

新时期中职乐理与视唱练耳教学方法分析

张灵

新疆阿克苏教育学院

摘要：音乐是中职音乐表演专业中的重要课程，其意义远不止于教授学生音乐知识，更是一个培育学生审美能力、提升音乐素养的绝佳平台。在中职阶段的音乐教学体系中，乐理与视唱练耳作为基础内容，占据着十分重要的位置。通过对乐理与视唱练耳的学习，中职音乐表演专业学生的音乐素养和审美能力得以显著强化，不仅有助于学生音乐技能的精进，还能深化其对音乐内涵的理解，继而激发学生的想象力和创造力，所以为了进一步保障中职音乐教学品质，教师必须高度注重乐理与视唱练耳教学。基于此，下文就围绕新时期中职乐理与视唱练耳教学方法展开论述，希望可以予以广大教育者一定启发。

关键词：中职；乐理；视唱练耳；教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.08.240

引言

在中职音乐表演专业课程体系中，音乐作为基石课程，为专业教学提供了坚实基础。新时期背景下的中职音乐表演专业所设的音乐课程涵盖了乐理知识与视唱练耳技能的培养等，这些课程不仅构成了学生音乐学习的主要内容，更是提升其音乐素养与能力的关键途径。当前，我国中职教育事业正迎来蓬勃发展的时期，音乐表演专业亦展现出良好的态势，为了适应这一趋势，教师需要持续完善与优化乐理与视唱练耳教学活动，从而助力同学们在音乐领域取得更好地成长。

一、中职乐理与视唱练耳教学面临的挑战

（一）传统教学方法难以满足课程改革要求

传统乐理与视唱练耳教学模式的缺陷显而易见，其主要依赖教师的讲解，使得学生被动接受知识，这种做法忽视了同学们的个体差异，与当前课程改革所倡导的因材施教理念形成了鲜明对比。这种单向的教学流程不仅限制了中职音乐表演学生在学习道路上的全面进步，还可能对课堂教学品质和成效产生负面影响。更为关键的是，该模式阻碍了师生之间的沟通，学生难以主动表达自己对乐理与视唱练耳的独特见解和感悟，在这种单向的教学环境中，学生的学习需求长期得不到满足，教师也难以及时捕捉学生的真实需求，无法据此调整授课目标和方法，这不但可能影响正常的教学进度，更会降低课堂教学有效性。因此，对传统乐理与视唱练耳教学模式做出改革，引入更多样化的元素，这是促进中职学生成长的必然选择。

（二）教学方式缺乏创新性和互动性

在中职音乐表演专业的教学实践中，教师所采用的乐理与视唱练耳授课模式缺乏创新性，多数教师仍沿用传统的“灌输式”授课法，这种方式未能充分体现学生

在乐理与视唱练耳学习中的主体位置，阻碍了师生之间的互动。此种方式使同学们在学习过程中处于被动地位，没有办法全面培育和提升其音乐判断力与审美能力，继而影响了他们对音乐内涵的深入理解及课堂学习的能动性，对于培育学生综合音乐素养极为不利^[1]。显然，这种缺乏创新性与互动性的教育法已与现代教学理念相脱节，在乐理知识传授以及视唱练耳训练等关键环节，也难以达到预期的教学成效。

（三）课堂气氛欠缺活力导致学生参与度不高

传统乐理与视唱练耳音乐教育模式存在课堂气氛欠缺活力的缺陷。首先，其沉闷的课堂气氛可能阻碍了中职学生对音乐学习内在演变的深刻体验，使他们难以领略音乐所独具的迷人魅力。其次，由于缺乏足够的趣味性，中职学生对抽象的乐理知识往往难以提起兴趣，这势必会降低他们参与课堂活动的参与性。最后，这种单调乏味的课堂气氛极可能极大地削弱中职学生的学习效率，继而无法保证教学品质达到预期的要求。因此，对传统乐理与视唱练耳音乐课堂模式进行改进，提升课堂气氛的活力显得尤为关键。

