

中职音乐乐理与视唱练耳教学方法分析

郭潇泽

昭通市职业教育中心

[摘要]在中职音乐专业的教学中,乐理和视唱练耳是两门最关键的课程。基础音乐理论和视唱练耳都是理论指导和实践验证。高效的音乐专业课程教学更加注重基础音乐理论和视唱练耳在教学中的地位。这两门课程对激发学生的学习兴趣,培养学生的理论素养和实践技能具有重要作用。乐理需要与听觉实践有机结合,这在教学实践中具有很强的技术性。教师应在思想上意识到课堂教学方法研究对音乐理论和视唱练耳教学的影响,以及如何研究和探讨各种教学方法在实践教学中的应用和需要注意的问题,从而确保高效的音乐理论和视唱练耳课堂的顺利实现。一般来说,音乐教学主要依靠理论和实践^[1]。音乐理论和视唱练耳是学生学习音乐其他部分的基础。因此,为了体现该学科的价值,促进学生获得良好的发展,本文从以下几个方面探讨了如何选择音乐理论与视唱练耳的教学方法,为学生基本音乐素养的形成打下坚实的基础。

[关键词] 中职音乐; 乐理; 视唱练耳; 教学方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.821

乐理是音乐学习的基础,而视唱练耳是学生在学习音乐必须具备的技能,可以有效地提高学生的音乐素质。中职音乐教师应有效地将音乐理论与视唱练耳相结合,这不仅要加强学生对音乐基本知识的掌握,还能提高学生对音乐的理解和感受,提高学生的音乐学习能力和综合音乐素养。视唱练耳是多学科知识相互渗透、交叉而形成的一门基础性、综合性学科。通过对学生的音乐旋律感、力量感和节奏感的训练和培养,提高学生的综合音乐素养,为学生更深入、更全面地学习和掌握音乐系统知识奠定基础。随着我国音乐教育的发展和素质教育理念的不断推进,教研人员试图在视唱练耳教学中创新传统教学方法,从转变教学观念、创新教学模式等方面寻求提高学生音乐素养的具体措施。音乐理论和视唱练耳不仅是学生学习其他部分音乐的基础,也是学好音乐的重要组成部分,也是顺利实现高效课堂的保证。音乐理论与视唱练耳是音乐专业理论与实践相结合的一门技术性很强的学科。它也是提高学生音乐素养的一个重要方面,为学生未来的音乐实践和专业学习打下基础。

一、乐理与视唱练耳教学方法探索的必要性

当下,原有的灌输式教学方法已不能满足学生的学习需求,也不利于学生音乐能力的提高。换言之,我们应该改变过去学生被动接受的教学方法,选择多种有效的方法来重新调动学生的学习积极性,提高乐理和视唱练耳课堂的教学质量。那么我们为什么要研究教学方法呢?

(一) 以往的教学方法缺乏活力

理论课的“叙事式”教学法是课堂上唯一的教学方法,这样学生无法享受学习的乐趣,无法积极参与课堂活动,严重不利于高效课堂的实现。因此,“变”成为主旋律,也是我们研究教学方法的决定性因素之一。

(二) 以往的教学方法与课程改革的理念背道而驰

长期以来,我们所采用的灌输式、一言堂式教学方法坚持“以教师为中心”的教学理念,与当前课程改革倡导的“以学生为中心”的教学方法不一致,所以需要多种教学方法重新运用到音乐理论和视唱练耳的教学中,以保证学生在美妙的音乐课堂中获得良好的学习。

