

浅析三大音乐教学法在中职乐理与视唱练耳课程中的应用

彭佳悦

(揭阳市综合中等专业学校, 广东 揭阳 522021)

[摘要]《乐理与视唱练耳》是中职音乐教学中的基础课程, 承载着扎实学生基础、培养学生音乐才能的重要任务。中职音乐教师应当剖析教学实践, 从创新手段应用与学生反馈中寻求突破。三大音乐教学法在中职乐理与视唱练耳课程中占据重要部分, 从根本上做到了教学理念、教学方法的融合, 本文将在此基础上进一步探讨, 希望能够为乐理与视唱练耳教学理论做出更大贡献。

[关键词] 中职教育; 三大音乐教学法; 乐理与视唱练耳课程

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.490

引言

达尔克罗兹、奥尔夫、柯达伊是世界范围内影响力最大、传播范围最广的教学方法, 在乐理与视唱练耳课程中有着重要的指导作用, 将在教学目标、教学理念、教学内容、教学方法等方面提供借鉴与参考。因而实际教学中应当将教学理论落到实处, 让中职生在科学的、系统的音乐学习中进步和成长。乐理与视唱练耳是一门专业必修课, 将针对乐理知识与视唱练耳技能训练进行教学, 旨在通过先进的教学方法、教学理论等等, 培养中职生良好的音乐才能, 丰富他们的认识与实践, 让其参与到知识认识与技能训练当中来。

一、三大音乐教学法在乐理与视唱练耳课程中的体现

(一) 达尔克罗兹音乐教学法

达尔克罗兹认为传统教学模式下未能将音乐理论与音响、音乐感相、技术练习、艺术表现相融合。所以, 他在教学实验中尝试了多种方法解决此类问题, 希望能够结合歌唱与听觉来训练和体验音乐, 将音乐学习与肢体语言有机结合到一起, 从体态律动中寻求音乐灵感, 使身体对音乐做出反应。由于不同音乐将通过不同速度、情绪等传递不同的感觉, 学生在感受音乐时调整自身动作, 与音乐融为一体。乐理与视唱练耳教材中根据音乐风格给出节奏原形, 进而能够指导学生边听边舞。音乐教师在实践过程中弹奏旋律, 学生左右手拍上下声部节奏。然后学生唱出旋律, 继续拍上下声部节奏。最后学生唱出旋律, 同时双手拍上声部, 双脚走下声部。如此, 学生将在音乐旋律与肢体语言配合下表达音乐感受, 而逐渐掌握理解音乐、感受音乐、体验音乐的重要方法。

(二) 奥尔夫音乐教学法

奥尔夫教育思想强调音乐最原本、最朴实的元素, 重在运用简单固定节奏构成旋律。与此相对的, 节奏朗诵是奥尔夫音乐教学法中极具特色的内容。乐理与视唱练耳课程中就借鉴节奏朗诵练习传授知识内容, 要求学生通过朗读诗句、选择诗句中的动词、形容词等作为节拍重音, 在此基础上进行划拍阅读。此外, 身势动作也是奥尔夫音乐教学法中的重要部分, 将通过最简单的身体动作诠释音乐, 也可以称为“身体乐器”。中职乐理与视唱练耳课程中大部分律动联系采用“固定音型”, 双手、双腿、双脚都参与到音乐练习当中来, 能够激

发学生音乐兴趣, 启发学生在音乐中的思考与实践。而后学生肢体协调性、动作节奏感、即兴创作能力一步步提升了, 将能够带领学生更好地感受音乐、体验音乐, 随着一次次重复训练而提升音乐学习与音乐水平。

(三) 柯达伊音乐教学法

柯达伊音乐教育观念重视民族音乐文化传承, 使得音乐染上特定的民族色彩。学生在学习过程中不仅仅提升了音乐素养, 还能够用更加开阔的眼光看待音乐、看待世界艺术。柯达伊认为音乐和生命息息相关, 音乐也占据着人生命的重要部分。所以, 柯达伊音乐教学法中满含人文关怀, 希望每一位借鉴与应用的学生能够陶冶情操、提升艺术修养。柯达伊音乐教学法中首调唱名法贯穿始终, 适应了民族音乐传统调性, 对人的音乐思维、听觉系统有着极大的影响。乐理与视唱练耳课程中可以采用首调唱名法为主, 兼学固定唱名法, 或者二者主次对调。以节奏型与旋律音型分类顺序积累音乐语言, 将能够锻炼学生相对音高感, 培养学生良好的音乐思维。

二、三大音乐教学法在中职乐理与视唱练耳课程中的应用策略

(一) 将基本乐理与课程交叉融合

在实际教学过程中, 一些教师容易带着自身主观思想展开实践, 而忽视了学生的音乐思维与学习习惯。这也导致一部分学生音乐基础较弱, 跟不上难度逐渐加大的教学内容与教学方式变化。所以, 音乐教师应当从以往的节奏、高音训练中求新、求变, 针对学生理解音乐旋律倾向性, 灵活运用曲谱记忆方法, 辅助中职学生建立起科学的、系统的认识与思考。而基本乐理就是音乐教学及视唱练耳的前提, 只有扎实学生乐理基础, 才能够在此之上建造高楼, 带领学生学习更加深奥的音乐内容。

