

法国视唱练耳教学体系的改革与现状

■张 晖

2012年到2013年,笔者受上海市高教委及上海音乐学院委派,赴法国92省吕埃尔·马儿迈松音乐学院进行了为期一年的访问学者学术交流。这所音乐学院位于大巴黎区92省的吕埃尔·马儿迈松市,是一所公立音乐学院,它在法国以拥有完整的视唱练耳教学体系而闻名。通过一年的交流,笔者对法国的音乐教育,特别是视唱练耳课程的教学体系进行了比较深入的了解和研究。现主要从法国视唱练耳教学体系在1978年改革前后的对比的角度,来谈一下当今视唱练耳教学以及音乐专业教育体系的发展趋势。

一、法国音乐教育体系简介

法国的音乐教育分成三种不同系统:国立音乐学院、公立音乐学院和私立音乐学院。

国立音乐学院只有国立巴黎音乐舞蹈学院和里昂国立音乐学院两所,这两所学校录取有着严格的年龄规定,制度跟国际接轨,本科三年、硕士两年、博士三年,颁发国际通行的学士、硕士、博士文凭,不需额外认证。为保证全国音乐教育教学质量,法国国内所有音乐学院的任教老师都必须有国立音乐学院的教育背景。

此外,有上百所省立、市立或区立的公立音乐学院遍布法国。这些学校收费低廉,实行分级教学,视入学考试的定级和每年考试的情况,需要修读三至七年,通过率比较高,毕业颁发音乐学习文凭(Diplôme d'étude musicale,简称DEM)。中国学生如果在中国国内拥有本科文凭,拿到DEM文凭回国可以认证成硕士,如果没有本科文凭,只能认证成本科。

还有就是自成体系的、收费昂贵私立音乐学院。如巴黎高等师范学院,规定三级以下是预科,四级开始享受法国政府规定的大学生待遇,六级毕业认证成硕士。五级和六级还各分成教育和演奏两个级别,不能跳级,一年只有一次集中考试的机会,如果入学被认定为五级水平,拿到六级演奏需要四年时间。五级通过率在30%左右,六级只有15%,竞争非常残酷。这些私立音乐学院不设修学年限,可以一直缴费修读。

公立音乐学院和私立音乐学院都会招收一小部分毕业生继续修读音乐会演奏家(演唱家)文凭,公立学院比较容

易通过,巴黎高等师范学校则有严苛的10%通过率,而且只有有限的两次机会。

值得一提的是,上述所有文凭都要求通过不同程度的视唱练耳考试,可见视唱练耳课程在法国音乐教育中的重要地位。

二、法国视唱练耳教学的改革

法国是最早建立视唱练耳教学体系的国家。成立于1748年的巴黎音乐学院,是世界上最第一所专业音乐院校。1786年,一本专门的视唱教材《意大利视唱教材》(Solfege d'Italie)在巴黎出版,后来又陆续出版了《多声部视唱教材》(Solfege du Conservation)等教材。1882年,“练耳”概念被提出,视唱练耳成为一门系统的音乐基础学科。亨利·雷蒙恩出版社1910年出版的一套33本《视唱教程》至今仍在我国许多专业音乐院校使用。

法国早期的视唱练耳教学与评价体系,与我国现在的体系非常相似,也是将音乐分割成各个要素进行教学,如单声部旋律、二声部旋律等等。谱例1是法国1926年音乐家文凭单声部的考题,此例说明早期的视唱练耳教学体系以钢琴作为教具,将音调、节奏编写在一道题目中,以知识点的集中拼凑为目的,而将音乐性放在了次要的位置。

谱例 1

1978年,法国文化部重新制定了音乐教学大纲,将原来的视唱练耳课(Solfege),改称为音乐训练课(Formation Mu-

sicale),笔者姑且直译为音乐训练课,下文中仍旧称视唱练耳课),极大地丰富了课程的内涵。

这门课以音乐基础技能训练为主,在原有视唱练耳课的基础上,增加了乐理、和声、配器、演唱等诸多内容,从课程的学时、考核方法甚至班级人数等方面都做了详细的规定,而根据这套体系编写的教材和教学内容更加贴近实际音乐,使法国的视唱练耳课程脱胎换骨,成为一门真正与音乐实践结合的、内容丰富生动的音乐教育课程。

