

自弹自唱在高校视唱练耳课堂中的应用研究

班惠丽

青岛大学，山东青岛，266000；

摘要：自弹自唱是一种音乐表演方式，指的是自己弹奏乐器，同时演唱歌曲。自弹自唱中，歌手自己弹奏乐器，可以更加自由地表达音乐想法和情感。在高校中，自弹自唱作为专业选修课和必修课，可以作为视唱练耳课的辅助课程，为更好的练习视唱和练耳起到了重要的作用，进一步扎实学生的视、听觉。

关键词：自弹自唱；视唱练耳；听觉；多声思维

DOI：10.69979/3029-2735.25.05.029

1 自弹自唱

1.1 定义

自弹自唱，是一种综合性的音乐技能，是在即兴伴奏和正谱伴奏的基础上进行范唱的。它是两层同步进行的特殊形式：第一层同步进行是即兴伴奏，也就是说伴奏创作和演奏同步进行；第二层同步进行是即兴伴奏和正谱伴奏与演唱同步进行。

1.2 主要课程目标

1. 加强技能训练。

通过钢琴弹奏等实践活动，来丰富学生的钢琴、乐理等基础理论知识，为之后的舞台演奏和教学打下基础。能够充分提高学生的自主学习能力和音乐魅力，提高其创新能力，能够在完整演唱歌曲基础上，加入自己的情感与个人风格，促进全面发展。

2. 提高创作能力。

提高学生的钢琴弹奏能力、即兴创作能力、识谱能力以及音乐表现力和创造力，培养在社会发展中具有成功潜质的创新型人才。

在高校中，主要针对大三的学生。选修这门课程的同学大多数为音乐教育专业、音乐表演专业（钢琴、声乐为主）的学生，还有少部分民乐专业的学生。当然，对于钢琴、音教专业的同学来说，自弹不成问题，当然重点就放在自唱上。那对于民乐专业学生，由于没有什么钢琴基础，最大的难点就是自弹，同时还要在自弹的基础上进行歌唱练习。无疑是难上加难了。

由于学生个体差异情况不同，在教学过程中，首先将学生按照专业分为三类，分别为：声乐组（音乐教育声乐方向，音乐表演声乐方向）、钢琴组（音乐教育钢

琴方向，音乐表演钢琴方向）、民乐组。分类的目的就是达到一个互补的作用。其次，按照专业程度，由易到难布置三首自弹自唱的谱例。之后，将 36 名学生分为三组，每组 12 人。分别搭配一名钢琴方向的学生，一名声乐方向的学生，一名民乐方向的学生。（这三名同学的位置在组内可以轮流变换）。

1.3 具体教学计划

1. 首先，针对三种不同专业选取三首曲子：

23、两只老虎 (独奏版)

曲谱选自：李耕冰编著《弹几数学钢琴》湖南文艺出版社2010.11版

法国儿歌
打谱：周瑞工作室



(民乐专业)

上学歌

《大众乐谱网制谱》

小学生歌曲
郭强 改编



(声乐专业)

40. 送 别



(钢琴专业)

2. 其次, 不同的曲子进行针对性练习:

民乐专业: 对于民乐专业的学生来说, 首先要熟悉钢琴。由于课时有限, 学生不能在短时间内学会钢琴这门复杂的乐器, 所以要采用针对性的教学方法来帮助学生在这段时间内快速上手钢琴学习。民乐学生大部分在练习乐器的时候, 看的都是简谱较多, 五线谱的学习很少。

首先, 就是无升降记号的 C 大调音阶练习。先唱再弹。这一练习的目的是为了熟悉七个基本音级的位置以及熟悉指法, 为之后的歌曲学习做准备。

C 大调音阶



其次, 对于民乐专业的学生, 基础较为薄弱, 布置练习的曲子大多集中在 C 大调与 a 小调范围内, 例如这首《两只老虎》。

23、两只老虎

(独奏版)



