

琵琶演奏中视唱练耳的专项研究

文 / 贾泓琳

视唱练耳是任何一个音乐爱好者必须要掌握的一门基础课程，无论是声乐还是器乐都会涉及音高、音准、节奏的问题。通过引导视唱练耳可以提高我们的音乐审美素质、提高乐感、提升音乐素养以及可以有效解决学生对于音乐的音高、音准、节奏问题。琵琶是中国传统民族乐器，已有二千余年的历史，随着岁月的积淀，琵琶已经发展为一种较完善的民族乐器。不过，在琵琶演奏中也会出现一些问题，如乐谱节奏不准确、学生视唱视奏练习不足、演奏时推拉弦位置不准确、琵琶重奏中多声部听觉能力欠缺而导致无法充分地合作以及情感表达不够等等。本文将从儿童的视角出发，结合笔者自身演奏经验，将视唱练耳作为儿童琵琶学习的重心，在理论与实际运用相结合的基础上论述琵琶在艺术演奏中出现的问题，以及如何运用视唱练耳处理好这些问题。

视唱练耳是音乐中最基本的课程，相当于修炼内功。无论你是什么专业，都必须掌握视唱练耳，可是人们往往会忽视这一基本功。在学习视唱练耳的过程中要讲究“难易结合”，“难”体现在视唱练耳要在和声、乐理的基础上进行，比如准确的节奏、单音的听辨、旋律的走向、音程的关系、和弦性质等方面面的判断能力；“易”在于人们从开始接触音乐起就有对音调、旋律的基本把握，所以我们并不陌生视唱练耳。学好音乐离不开视唱练耳，学好器乐更离不开视唱练耳。在五六岁的孩童刚接触音乐的时候，家长或老师就要告诉他视唱练耳的重要性，为以后的路做好铺垫，需要家长的监督、教师的耐心辅导。

琵琶艺术也是众所周知的音乐类型，是我国传统民族乐器，琵琶既能演奏出《昭君出塞》的女性力量，又能表现《春江花月夜》的柔美，还能演绎出《十面埋伏》的刚强宏伟以及《霸王别姬》的心酸无奈，不愧是民乐之王。

一、视唱练耳与民族乐器的关系

在琵琶作品的演奏中，视唱练耳发挥着重要的作用，同时也是打好音乐基本功的重要内容，在儿童刚接触琵琶的时候，往往也会涉及视唱练耳，总之，视唱练耳是音乐学习者不可缺少的一部分内容。

琵琶是我国历史悠久的传统民族乐器，从东汉时期刚有琵琶文字记录的时候，由于当时音乐记谱法还未普及，琵琶还不是一个发展较为完善的乐器，此时的视唱练耳也还未进入中国，随着时代的改革、历史的发展，琵琶愈见成熟，琵琶的音乐表现力更强、音量更大、音色更好听了。视唱练耳也随之渐渐传到了中国，人们也逐渐意识到了视唱练耳的重要性，比如学习琵琶的节奏时、旋律时、情感的表达时都需要运用到视唱练耳，可以说琵琶的学习已经离不开视唱练耳。

1、视唱练耳的运用内容

视唱练耳是通过视唱和听觉的训练提高音乐感知能力，锻炼音乐的记忆力和听辨力，发展音乐的内在听觉。

“视”从字面上来看即“看谱”，也可理解为“识谱”，但其实它所涉及的领域相当广泛，如音准、节奏、旋律、音程、和弦、调性等。识谱是音乐学习者必须具备的一项能力，只有认识谱子才可以准确地唱出谱子，认识音乐符号是准确识谱的前提。

“唱”是在“视”的基础上准确的唱出音符，“唱”对于音准的要求很高，通过唱可以提升学生对于音准的掌握能力。有一句话说，音乐是声音的艺术，我们在演奏乐器时是借助乐谱进行演奏的，那么跟唱谱有什么关系呢？唱谱可以很好地将音乐的内涵与感情表达出来，将乐曲刻画的背景表达出来，由此可见唱谱的重要性。

“练耳”是要考辨“听”的能力，因为乐器的练习离不开耳朵，有很多人认为他没有听觉的天赋，其实不然，听觉能力是可以通过后天培养的，听觉主要是听音的高低强弱、时值的长短、节奏节拍等，可以训练学习者更完善的内心听觉和感受音乐的能力、提高学生的音乐素养以及提升审美能力。

视觉和听觉训练是音乐学习者最基本的需要花费大量时间去认真学习和研究的内容。随着音乐文化的不断发展，视唱练耳也在挖掘新的学习层面，学习视唱练耳应该从易开始，逐渐增加难度，它的综合性很强，这一点体现在视唱练耳教学的各个环节中。总之，视唱练耳是音乐学习最重要的基本功，