从某种意义上说,音乐学的基础音乐理论与视唱练耳有着密切的关系。音乐教师很有必要将基础音乐理论和视唱练耳这两门学科有机地结合起来^[2]。如果他们希望每个学生都能“知道它是什么,为什么是这样”,就有必要整合学习内容。基础音乐理论是一门典型的以理论知识为主体的理论课。在教学过程中,基础音乐理论越来越枯燥。如果只讲音乐基础理论知识而不结合实际知识,不干预声音和听觉的教学,就会脱离实际,谈论理论知识;同样,如果在视唱练耳的教学中,教师只对学生实践训练,教师只在课堂教学中盲目地进行机械化听唱,不给学生进行理论分析和讲解,它是一种典型的盲目实践训练,脱离了理论的学习和应用,不利于学生综合音乐能力的培养和提高。在日常教学中,脱离理论与实践教学,脱离理论教学,不利于学生音乐能力和认知的提高;只有在教学中把

乐理和视唱练耳两门课程有机结合,才能使学生的音乐理论知识和实践技能得到同步提高,从而提高中职音乐课程的教学效率和质量。

二、中职音乐乐理与视唱练耳的教学策略

(一) 首调唱名与固定唱名相结合的培训方法

1. 要使学生在初步掌握基本音乐理论的一般知识,特别是管弦乐谱知识的基础上,逐步进行各种基本调式音阶的音调练习。我们可以将线谱中没有上升和下降标记的C调作为乐谱识别和视唱练耳的基础。目的是培养学生建立稳定的音高视听感,包括大小调式和民族五声调式。因此,我们应该把C调的视唱作为一个重要环节。经过一定程度的培训,学生们不再不熟悉五线谱的架构。在有了一定的高音基础后应尽快进入升降调的视唱练习。要有意识地选择一些带有上升或下降符号的民族五声调式练习曲,并辅以交替使用第一个调和固定唱名的练习,这主要是为了让学生掌握和理解首调唱名与固定唱名的异同。

2. 视唱练耳教学中,要引导学生从定音高思维转向定音高思维,并能熟练地从定音高思维转向定音高思维。同时,视唱练耳中节奏和音高的准确性在任何时候都必须严格要求。在完成无调视唱练耳的基本训练后,教师可以在教学中将无升降调视唱练耳与一个升降调的高低音谱相结合,在固定视唱练耳训练的同时引入第一个调视唱练耳。

3. 中职音乐教学的特殊性也决定了采用这种训练方法,既巩固了首调唱名在判断模式上的优势,又兼顾了提高和感知,同时对同一练习采用两种不同的唱名方法。循序渐进,充分利用这种情况,将第一唱名和固定唱名相结合的视唱练耳方法可以逐步在其他更复杂的调的视唱练耳中进行。恰当的教学可以使我们的学生更适合现实的需要。因为当下音乐课堂教学仍无法摆脱简单的乐谱视唱,即使教职员工的视唱教学完全落实,单一的固定唱名模式也无法在普及基础音乐教育中得到充分利用。因此,除了教职员工的教学中,还应增加简单的乐谱视唱教学^[3]。

(二) 交换首调听觉和绝对听觉的教学方法

面对大多数中职音乐专业成人学生形成的首调听觉环境,注重培养学生的绝对听觉能力无疑是不现实的。同时,没有必要改变或扭转这种听觉刻板印象。重要的是如何使其现有的听觉环境更加科学化和规范化,我们可以通过以下三点逐步实现这一目标:

1. 在巩固音调的同时练习音程结构。在视唱练耳课程中,歌唱是最重要的。在练习过程中,老师用钢琴弹奏钢琴上的任何声音,并要求学生向上或向下唱大二度和小二度,并用音程比较法练习固定视唱练耳法。

2. 直觉与理论分析相结合,是稳定从首调听觉向绝对听觉转变、从绝对听觉向首调听觉回归的重要辅助手段。在听声模拟歌唱的整个教学过程中,要充分重视听觉分析在理论上的作用,充分体现感性与理性的结合。我们应该联系基础音乐理论中的音程、和弦和旋律知识,深入细致地分析不同音程的不同