二、中职音乐表演专业乐理教学对策研究

（一）构建乐理教学情境，丰富学生情感认知

在新时期的乐理课堂教学中，情境教学扮演着极其重要的角色，这样能够激发中职学生的学习能动性，丰富他们的情感认知能力，并且能够活跃课堂气氛。通过直观感知和兴趣导向的方式，教师能够实现不同知识的互相融合，继而提升学生对乐理的理解和体验，达到事半功倍的教育成效。因此，中职音乐表演专业教师应该拓宽自我认知思维，发挥出想象力，结合教学需求，构建合适的情境，帮助中职学生获得良好的音乐情感体验，提升教学成效^[2]。例如，在“五线谱”的乐理教学中，

教师可以采用“音乐+画布”的形式,通过创建游戏情境,同学们可以通过绘画比赛来了解吉他记谱法和旋记谱法的相关知识,并围绕音乐作品开展游戏竞赛,让大家在其中享受乐趣,丰富情感认知。这样在乐理情境教学中,通过问题和互动的教学方式,可以培育同学们的团队协作精神,提升他们对乐理知识的理解。此外,中职音乐表演专业教师还可以通过多媒体创建适宜的情境,构建声音和动画相结合的乐理学习课堂,让同学们沉浸在其中,体验音乐的乐理,深化对乐理的理解和认识,真实地理解作品的思想内涵,以保障乐理教学的品质。例如,在《摇篮曲》教学中,教师利用多媒体播放音乐,打造全方位的视听环境,让学生一边体验其独特的音调和旋律,一边感受音乐表达的情感,借助多媒体来建立乐理情境,实现技术和知识的有效结合,使同学们能够更轻松、高效地学习乐理知识。

(二) 丰富乐理教学方法,促进学生取得进步

新时期教师为了提升中职音乐表演专业学生对基础乐理的掌握效果,则需要始终坚持创新思维,将乐理教学方法的创新研究作为契机,丰富教学方法,为同学们带来更加独特的乐理学习课堂。实际上,在中职音乐授课活动中,基本乐理知识不仅占比大,并且学习理解难度相对较高,许多同学自身理解能力又相对薄弱,所以在学习乐理时感到十分困难。这更在一定程度上要求教师展开乐理教学时的方法要新颖,除了需要激发同学们的乐理学习热情,更应充分考虑到他们的成长特性,采用更丰富的乐理教学方式,为他们展示音乐世界。比如,教师可以采用联想记忆法,通过一些易于记忆的口头诗来配合简洁的节奏,以助力同学们学习乐理知识^[3]。而在教授“音阶”相关乐理知识时,教师还可以运用趣味化的教学方式最大限度地激发学生的探索热情。具体而言,使用预先做好的玻璃杯并向其内部加入各种数量的水,接着引领大家通过筷子敲击杯口,然后观察每只杯子所产生的响动,通过这些响动的差异激起研究乐理的热情,最后组织大家展开小组讨论与合作,从而掌握乐理知识。在学习“装饰音”时,教师可以为同学们播放不同类型的视频与音频,并要求他们在聆听过程中尝试分辨出装饰音的音质以及节奏特点,之后引领他们从感性层面切入,结合作品情感表达的主基调,归纳出装饰音的价值与作用。此外,当教师尝试丰富基础乐理教学方式时,也要紧密地与其他音乐知识相连,这样才可以从更为多元化和立体的视角出发,进行乐理教学方式和手段的创新性探索,为中职学生提供更丰富的乐理学习课堂。