这份教学大纲的导言首先讲述了修订大纲的原因:视唱练耳课在最初的时候是乐器学习的基础课,但在近些年已经演化成完全独立的课程。它将动机、节奏、力度等等分裂开,这些教学元素缺乏整体的音乐性,非常片面;于是,在这门课程高级程度的教学过程中,通常忘记了教学的最关键目的是为了音乐服务;这种割裂片面机械的教学方式对于提高乐感并无太大作用,我们需要停止这种做法,进行高层次的音乐学习,必须树立新的教学思想。¹

这段引言,重新明确了视唱练耳课程必须为音乐本身服务的教学思想,课程的最终目的是为了学生的综合音乐能力,音乐的感知力和审美能力。因此即使在课程的高级阶段,也不能脱离音乐本身而变成机械的、分裂的技能训练。

为了保证教学改革的有效推行,法国文化部在这份文件中做了三个规定:

评价体系方面,将实际音乐的元素全面贯彻到考试中去;

课程内容制定方面,文化部邀请音乐专家和教师来共同制定各阶段的学习内容,明确教学思想可以灵活,不硬性规定使用哪种教学体系;

具体推广实施的方法是,在每个地区派遣教学经验丰富的老师进行示范教学。

同时,为保证视唱练耳课程能够切实对音乐学习起到配套帮助的作用,文件还对考核体系做了如下规定:

1.视唱练耳课是必修课。没有通过考试的学生不能进入下一个级别的学习;这一程序可能会用于跳级的学生;

2.对于演奏与视唱练耳配套的问题文件规定:不可以为了进大学的乐器学习而追赶视唱练耳的进度;学习乐器的等级与学习视唱练耳的等级不挂钩;可以独立取得视唱练耳专业的证书,修年限由学生自行决定;必须结束第三级别基础乐理的学习才能进入音乐专业的学习。针对声乐专业等起步较晚的学生,需要先达到相应的视唱练耳课程程度以后才能进入专业学习。

上述规定明确了一个主旨,即乐器演奏的程度不能高于视唱练耳课的学习程度。

三、法国视唱练耳课教学现状

1978年的新大纲对各级别视唱练耳课程的设置提供了详细的指导建议(见表格)。

级别	年龄	学时	学习时长	测试
起步	5岁	2*45分钟	一年	免试
基础1	6岁	2*45分钟+1演奏	1—4年	免试
基础2		2*45分钟+1演奏		免试
基础3		2*45分钟+1演奏		结业考试
预备级	9—10岁	2*60分钟	3—5年	免试入学
初级		2*90分钟		

经过近四十年发展,现今法国新的视唱练耳课堂教学在教学形式、教材选用、教学体系的灵活运用和考试内容等方面都发生了根本的变化,几乎完全贴近音乐实际,整个教学体系建立在一个个经典作品上,为培养下一代良好的音乐实践能力打下了坚实的基础。

在教材方面,出现了一系列优秀的、覆盖全教程的教材,如杰拉尔·德·彼劳德出版社(Gerard Billaudot Editeur)出版的由让-克莱蒙·犹莱(Jean-Clement JOLLET)主编的《您的音乐训练》(Musical Votre)一系列教材,包括带伴奏视唱、节奏专项、综合听力训练等专项分册。教材中所有的练习均根据不同的训练需要改编自实际音乐作品,作品选自从蒙特威尔第一直到肖斯塔科维奇、梅西安、格什温等跨时代、跨风格的作曲家。同时选入大量法国作曲家的作品和法国民间音乐作品。这些选曲覆盖了从入门到最高级的所有级别。

有关考核内容,各个级别大致包括如下几方面的内容:

1.读谱:要求按节奏准确读出唱名

2.听辨:使用实际音乐片段作为听辨及记忆的素材,以模唱和模奏为主要形式

3.视唱:

* 视唱实际音乐片段的乐谱

* 声乐曲的演唱

* 音程和弦的构唱

4.听写:实际作品的听写,包括和声、曲式、风格等文字分析。

考核内容还是大致围绕着传统视唱练耳教学能力的各个方面进行的。但各个分项覆盖面更加全面细致,以体现考生的实际音乐运用水平为目标。

下列来自三级修毕程度1的课堂日常改错练习,要求学生圈出图中的错误点并进行改正(见谱例2)。

这份乐谱中我们可以看到包括节奏、乐器音域、临时记号、错音等考点。笔者认为在听辨过程中,纠错比填空更加难。同时,这份多声部乐谱的改错,要求学生能够在读谱过程中,

同时纵向处理多个信息。这说明法国的音乐教育体系,训练目的紧密结合了音乐实践,培养强大的读谱能力,在音乐实践中非常实用。

谱例 2

Cadenza Mozart

Flute
Oboe
Bassoon
Soprano

5
8
11

此外,这题练习还包括关于音乐常识的几个问题,例如这首乐曲由什么乐器演奏?风格属于什么时代?你认为作曲家是哪位?就音乐内容写一段评语等等,全面考查学生的音乐知识面。

由此可见,从1978年法国视唱练耳教学体系改革以来,经过近四十年的努力,法国的音乐基础教育基本实现了新教学体系设定的,视唱练耳教学必须为提高音乐整体素质服务的目标。其体现出如下特点。

1. 全面覆盖各个年龄段并有具体可操作的指导;
2. 配套教材丰富多样,内容立足经典,突出法国特色;
3. 训练目标贴近音乐实际,与演奏课程结合紧密;
4. 音乐知识覆盖面广,拓展性强。

可见,新的教学体系以全面提高音乐学生的音乐鉴赏水平为始,最终提高全民的音乐素质。

同时,法国视唱练耳教学体系强调:在起步阶段,识谱应先于乐器学习,视唱练耳甚至更应领先于一切。这就体现出

他们的整体音乐认知的教育观念,把视唱练耳作为理论与实际相结合的最重要的课程。

经笔者一年的观察,法国视唱练耳教学新体系也有不足之处:针对一部作品进行的各种不同形式的训练,容易将各种训练元素分割过于琐碎,同样一个内容缺乏连贯性;许多理论内容浅尝辄止,缺乏专项实战的训练,导致三级修毕之后许多学生的音乐理论基础依旧薄弱;歌曲演唱的练习形式虽然有助于培养乐感,但对于音高感觉即内心听觉的培养不够,视唱新谱的能力有限。

四、法国视唱练耳教学新体系的启发

2016年9月13日上午,中国学生发展核心素养研究成果发布会在北京师范大学举行。学生发展核心素养,主要是指学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。六大核心素养包括人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。这是核心素养课题组历时三年集中攻关,并经教育部基础教育课程教材专家工作委员会议,最终形成研究成果。在核心素养的各个方面,我们都可以看出艺术教育的影响,我们下一代孩子,要培养成为一个全面发展的人,艺术教育不可或缺。在音乐艺术教育领域,音乐素养教育甚至比演奏乐器本身更能促进孩子审美能力、综合能力的发展,视唱练耳教学任重而道远。

目前,我国的音乐教育面临着几方面的差异,即地区差异、人群差异和年龄差异。地区差异指东部经济发达地区对比西部欠发达地区,有更好的师资条件;人群差异指不同阶层的人群在艺术学习的目的上存在差异;年龄差异指以十六岁作为年龄划分,十六岁以下的人群学习艺术效率更高。

以法国视唱练耳教学体系为借鉴,笔者在此对我国视唱练耳学科的发展提出一些设想:面对地区差异,可以利用先进的网络技术搭建的平台教学,网络学习不受时间空间影响,费用节省,传播先进的教学理念、教学方法更加方便;面对人群差异,我们需要在更多业余音乐场所,如少年宫、业余艺术学校等推广音乐基本素养学习理念,全面提高学习视唱练耳课程的意识;面对年龄差异,亟待制定一套客观有效、符合国情、可操作性强的视唱练耳课程评价体系,从娃娃抓起,以素质教育为目标,全面提高国民的音乐素养,最终提高广大人民的精神生活品质。

① DEM 演奏文凭需要通过三级视唱练耳考试。

(本文为上海音乐学院音乐研究所2015科研项目成果)

张晖 上海音乐学院作曲系副教授

(责任编辑 张萌)