音色。

3. 节奏和旋律的听录音训练

让学生根据自己对记谱的掌握程度,要求每个学生都有分析和综合音乐基本元素(节奏、节拍、调式、调性等)的良好能力。中职音乐专业视唱练耳教学的特殊性,决定了中职音乐专业学生能否成功地完成单旋律和不太复杂的多声部旋律的听、录,是中职音乐专业学生能否满足教学要求的重要标志。为了达到上述目标,必须严格听节奏,这与单耳训练有关。首先,我们必须规定的时间内快速判断节拍,准确地背诵和写下节拍段落。单音节奏听写训练可以从两个或四个节拍、四小节和一个节拍短句开始,逐步进行不同节拍数的单音节奏的背诵和听觉,包括包含各种停顿的节奏片段。学生可以根据自己的习惯性听觉思维模式选择听觉、提高和书写旋律的听觉模式。在正式的单旋律听录音之前,可以采用背诵和听写旋律的方法,有意识地引导学生注意音乐中的节拍、节奏和声音等不同因素。其次在多声部立体节奏的训练和记忆是耳朵训练进入多声部旋律记忆训练的必要技术准备。只有经过单声部节奏听录音的训练,我们才能练习多声部立体节奏听录音^[4]。多声部三维节奏的介入训练可以培养学生在视觉和听觉方面对乐谱的感性理解。方法仍然是听或拍由两个或四个节拍和四个小节组成的双音节奏短句,并逐渐扩展到其他两个由不同时间符号和八个小节组成的节奏乐句。

(四) 培养音乐想象力和表现力

视唱练耳和听觉训练相辅相成。随着学位的提高和视野的拓宽,学生在内心和思想中的音乐表现也逐渐提高。教师应该对学生提出更高的要求,让学生明白,如果他们能准确地表达音乐的内涵,他们首先必须在内心发挥作用。歌唱是音乐体验的原型,所以当视唱练耳和背诵练习曲时,歌唱准音高和节奏是最低要求。作者提供的表达符号和旋律线被恰当地展示出来,从而通过视唱练耳培养学生的表达意识。视唱练耳作为一门技术训练特色很强的基础课,也必须与艺术兴趣相联系,进行理解分析,这是对乐谱的另一种深刻理解。掌握音乐知识是基础,深刻理解是目的^[5]。随着程度的提高,我们也应该引导学生对音乐的理解更加深入,包括对音乐感官的启动、对风格的把握、对调式和调性的感知、对音乐情感和形象的表达等。

(五) 小组教学法的应用

它不仅是一种新的课堂教学方法,也是下一堂课加强学生交流的有效途径。因此,在教学中,我们首先应该在全面了解学生的基础上进行分组,以确保学生在交流和相互学习中掌握基本的音乐知识。例如,在讲授“音的强弱”时,组织学生在小组中独立交流和学习“节拍、节奏、节拍类型和时间数、节奏的特殊划分”等相关知识,引导学生独立选择歌曲进行分析和划分。这样一个独立的学习过程不仅可以加强学生对相关知识的理解,提高学生的学习效率也与培养学生的自主学习能力密切相关。

(六) 接替歌唱教学法的应用

接替歌唱教学法是指让学生一个接一个地唱歌。它是视唱练耳教学中有效的教学方法之一,也是突出学生课堂主体性的重要方面。所以教师要鼓励学生重新找到学习的乐趣。例如,为了我在教学中以《欢乐颂》为例,选择了“接替歌唱”的教学方法,如指导学生进行一节视唱练耳,不仅可以锻炼学生的视唱练耳能力,它对培养学生的能力和学习效率也起着非常重要的作用。因此,在音乐理论与视唱练耳节上,我们应该有意识地为学生搭建一个独立“唱”的平台。除此之外它可以提高学生的注意力,让学生时刻关注乐谱,这与提高学生的课堂参与度、确保高效课堂的顺利实现密切相关。