(三) 建设线上乐理平台,引导学生线上学习

新时期乐理教学模式的实施需要依赖于在线乐理学习平台,因此平台的开发和建设自然是整个乐理教学的关键一环。具体而言,其开发和建设过程可以分为以下几个阶段:首先,全面研究中职音乐表演专业乐理课程的教学需求,围绕记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式等乐谱基本元素,让同学们了解这些元素在音乐中的应用,继而学习和声内容,以便理解音乐中的和声关系与规则,以及分析音乐作品的结构、形式以及曲式,帮助学生理解音乐的组织和发​​展规律。另外,教师还需要将作曲技术理论与其他方向相结合,比如通过实践活动方式来提升学生对音乐的听觉感知能力,包括识别音高、节奏和和声等,通过乐理实践训练,促进学生进步^[4]。同时,教师也应该结合音乐历史,介绍各个音乐时期和地区的音乐发展历程和文化背景,以帮助学生理解音乐的多样性和丰富性。此外,教师还应该结合作曲技术,为有创作兴趣的学生提供作曲技巧和编配方法的教学,提升他们的音乐创作技巧,鼓励学生将所学的乐理知识应用到实际的音乐活动中。在了解教学目标、教学内容、学生群体特点的基础上,明确线上平台的功能需求和教学特点,以此来确保平台可以满足乐理教学的实际需要,避免做出与实际教学不相符的平台,引导学生在线上也可以高效学习乐理内容。

三、中职音乐表演专业视唱练耳教学方法分析

(一) 合理设置难易程度,提升视唱练耳教学质量

在对中职音乐表演专业学生进行视唱练耳教学时,教师应着重提升他们的基本音乐技能和欣赏能力,可以选择一些常见的歌曲,通过跟随和听力训练,帮助他们识别基本的音高和旋律。教学难度会依据中职学生的实际能力逐渐增加,从简单的定旋律到稍微复杂的曲目,通过观察、模仿和表演,逐渐培育同学们的视唱和听唱技巧。对于能力较强的同学,视唱练耳教学内容应涵盖更复杂的音乐结构与和声关系,并加强与实践的结合,教师可以选择中等难度的唱段和乐曲,让同学们进行视唱和听唱练习,教师还应当注重节奏感知、音高准确性和音乐表达技巧的训练^[5]。同时,教师依据学生的学术能力和兴趣爱好,视唱练耳难度应进行个性化调整,继而逐渐提升他们的视唱和听唱技巧。对于能力非常强的同学,视唱练耳教学内容可以更为深入和复杂,除了视唱和听唱训练,还可以加入更具挑战性的音乐作品和理论知识,比如复调和声、复杂的节奏模式等,视唱练耳难度会相对较高,并且教师还需要提供更多的挑战,引领这部分同学形成独立思考和解读音乐的能力,另外也

倡导这部分同学积极参加各类音乐活动和竞赛，以增强他们的音乐能力。

（二）深度运用信息技术，促进视唱练耳效果

教师为了促进中职音乐教育的视唱练耳效果，则在开展教学时还要深度运用信息技术。在过去，主要是教师弹奏学生听，这会致使部分同学的学习动能不足、学习兴致低迷，学生缺乏深度思考，很难领会歌曲中的深厚情感，无法激发情感共鸣和思维共振。因此在新时期背景下，教师要注意将信息技术手段融入视唱练耳教学中，此举不仅可以激发中职学生的思考活力与潜力，还可以全面调动他们的感知力，让他们更好地参与到课程中，继而实现对音乐的深层次理解与把握。例如，在让学生欣赏《十面埋伏》时，教师先播放音频，渲染紧张气氛，再用微课视频给学生补充《十面埋伏》的背景资料，随后再一次播放《十面埋伏》，通过播放项羽自刎的影音资料，激发并释放学生的内心情感，引导他们深度参与到视唱练耳教学中，活跃学生的思维。

