

视唱练耳对古筝演奏教学的影响

张琪若

沈阳市艺术幼儿师范学校, 辽宁 沈阳 110000

DOI: 10.61369/VDE.2025090013

摘 要 : 视唱练耳作为音乐教育的重要组成部分, 在古筝演奏教学中扮演着不可或缺的角色。通过对视唱练耳的研究和实践, 可以更好地理解其对古筝演奏教学产生的影响。古筝演奏教学过程中, 视唱练耳不仅提升了学生的节奏感和音乐表现力, 还在一定程度上增强了学生对古筝演奏的控制能力。

关 键 词 : 视唱练耳; 中职; 古筝演奏教学

The Impact of Sight-Singing and Ear Training on Guzheng Performance Teaching

Zhang Qiruo

Shenyang Art Infant Normal School, Shenyang, Liaoning 110000

Abstract : Sight-singing and ear training, as an important part of music education, play an indispensable role in guzheng performance teaching. Through the research and practice of sight-singing and ear training, we can better understand the influence it has on guzheng performance teaching. In the process of guzheng performance teaching, sight-singing and ear training not only enhance students' sense of rhythm and musical expression, but also to a certain extent improve their control ability of guzheng performance.

Keywords : sight-singing and ear training; vocational school; guzheng performance teaching

一、音乐能力的内涵

音乐能力是一个复杂的概念, 涵盖了多个方面。在视唱练耳训练中, 音乐能力一是体现在对音高和旋律的记忆与再现能力上^[1]。这种能力使学生能够在听到一段旋律后迅速识别出其音高关系, 并准确地将其弹奏出来。这一过程需要大脑对声音信号进行快速处理, 并将其转换为具体的演奏动作。二是对节奏的理解和掌握。古筝作为一件具有丰富节奏变化的乐器, 要求演奏者具备良好的节奏感才能准确表达作品的情感。通过视唱练耳训练, 学生可以学会如何感受不同的节奏型, 并将这些节奏型应用到古筝演奏当中, 使得演奏更加生动有力。三是表现在对音色的敏感度上。不同风格的古筝曲目有着独特的音色要求, 而视唱练耳训练可以帮助学生提高对音色变化的感受力^[2]。在练习过程中, 学生不仅学会了分辨各种音色特点, 而且能够主动调整自己的演奏方式以达到理想的效果。

音乐能力是一种多维度的能力体系, 在古筝演奏教学中, 视唱练耳训练通过对音准、节奏、音色及音乐表现力等方面的培养, 全面提升学生的音乐素养, 为古筝演奏奠定了坚实的基础^[3]。在实际教学过程中, 教师应重视视唱练耳课程的设计与实施, 引导学生在掌握基本技能的同时, 注重音乐能力的全面发展。

二、视唱练耳在中职古筝演奏教学中的作用分析

(一) 古筝演奏教学与视唱练耳的关系

在古筝演奏教学过程中, 视唱练耳作为基础技能训练的重要

组成部分, 贯穿于整个教学体系之中。古筝演奏要求演奏者具备准确的音高感知和良好的节奏把握能力, 视唱练耳正是培养这两种能力的有效途径^[4]。通过视唱练习, 学生能够在没有乐器辅助的情况下, 凭借自身的发声器官准确地唱出曲谱上的音符。当学生将这种内心听觉运用到古筝演奏时, 就能够更加精准地把握每一个音符的音准, 无论是按弦、滑音还是颤音等技巧, 都能做到恰到好处。

从节奏方面来看, 视唱练耳中的节奏训练对于古筝演奏同样至关重要。在视唱过程中, 学生需要严格按照曲谱上的节奏型进行演唱, 这有助于他们形成稳定的节奏感。这种稳定的节奏感能够迁移到古筝演奏当中, 使演奏者的弹奏速度均匀、节奏稳定。像《战台风》这样节奏强烈且变化多端的作品, 如果演奏者缺乏扎实的节奏训练基础, 就很难准确表现出曲子中所蕴含的力量感和紧张感^[5]。借助视唱练耳中的节奏训练, 学生就可以学会如何正确理解并处理不同类型的节奏型, 从而在古筝演奏中展现出丰富多样的节奏效果。

视唱练耳与古筝演奏教学之间的关系是相辅相成的。一方面, 视唱练耳为古筝演奏奠定了坚实的音乐基础; 另一方面, 古筝演奏又为视唱练耳提供了实践平台。在实际的教学活动中, 教师应注重两者之间的结合, 通过合理的课程设置和教学方法, 帮助学生在掌握古筝演奏技巧的同时, 不断提高自身的视唱练耳水平, 最终实现音乐素养的全面提升。

(二) 古筝演奏教学的视唱训练

视唱作为古筝演奏教学的重要组成部分, 涉及看着曲谱进行演唱训练。这一过程要求学生熟读五线谱, 并理解曲谱中各类符

号和记号的意义，从而能够灵活把握视唱中的节奏与调号。古筝作为一种弦乐器，其音色和音准的细微变化直接影响到演奏效果。视唱训练让学生能够在没有实际乐器的情况下，利用声音来感受和理解音乐作品的结构和情感表达，进而更好地在古筝上演绎这些作品。