不容忽视。

2、视唱练耳的练习方法

随着时代的不断发展，我国视唱练耳练习方法多种多样。20世纪是音乐繁荣的鼎盛时期，许多国外音乐家纷纷涌现，比如奥尔夫、达尔克罗兹、柯达伊等等，他们提出了几种不同的练习方法，分别是奥尔夫法、体态律动法、柯达伊法，为视唱练耳的练习提供了借鉴与帮助。

(1) 奥尔夫法

奥尔夫法是由联邦德国著名教育家奥尔夫所发明的，适用于所有人，它是一种结合综合性、即兴性、从本土文化入手的新学习方式。即兴是奥尔夫音乐体系最核心的组成部分，有即兴创作、即兴表演等，把舞蹈、动作、语言紧密联系在一起，非常适合于儿童。在学习视唱练耳的过程中，会用到奥尔夫法，结合少儿爱动的特点，强调节奏的重要性，在自由的环境中感受音乐、体验音乐并且全身心的融入音乐。

(2) 体态律动法

体态律动法是瑞士著名音乐家达尔克罗兹所发明的，这个理论是把音乐的学习与身体的律动结合起来，以达到培养儿童音乐素养的目的。它最初的设计也是源于奥尔夫法，这

个方法适用于低年级儿童，刚入学孩子的特点是好动并且好奇心强，那么就可以运用体态律动法，培养孩子学习音乐的兴趣，可以充分调动课堂气氛。

(3) 柯达伊法

柯达伊法是由匈牙利优秀音乐家柯达伊提出的，它是集体歌唱为主体的形式，以民族音乐为基础，儿童要掌握听和唱的能力。柯达伊将音乐读写作为音乐学习的首要任务，由浅深入的进行。

除了上述三种学习音乐方法外，还有日本铃木法也非常适合低年级儿童的学习。国外许多音乐家为我们做出了重大的贡献。在视唱练耳的课程中，以上方法都可以运用到其中，尤其非常适合小学阶段的孩子，如果只是一味地讲枯燥的理论知识，小孩子是无法注意力集中的，此时就需要运用到以上练习方法提高孩子学习音乐的兴趣，活跃课堂气氛。

二、琵琶在视唱练耳中存在的问题及解决途径

1、重奏缺乏听多声部的能力

“听”无疑是要有视唱练耳作为基础，音乐的学习离不开“听”，无论歌唱还是演奏，都与听有关。

听觉对重奏演奏者的要求非常高，演奏者只有具备了敏锐的听觉能力，才可以在琵琶重奏演奏的过程中，不仅能听自己的声部，还能聆听另一个声部，从而实现两个或多个声部的有效配合，因此听觉训练对琵琶重奏演奏尤为重要。可见从刚接触琵琶起就要为视唱练耳打下扎实的基础。听觉的训练是一个漫长的过程，需要我们付出大量的时间练习。

一个合格的演奏者必须具有良好的听觉能力，尤其是具有听多声部的能力，在重奏中感受和声的魅力。

2、视唱视奏训练不够

在琵琶演奏中，大多数教师都只是重视对乐谱的学习，最容易忽视的就是视唱视奏的学习，殊不知视唱视奏对于音乐学习者来说才是最重要的。视唱的主要目的是为了演奏者可以通过视唱来实现音乐表演的“歌唱性”，明白乐曲表达的内容与含义。著名演奏家孔祥东曾讲过：“音乐有足够的表现力，没有一种乐器可以超过我们的声带，歌唱练习法可以让你学会用感情来演奏。”视奏可以提高我们的学习效率，比如在重奏的时候可以看着乐谱就迅速弹出旋律，省去了大量练习的时间。一个演奏者拥有过硬的视奏能力，就可以迅速把握音乐作品的整体结构并且提高学习效率。目前，视唱视奏已成为学习琵琶必须具备的一项基本技能。

3、演奏时推拉弦位置不准确

琵琶中的推拉弦是一项特殊演奏技能，推拉弦的位置需要我们用耳朵去听，这就说明了练耳的重要性。马克思曾说：

“对于不懂音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”音乐是声音的艺术，也是听觉的艺术。可见我们的耳朵在音乐的学习中扮演着重要的角色。如果没有进行过听觉的训练，可能琵琶演奏中推拉弦的拉弦位置就会成为一个绊脚石，因此，在视唱练耳的学习中我们必须抱有持之以恒、坚持不懈的学习态度。

