的主题旋律着手强化听觉训练，让学生对音乐的理解、演奏具有更为重要的实践意义。这样，既能够助力于他们在演奏过程中掌握音乐作品的精髓，又能激发他们在音乐创作中对旋律的创新。例如，在教学实践中，教师可以先让学生聆听贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》的第一乐章，使他们对该乐曲的音乐氛围有初步的体验，随后有序地指导学生辨别和记录主部主题的旋律。让学生不仅能够多声部音乐中识别和概括主导旋律，还能进一步加强对音乐作品关键元素的认识和理解。

此外，器乐作品融入视唱练耳课堂，赋予了学生探索各

类乐器特性和演奏技巧的契机。每一种乐器都拥有其独一无二的音色与演奏特点，通过对器乐作品的剖析，学生能更全面地掌握各种乐器的功能特性和艺术表现力。这种深层次的认知，不仅有助于学生在乐团合奏与协奏中与各种乐器建立更为紧密的沟通，同时也激发了他们在音乐创作中，展现出更加多元的音乐语言。

3.2 声乐作品的应用

在高等师范院校，声乐专业的学生占了大多数，对于这些学习声乐专业的学生来说，在视唱练耳课堂上，融入不同时期、不同类型、不同国家的声乐作品作为教学内容，不仅能够激发学生的学习兴趣 and 课堂参与度，而且透过解构声乐作品的旋律走向、节奏布局及和声架构，让学生得以更全面地把握声乐作品的艺术表现手法与特色，这对于提高他们的声乐表演技能及深化艺术领悟力具有不可小觑的价值。

采用声乐作品作为听觉训练的材料，能有效增强学生对音乐的认知。了解音乐作品并非简单的旋律的累积，而是旋律、节奏、和声等多种音乐要素的和谐统一。通过对各种声乐作品的剖析，学生能够更全面地掌握音乐的结构及表达技巧，这对全面提升学生的音乐综合素养具有重要意义。

4 结论

总而言之，视唱练耳教学在高等师范音乐课程体系内占据着核心地位。该课程通过严谨的听觉训练，不仅增强了学生的音乐感知，还深化了他们对音乐理论知识的掌握与实践。视唱练耳教学内容的丰富化、多元化也为学生搭建了宽广的学习舞台，促使他们在多样化的音乐类型与风格中寻找共鸣，从而在音乐表达能力和创新意识上获得激励。展望未来，在音乐教育领域持续演进与创新的浪潮中，视唱练耳教学将不断探索并采纳更多高效的教学模式与策略，旨在培育出音乐造诣深湛且富有创新能力的英才，为推动音乐艺术的继承与繁荣贡献力量。

[参考文献]

- [1]罗澎旋.基于学生从教技能培养的高师视唱练耳教学研究[D].河北师范大学,2023.
- [2]王朕.高师视唱练耳教学中地域特色音乐元素听觉分析研究[D].吉林艺术学院,2023.
- [3]胡安琪.论听觉分析在高师院校视唱练耳教学中的实践与探索[J].戏剧之家,2022,(02):113-114.
- [4]陈海玲.少数民族音乐素材在高师视唱练耳教学中的运用研究[D].聊城大学,2021.

作者简介：

杨梦抒（1978年3月-），女，汉族，贵州，大学本科，副教授，研究方向：音乐教育。