在视唱训练中，教师通常会引导学生从简单的单声部旋律开始练习，逐步过渡到多声部复调作品^[6]。这种循序渐进的教学方式，不仅有助于学生逐步建立自信，也让他们在面对复杂曲目时能够更加从容应对。例如，在练习单声部旋律时，学生可以通过反复视唱，熟悉不同调式的音阶和指法。其次，视唱训练还强调节奏感的培养。古筝演奏中，节奏的准确性直接关系到音乐的表现力。在视唱练习中，教师要求学生用拍手或跺脚的方式标记节拍，帮助他们更好地理解节奏的变化和律动，提高他们在实际演奏中的稳定性和协调性。再者，视唱训练还能帮助学生更好地理解记忆曲谱^[7]。古筝曲谱较为复杂，包含了丰富的音乐信息。通过视唱，学生可以在脑海中构建出完整的音乐图像，加深对曲谱的记忆。这种记忆不仅仅停留在表面的符号识别上，而是通过对音乐结构的理解和情感表达的体会，使学生能够更加自如地演绎作品，从而在演奏时更加准确地传达出作曲家的意图。

（三）古筝演奏教学的听觉训练

1. 弹奏

作为听觉训练的一部分，在弹奏过程中，学生需要全神贯注地倾听自己弹出的声音。每一次拨动琴弦，所产生的音色、音量和音高都会直接反馈给耳朵。学生要学会分辨不同指法下产生的细微差异，如大撮、小撮产生的音色区别，是清脆还是圆润；滑音时音高的变化是否符合预期^[8]。当学生能够准确把握这些细节，便能更好地控制演奏中的每一个音符。

2. 听写

老师会弹奏一段旋律或者节奏型，然后让学生将其记录下来。这看似简单的操作却蕴含着深刻的训练价值。在这个过程中，学生需要调动自己的记忆与理解能力，将听到的声音转化为具体的音符和节奏符号。听写的难度可以根据学生的水平逐步提升，从简单的单音旋律到复杂的多声部旋律，从简单的节奏型到具有地方特色的节奏型，如河南筝派独特的“大颤”节奏型，不断挑战学生的能力极限，促使他们不断进步。

3. 旋律视唱

学生在视唱之前需要先仔细聆听范例音频，感受旋律的走向、情感的变化，然后尝试模仿着唱出来^[9]。在这个过程中，学生可以更直观地体会到旋律的起伏与情感表达之间的关系。对于古筝而言，不同的流派有着各自独特的韵味，如浙江筝派的细腻委婉、山东筝派的大气磅礴等，旋律视唱可以帮助学生更好地把握这些特点。

4. 伴奏视唱

学生一边听着伴奏音乐，一边视唱旋律部分。这一过程能够锻炼学生在复杂音响环境下的听力稳定性，同时也让他们熟悉古筝与其他乐器合奏时可能出现的各种情况，从而为今后参与合奏表演打下坚实的基础。当学生能够在伴奏视唱中做到游刃有余

时，他们在真正演奏古筝时也能更加自信地应对各种挑战，利用听觉敏锐地捕捉到自己演奏中的不足之处，并迅速作出调整，保证演奏的质量。

三、视唱练耳对中职古筝演奏教学的影响

（一）提升学生的节奏感

在古筝演奏中，节奏感如同建筑框架般重要，它贯穿于每一个音符、每一段旋律之中。视唱练耳对于提升学生节奏感的作用不容忽视。

古筝演奏中，节奏的变化丰富多样。从缓慢悠长的散板到紧凑急促的快板，节奏的转换考验着学生的感知能力和反应速度。当学生进行视唱训练时，通过对不同节奏型的反复练习，能够逐渐培养起对节奏的敏锐度。例如，在视唱一些复杂节奏组合的片段时，学生需要精确地把握音符时值长短比例关系^[10]。这种对节奏细微之处的深入理解，会潜移默化地迁移到古筝演奏当中。而且，视唱练耳可以促使学生建立稳定的内心节奏。在没有乐器辅助的情况下，仅依靠自身的声音来准确表达节奏，这一过程有助于强化学生内心对节奏的掌控。一旦这种内在的节奏感形成，即使在复杂的古筝演奏曲目面前，也能够做到游刃有余。

在实际的古筝演奏教学课堂上，教师需要将视唱练耳融入日常教学环节，学生们会主动去感受每个小节内音符之间的时间间隔，思考如何让节奏更加富有弹性，这有助于纠正学生在演奏过程中容易出现的节奏偏差问题，提高效率演奏质量，满足古筝演奏对节奏感的高要求。

（二）增强学生的音乐表现力

在古筝演奏教学中，当学生进行视唱练耳训练时，会接触到大量不同风格、不同类型的音乐作品，这些作品蕴含着丰富的情感和深刻的文化内涵。通过不断地聆听、模仿、再创造，学生可以逐渐建立起自己内心的声音形象。在这个过程中，优美动人的旋律成为学生与音乐沟通的重要桥梁。每一次视唱一段优美的旋律，都像是一次心灵的洗礼，使学生沉浸在音乐所营造的独特氛围之中。长此以往，他们能够从旋律中捕捉情感，在演奏古筝时，便能将这种情感融入到每一个音符当中。