视唱练耳最主要的任务是使学习者具有听辨音调、长短、节拍、调式调性等的基础本领，增强他们的音乐记忆力。琵琶演奏中视唱练耳是极其重要的，在儿童刚接触琵琶时就要引导他们认识到学习视唱练耳的必要性，有一句话说，不要让孩子输在起跑线上，从小就打下坚实的基础，以后学习音乐之路就会容易得多。

4、节奏问题

节奏是音乐表现的一个基本要素，是视唱练耳必须学习的一个部分，可以说旋律是由节奏支撑着的，没有节奏的旋律就是一副空壳。不断加强节奏训练可以提高学习者表现音乐的能力。

在琵琶演奏中也要特别注意节奏问题。节奏问题一般会出现两种情形，一种是节奏过于紧密，忽快忽慢，比如《野蜂飞舞》，整首乐曲都是十六分音符进行，节奏过于密集且快，演奏者容易出现越弹越快的现象，控制不住节奏；一种是节奏过于疏散，比如琵琶独奏曲《天鹅》引子部分就容易出现拖沓的现象，音乐流畅性容易不好。

另外，琵琶中的演奏技巧，比如弹挑、轮指、滚奏等也会出现节奏问题。滚奏是在弹挑的基础上快速弹挑，它的作用是丰富音乐的表现力，但是如果节奏不准确会给人一种音乐不干净的感觉；轮指有很多种奏法，比如半轮、勾轮、扫轮等，不同的轮指技巧对应的节奏是不同的，表现的情感也是不同的。轮指节奏过快会给人“抢”节奏的感觉，过慢又会给人“拖”节奏的感觉，因此，要把握好轮指节奏需要花费大量的时间练习。

三、视唱练耳在民族器乐中的重要意义

视唱练耳作为音乐学习中最基础的课程，在儿童琵琶学习中发挥着重要的作用。视唱与练耳相得益彰，视唱是练耳的基础，以提高学习者听音的能力，相反，听音的练习可以提高视唱的能力。

1、培养儿童感受音乐的能力

视唱练耳与琵琶学习紧密地结合在一起，有利于培养儿童感受音乐的能力。无论学什么，儿童的启蒙教育是不容忽视的。其次，视唱练耳还与音准、节奏、气息等有关，儿童只有掌握了这些最基本的音乐素养，才会提高琵琶演奏水平。

儿童经过系统的视唱练耳训练，掌握了基本理论知识，学起乐器来也会容易得多，随着琵琶的不断发展，琵琶的学习者越来越多，可是学好琵琶并非简单的，从学习琵琶的启蒙时期就应该引导学好视唱练耳的重要性，学好视唱练耳有利于培养学生感受音乐的能力，培养学生的读谱能力，也可以很好地培养学生在演奏中主动运用听觉，以此来提高琵琶学习中的效率。

2、激发儿童学习音乐的兴趣

视唱练耳在启蒙音乐学习中逐渐走上正轨，为音乐的学习锦上添花，它不仅可以帮助学生鉴赏音乐的水平，还可以激发学生学习的积极性，可以主动学习，如果说仅仅一味地练琴，练习基本功，想必是枯燥无味的，如果加入一些理论知识的学习，无疑会为琵琶的学习锦上添花，可以很好地激发学生学习的兴趣并且提高智力，以提高学生的演奏水平。

视唱练耳会一直伴随着儿童的成长与发展，在大众开始认为视唱练耳这门学科对儿童的身心发展有益后，音乐文化的发展得到了推动与进步，是我们都希望看到的“双赢”结果。

四、结语

视唱练耳是一门综合性学科，学好视唱练耳可以为今后音乐发展道路奠定扎实的基础，我们要重视启蒙基础学习音乐时期，不要让孩子输在起跑线上。将视唱练耳的学习方法运用到琵琶演奏中，可以增强学习者学习琵琶的信心，对于儿童来说，学习视唱练耳不仅可以为他们以后的音乐路打下基础，更能开拓他们的思维，提高他们的智力。通过研究视唱练耳在民族器乐中的运用，笔者希望让更多的音乐学习者明白学习视唱练耳的重要性，相信付出一定会有回报，春天的播种一定会在秋天收获丰硕的果实。

【参考文献】

- [1] 黄茜. 音乐经典视唱[M]. 合肥: 安徽文艺出版社, 2016.
- [2] 陈晓. 视唱练耳对于琵琶演奏者的帮助[J]. 西江月, 2014(5):271.
- [3] 翁建伟. 立体视唱练耳教程——与民族器乐结合[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2016.
- [4] 杨昭. 浅析视唱练耳与民族音乐的融合与实践[J]. 音乐时空, 2015(18): 33-34.

【作者简介】

贾泓琳(1997—), 女, 汉族, 山西太原人, 中北大学艺术学院硕士研究生在读, 主要研究方向: 音乐。