这首歌对于学生们来说, 再熟悉不过了。整首曲子分为四小句, 两小节一句, 都是后一句重复前一句, 左

手伴奏声部都是单音。整体较为简单, 比较好上手。

在练习时: ①先带领学生进行发声练习, 打开口腔; ②带领学生哼唱旋律, 初步熟悉歌曲的旋律。通过哼唱弹唱, 初步了解自弹自唱的方式与方法。③对学生进行自弹自唱的示范, 其中包括左右手声部的强弱、加入歌词唱和弹的配合。④学生一边弹奏, 教师一边指导, 及时指出问题所在。

声乐专业: 对于声乐专业的学生, 由于本身就具有演唱能力, 所以重点关注在演奏上面。这里声乐专业分为两类: 音乐教育声乐方向的学生, 在艺考时大多数已经具备了钢琴弹奏能力。在教学过程中, 对于这一类的学生应着重关注他们在演唱时钢琴的配合以及声音的强弱。对于音乐表演声乐方向的学生, 演唱能力比较强, 钢琴基础还是弱一点。对于他们, 重点关注两点: 一个是钢琴弹奏能力, 还有一个最重要的问题就是音乐表演声乐方向的学生在自弹自唱的过程中容易演唱人声容易比钢琴声音大, 要随时提醒学生人声与钢琴的强弱配合。例如这首《上学歌》。



这首歌曲也是比较熟悉的儿歌, 整体八小节, 分为四句, 两小节一句。前两句是卡农轮唱式进行, 后两句较难。

在练习时: ①先带领学生进行 a ai yi ao wu 的发声练习, 打开口腔; ②带领学生哼唱旋律, 初步熟悉歌曲的旋律。通过哼唱弹唱, 初步了解自弹自唱的方式与方法。③对学生进行自弹自唱的示范, 其中包括左右手声部的强弱、加入歌词唱和弹的配合。④学生一边弹奏, 教师一边指导, 及时指出问题所在。

钢琴专业: 对于钢琴专业的学生, 这里也是分为两类: 对于音乐教育钢琴方向的学生, 弹唱与弹奏能力都还不错, 主要关注他们的人声与钢琴的配合能力。可以适当的加上踏板, 增强音乐表现力。对于音乐表演钢琴方向的学生, 演奏能力较强, 可以布置稍难一点的曲子, 加上踏板人声的配合, 增强音乐表现力的同时, 提高弹

唱能力。例如这首《送别》。



这首歌曲是一首充满情感和哲理的中国古典歌曲，由艺术家李叔同创作。这首歌不仅表达了对离别之苦的深刻体验，还蕴含了深刻的哲学意义和文化价值。

全曲整体十六小节，分为四句，四小节一句。整体形成一个起承转合的句式结构。

在练习时：①这首歌曲是一首充满情感和哲理的中国古典歌曲，由艺术家李叔同创作。在弹唱之前，介绍歌曲相关的历史背景，调动学生学习积极性。②带领学生进行发声练习，打开口腔。③带领学生哼唱旋律，初步熟悉歌曲的旋律。④对学生进行自弹自唱的示范，其中包括左右手声部的强弱、加入歌词唱和弹的配合。⑤学生一边弹奏，教师一边指导，及时指出问题所在。

通过这样的分组练习，不仅可以不同程度的提高学生自弹自唱的能力，而且可以进一步培养学习自弹自唱的主动性，增强音乐表现能力。

2 视唱练耳

2.1 定义

视唱练耳，是音乐学习中一门基础技能训练课，是一门系统的发展音乐听觉，开发人的音乐本能，提高人们的乐感的课程。开发人的本能即视唱练耳的目的是培养学生看谱即唱(奏)能力，识谱记谱的能力，辨别音高的能力(正确的音准)，辨别音色的能力，掌握音乐的节奏能力(节奏感)，以及调式调性和音乐记忆等方面进行训练。

视唱练耳包括视唱和练耳两部分。练耳又包括听觉分析和听写两个方面，它们之间是互相配合，互相补充，紧密相连不可分割的有机整体。

2.2 教学现状

现阶段的课堂教学中，在视唱方面，大多数只是教师弹奏，学生看谱唱谱，学生跟唱。学生大多还是被动学习、机械性学习，大部分学生可能上课唱完之后，转头就忘，学习积极主动性不高，效率较低。在练耳方面，比如说带旋律的节奏听记、单声部旋律听记、双声部旋律听记这几个方面，学生学习较吃力，准确率不高。