视唱练耳训练不仅限于单向的输入，更强调双向互动，它鼓励学生主动参与到音乐创作当中，发挥自己的想象力和创造力。当学生熟悉了各种音程关系、调式调性后，在古筝演奏过程中，就可以根据个人理解对乐句进行适当的处理。比如，在即兴演奏环节或者遇到需要装饰音的地方，凭借丰富的视唱练耳经验，学生会根据自己内心的音乐感受，选择恰当的方式去美化旋律，让整个表演更加生动鲜活，富有个性。

随着视唱练耳训练的深入，学生们可以逐渐积累起良好的音乐审美能力。他们开始懂得欣赏不同类型音乐作品之间的微妙差别，分辨出哪些是优秀的作品，哪些还需要改进。这种审美意识会潜移默化地影响到他们的古筝演奏，使得演奏者不仅仅追求技术上的完美，更加注重音乐表达的艺术性和感染力。最终，在舞台上呈现给观众的不仅仅是一首首动听的古筝曲目，更是一段段

充满生命力的故事，一场场视听盛宴。

（三）培养对古筝演奏的控制能力

组织集体训练能帮助学生，在固定的演奏节点中保持一致动作，这在古筝演奏教学中体现得尤为明显。当学生们聚在一起进行练习时，他们会彼此观察、相互配合，在这个过程中，每个学生都能更清晰地认识到自己在团队中的位置以及需要承担的责任。这种责任感会促使他们更加专注于自己的演奏，从而确保在特定的演奏节点上，所有人的动作能够整齐划一。像《渔舟唱晚》这类经典曲目，开头部分节奏较为舒缓，音符之间的转换相对缓慢，这就要求学生们在这一段落的演奏中，从拨弦力度到指法运用都要高度统一，而集体训练为实现这一点提供了良好的平台。

视唱训练不仅仅是一种简单的读谱练习，更是连接学生与乐曲情感世界的桥梁。当学生开始视唱一首乐曲时，他们首先要做的就是仔细阅读乐谱上的每一个音符、每一个符号，了解这些元素背后所蕴含的节奏信息。随着视唱次数的增加，学生对于乐曲的整体节奏框架有了更深入的认识，他们会思考如何将这种节奏感融入到实际的古筝演奏当中。在这个阶段，教师的引导作用不

可忽视。教师可以为学生提供一些关于节奏处理的小技巧，如在遇到连续的十六分音符时，应该如何分配手指的力度，让演奏出的声音既富有弹性又符合曲子的风格。当学生真正理解了乐曲的节奏并且能够在内心深处感受到其中蕴含的情感后，他们便能够更加自如地掌控乐曲的风格，在演奏过程中，无论是速度的变化还是力度的强弱对比，都能够做到游刃有余，最终形成对乐曲风格的控制能力。

四、结束语

综上所述，视唱练耳在古筝演奏教学中具有重要意义，它不仅是一种技能训练手段，更是连接理论与实践、技术与艺术之间的桥梁。通过深入研究视唱练耳，并将其合理融入到古筝演奏教学当中，可以为学生提供更全面、更科学的学习路径，帮助他们在音乐道路上不断成长进步。这也为我国传统民族乐器——古筝注入了新的活力和发展动力，推动了这一古老艺术形式在现代社会中的传承与发展。

参考文献

- [1] 高英. 简述古筝演奏教学心理把握与引导技法 [J]. 中国文艺家, 2019, 0(12): 231-231.
- [2] 蔡明江. 于苏甫. 提高乐器表演专业学生乐谱视唱能力探讨 [J]. 传播力研究, 2019, 3(8): 158-158.
- [3] 聂立威. 声乐专业视唱练耳课程体验式教学作用探讨 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (电子版), 2019(32): 142-143.
- [4] 宋倩雯. 视唱练耳对古筝演奏教学的影响作用 [J]. 陕西教育 (高教版), 2018(12): 16-17.
- [5] 王艺璇. 视唱练耳对古筝演奏教学的影响作用 [J]. 艺术评鉴, 2019, 0(5): 110-111.
- [6] 杨萍. 视唱练耳对古筝演奏教学的影响作用 [J]. 北方音乐, 2019, 39(7): 43-44.
- [7] 郭丽娜. 视唱练耳对古筝演奏教学的影响作用 [J]. 神州, 2019, 0(34): 195-195.
- [8] 吴燕菊. 内心听觉在古筝演奏中的意义与培养 [J]. 当代音乐, 2019(12): 103-104.
- [9] 金延丽. 视唱练耳教学期待创新探索 [J]. 教育艺术, 2020(9): 22-22.
- [10] 卞秀峰. 互联网时代的高校民族器乐微课教学探究——以扬琴微课教学为例 [J]. 当代音乐, 2020(10): 55-59.