（三）积极培育演唱技巧，强化视唱练耳教学成效

在新时期中职音乐表演专业的视唱练耳部分，提升学生的音乐感知力是关键任务，音乐感知力作为音乐表达的技能之一，对学生的音乐学习和演出有着决定性影响。所以，在视唱练耳过程中为了更有效地发展学生的音乐感知力，教师可以积极培育他们的演唱技巧。实际上演唱技巧是一种有效的情感传递工具，音乐是情感的载体，通过声音和歌词的结合，可以更加直接地传达出音乐所蕴含的情感^[6]。比如，在视唱练耳教学中，教师可以引领学生通过正确的呼吸控制、发声技巧和音准训练等手段，使他们能够准确地表达音乐作品所要传达的情感。通过深入的音乐表达和情感交流，学生能够进一步增强他们对音乐的理解力，更好地诠释和演绎音乐作品。此外，在视唱练耳过程中培育演唱技巧能够提升学生的创新思维和表演潜力，其实音乐表演不只是简单的模仿和演绎，更需要学生具备一定的创造思维和个性化的表达，学生通过掌握演唱技巧，能更深入地挖掘自己的音乐才华和独特的表演风格，比如学生可以通过调整音色、运用装饰音等手段，将作品演绎得更加丰富多彩，同时展示自己的个人特色。这不但能够增强学生的音乐表演水平，还能够培育他们对音乐的情感表达能力，增强自信心与舞台魅力。最后，演唱技巧对于学生的艺术素养和审美能力的提升具有重要的意义，可以帮助学生更深层次地理解音乐的含义和关键技巧，增强他们对音乐作品的欣赏和理解力，以及激发学生对音乐美感的敏

锐度，进一步提升他们的音乐素养，这对于提升学生的文化素养、审美趣味和艺术鉴赏力都产生了一定效果。

（四）科学设计教学计划，确保视唱练耳教学品质

在中职音乐教育过程中，教师应逐步引导学生掌握视唱练耳的基本技能和理念。所以，视唱练耳教学计划需要明确各个阶段的目标，并将其分解为逐步实现的小目标，同时围绕学生的学习进度进行调整。实际上视唱练耳需要大量的重复训练以加强技巧，因此教学计划应该包含充足的训练时间，以保证学生能在各种情境中熟练运用所学的知识和技巧。教学计划还应当选择与学生年龄和兴趣相关的音乐素材，比如流行歌曲、经典曲目等，使他们更容易接受和产生兴趣。同时，通过选取多样化的音乐素材，还可以提升同学们对不同风格和文化的音乐的理解和欣赏能力。视唱练耳不仅涉及音高和音程的感知，还需要学生对节奏、旋律与和声等音乐要素有较好地把握。因此，在教学计划中融入全面的训练和练习，能够推动学生全方位提升视唱练耳技能。教学计划还可以充分运用现代科技工具，例如录音设备、音频软件等，协助学生开展视唱练耳训练和自我评价。

结语

总体而言，随着新时期教育理念的持续深化影响，创新育人模式日益受到中职教师的关注，而在中职音乐表演专业教育中，乐理与视唱练耳除了是核心内容，更在实践课堂中有着不可或缺的支撑作用。对于乐理与视唱练耳来说，教师需要明确授课目标，改进教学方法，加大实训力度并合理采用针对性方法，这样才可以实现高效的乐理与视唱练耳教学，继而提升中职音乐表演专业的整体育人成效。

参考文献

- [1] 赵月玥. 中职幼儿保育专业乐理与视唱练耳教学方法对策研究[J]. 中国民族博览, 2023, (16): 163-165.
- [2] 封蕴笑. 中职院校基本乐理与视唱练耳整合课程的教学思考[J]. 科学咨询, 2023, (14): 152-154.
- [3] 王小燕. 中职音乐乐理与视唱练耳教学方法分析[J]. 艺术评鉴, 2020, (23): 141-143+183.
- [4] 黎宁君. 中职音乐乐理与视唱练耳教学方法分析[J]. 黄河之声, 2019, (07): 86-87.
- [5] 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): 46-46.
- [6] 何若君. 中职音乐乐理与视唱练耳教学的有效策略研究[J]. 艺术时尚, 2023, (08): 0141-0143.