3 自弹自唱与视唱练耳结合的意义

通过自弹自唱的训练，学生能够做到眼看、口唱、耳听、手动的协调统一，调动多方面感官的参与，自弹自唱能力的培养对学生视唱练耳的学习具有重要的意义。

3.1 提高音乐听觉能力

将自弹自唱融入视唱练耳课堂，不仅可以解决学生单一的看谱唱谱的机械化学习模式，而且在通过自弹自唱中的左手伴奏，右手旋律或者左手旋律，右手伴奏的单声部/双声部练习，学生建立起了横向、纵向的和声织体框架，听记能力就会得到很大程度的提升。而经常处于正确又凝练的伴奏织体下进行视唱，能促进学生纵向和声音响听觉训练的发展，减少长期单声部的练习，增强对和声音响的敏感度，有利于将来进行多声部的音乐学习。多声部的弹唱能提高对多层次旋律、和声音响和立体节奏的感知灵敏度，而且这种长期的和声音响接收使得对和声的了解进一步加深，逐渐从根本上提高听觉水平。

3.2 建立多声思维能力

多声思维能力的建立对于视唱练耳的学习起着重要的作用。多声思维能力是高师音乐学习中必须的阶段，多声思维的主要内容是人的大脑能够分析、整合概括听觉器官接所能收到的多声部音乐信号的一种大脑思维方式。在本科及以下阶段，视唱练耳的学习重点是单声部的练习，包括音符和旋律的听记还有很多的单声部视唱曲的实践，这种重复式的单声部练习让学生的思维固定在了单声部的直线型思维模式上。

在视唱练耳的学习中，多声部视唱是培养和拓展多声思维的重要方式，其中自弹自唱形式可以有效地培养学生的多声思维能力，这种实践行为要求在边弹边唱的过程中学会去听，要对各个声部间的关系进行把握，比如从对简单音高、节奏的感知直至对音响整体感受的纵

深发展,听觉将纵向和声音响一层层剥离开来。体会不同声部线形旋律及其交触关系要经历一系列的心理过程,贯穿始终的核心便是思维的运动。

3.3 增强音乐表现力

加入伴奏对单声部的视唱曲有相当重要的作用,不仅有助于高师学生恰当的拿捏节奏、节拍与音准,而且能够表现音乐的感情基调,使得表演者产生与音乐的情感共鸣,从而帮助学生体会与表现音乐作品的感情与风格等。同时,多种多样的伴奏织体有助于全面地表达音乐作品。伴奏的作用首先体现在表现感情基调,引起演唱者的情感共鸣上。

4 结语

综上所述,自弹自唱与视唱练耳课堂起着相辅相成的作用,二者互为补充。通过自弹自唱与视唱练耳课堂的结合,学生的弹奏与弹唱的能力都得到了大幅度的提高。实现教学中由单一的基础理论训练转化成综合能力的培养。在教学中注重学生掌握正确的学习方法,使学生学会知识与技能的相互渗透,不断提高,积极主动地

发掘音乐潜能。在课下加强对学生自弹自唱能力的巩固,在实践中不断深化和发展,使学生更好的学习视唱练耳技能,为学生的持续再学习打下良好的基础。

参考文献

- [1]甘霖.提高声乐学生自弹自唱能力的教学实践[J].西南交通大学学报(社会科学版),2012,13(04):82-86.
 - [2]于学友.由“辽宁省第二届普通高校音乐教育专业‘自弹自唱’基本功比赛”所引发的几点思考[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013,31(04):132-134.
 - [3]21 杜青兰.提高高师学生弹唱能力的重要性 U.佳木斯教育学院学报,2013
 - [4]雷光耀,赵媛媛,沈真琪等.新时期视唱练耳的学科定位及当下三个教学问题探析[J].星海音乐学院学报,2022,(01):142-154.
- 作者简介:班惠丽(1998.10—)女,回族,山东烟台人,青岛大学研究生在读,研究方向:音乐与舞蹈学(视唱练耳)