(七) 分层教学法的应用

分层教学是保证每个学生在原有基础上不同程度提高的重要方法之一。因此,我们需要做的第一步是对学生进行正确的分层,这样每个学生都可以找到自己的平台^[6]。因此,

我们可以根据学生的实际情况将他们分为三个级别:A、B和C。例如,在“五声调式的音阶特征”的教学中,为了帮助每个学生掌握五声调式的相关知识。首先,我将学生分为三个级别:A、B和C。对于A级的尖子生,选择自主学习模式的目的是让学生结合之前所学的知识,了解声级标记的特点、主干声自主学习和实践等相关知识。对于B级中学生来说,选择小组学习法的目的是让学生在相互交流中掌握五声模式的相关知识,从而大大提高学生的学习效率。对于C级学习困难学生,选择教学方法的目的是确保学习困难学生能够轻松掌握知识,提高音乐学习能力。可以看出,这种分层教学不仅可以保证每个学生都能积极参与课堂活动,还可以促进每个学生找到学习的乐趣。除此之外我们还可以将“变唱名法”“微课法”和“记谱法”等教学方法运用到教学中,以确保学生在各种教学活动中掌握基本的音乐知识,做好保证学生健康发展的工作。

(八) 将学生良好的态度和和谐的师生关系融入课程教学

将学生良好的心理状态融入本课程的教学中,才能在实践训练中充分发挥音乐表现力。他们需要从内心深处自然地诠释音乐的意境。在现场训练中,他们不仅自然地表达自己的感受,而且全身心地投入,既热情大方,又沉着冷静。这样,音乐的艺术魅力就可以在视唱训练中淋漓尽致地展现出来。另一方面,建立和谐师生关系的前提是建立良好的师生关系^[7]。教学过程中不可避免地会引起学生在课堂上的心理紧张,这种紧张的心理状态会导致学生在视唱练耳训练中紧张、思维停顿、行为僵硬和出错。教师和学生音乐信息交流的前提下,在地位、功能、亲密和距离等方面形成具有教育特征的相互关系。本文所指的和谐师生关系是一种良好的师生关系状态,体现了民主、平等、合作、信任、理解等优势。与学生沟通合作,理解、尊重和信任学生,容忍学生的缺点。面对学生在视唱训练中遇到的问题以及由此产生的紧张情绪,帮助学生分析问题和紧张情绪产生的原因,解决问题,克服紧张情绪,增加情感投入,认真体验音乐美。

结束语:

总之,中职音乐教师应全面理解乐理教学和视唱练耳教学,与时俱进,运用先进科学的教学方法,有效结合乐理和视唱练耳,从而提高学生的基础知识和专业技能,培养学生的综合音乐素养。视唱练耳不仅需要教师的努力和科学系统的教学方法,还需要学生的合作和社会各界的支持。通过不断练习最终达到“随风潜入夜,润物细无声”的教学效果。我们应该改变音乐课堂教学方式,将多种教学活动有效地运用到音乐理论教学和视唱练耳中,以体现课程的价值,培养学生的音乐素养。教师应做好教学方法的研究,确保每种教学方法的价值最大化,确保学生的长期学习兴趣。使学生在宝贵的专业学习时间内,大大提高音乐的感受和表达能力,为全面提高学生的音乐素质打下坚实的基础。

参考文献:

[1]张国锋. 中职音乐乐理与视唱练耳的教学方法分析[J]. 现代职业教育, 2017(21):1.

[2]张香珍. 关于中职音乐乐理与视唱练耳教学方法的探索[J]. 活力, 2017(12):1.

[3]李历忠. 小议中职音乐乐理与视唱练耳的教学方法[J]. 软件: 电子版, 2018.

[4]于洋. 论“乐理与视唱练耳”课程的教学设计, 实施与评价[J]. 乐府新声: 沈阳音乐学院学报, 2019, 37(4):9.

[5]王杰. 探析基本乐理与视唱练耳在音乐教学中的内容结合[J]. 大观(论坛), 2019(11).

[6]蒋梅. 奥尔夫音乐教学法在中职乐理视唱练耳课程中的应用[J]. 戏剧之家, 2018(30):2.

[7]王倩倩. 基本乐理与视唱练耳在音乐教学中的结合问题研究[J]. 戏剧之家, 2019(9):1.