中职音乐教师可以结合基本乐理知识展开教学, 借鉴奥尔夫音乐教学法, 培养学生音乐兴趣与音乐学习能力。教学实践中可以灵活应用交叉教学, 将视唱练耳与音乐基本要素结合, 在基本乐理指导下开展系统性的综合训练, 将能够起到事半功倍的教学效果。例如, 实际课程内容中包含听音记谱与看谱视唱, 中职学生需要在熟练掌握五线谱应用的情况下学习这一部分内容。教师可以在教授这一部分知识前讲解谱号的写法、音

符符干的朝向、附点的写法、终止线的写法等等，而后强调学生记忆和背诵有价值的视唱。中职学生识谱、记谱能够在潜移默化中提升了，同时在音乐学习过程中一步步感知，音乐记忆能力与应用能力也不断进步和成长。与此同时，看谱视唱对学生音准、音乐感知力、音乐表现力都有着一定要求，如果学生未能掌握作曲家的思想与意图，那么距离理解音乐、理解乐谱还有很长的距离。中职音乐教师当深入贯彻达尔克罗兹音乐教学法，让每一位学生深入学习音乐术语，理解乐谱中的速度、力度、表情术语等记号，而在实际音乐感知与肢体语言配合中更好地诠释音乐作品。如此，学生能够逐渐学会理解音乐、感受音乐，而全身心地参与到音乐学习当中来。

（二）将优秀民歌、乐器演奏与课程交叉融合

世界范围内有着诸多优秀音乐作品，在特定地域、地区有着长久的生命力与感染力。中职乐理与视唱练耳教学中可以筛选具有代表性的经典民歌进行教学，通过其时代背景与风格讲解，引导学生学习相关知识，感知音乐旋律背后的人文精神。优秀民歌独具感染力，学生将积极参与到课堂中来，并且随着民歌的曲式结构、风格特点思考学习，从音乐主题、音色与旋律、声音型用法等等技巧训练中收获更进一步的视唱技术提升。这其中柯达伊音乐教学大的作用显现出来，将指导学生认识独特的民歌艺术色彩，进而以相应的技巧、特色学习为目标，拓展音乐素养，提高音乐水平。

中职音乐教师可以弹奏旋律，让大家跟着旋律表达肢体动作，而后逐渐放手让学生自弹自唱，在民歌小调的悠扬中感受音乐魅力。如此，中职学生手、口、脑都参与到课堂学习当中来，在达尔克罗兹音乐教学体系下进一步衍生，协调肢体语言，提升学习效率。例如，实际教学中可以融合贵州少数民族民歌教学，带领学生领略贵州独特的民族风格。首先，教师可以让大家鉴赏侗族大歌，理解“多声部、无伴奏、无指挥、众低独高”下的支声复调侗族大歌。其次，音乐教师加以手势教学，激发学生的体验与记忆，对侗族大歌支声复调特点有更进一步的认识与思考。再如，《欢乐颂》歌曲下的二声部训练能够锻炼学生和声听觉、音高感知、结构感知等等，在这一部分旋律上加以二声部合唱、柯达伊手势教学，能够锻炼学生应变能力与反应能力，进而在二声部合唱练习中声音更加和谐。潜移默化地，学生音乐记忆力、音乐敏感度、反应能力等都将进一步提升，能够指导学生在今后的音乐学习思路。

（三）将歌曲创作背景与课程交叉融合

充分理解歌曲的创作背景、创作空间能够加强学生音乐认识，让其带着情境去感受音乐，而依靠其乐感学习音乐知识。中职音乐教师应当引导大家感悟歌曲创作背景，引导大家带着情境去歌曲中感受与体验，其次产生与作曲家、歌唱家的共鸣，真正了解歌曲的风格与价值。由此，方能够通过歌曲背后的故事完善信息，对歌曲总体有所感知与把握。在学习相同

人物创作歌曲下，也可以通过其人生阶段发展变化而了解其曲风。学生在学习音乐时更贴合人物，贴合原作者生活环境，在诠释过程中基于音乐现象再创作、再重塑，而让音乐有了新的生命。视唱训练过程中，学生也将站在对歌曲创作背景的理解上继续开发，而使得自身想象力、创作力融入新的音乐形象中。

例如，在教学“赶圩归来啊哩哩”这一部分音乐内容时，中职音乐教师可以让大家分段赏析音乐作品，一边听歌去，一边讨论歌曲带给自身的感受。大家能够从其旋律与调式中了解这是一群人赶圩回来心情高采烈的故事，他们收获了很多战利品，他们正在用歌曲传递丰收和喜悦的情绪。而中职生也能够自由讨论、小组讨论环境下学习到更加深刻的音乐内容。由此可见，了解音乐故事性对音乐学习的帮助，在任何情况下都应当做到知全貌而给予评价，学生在听到歌曲后的感受、想象，才是更加真实的，才能够提升学生音乐乐感与音乐素养的。而乐理知识与视唱练耳下的音乐旋律远远比《赶圩归来啊哩哩》复杂得多，所以中职教师还可以布置预习任务，让大家在课前了解音乐故事，了解音乐背后的创作故事、了解作者的经历与感受等等。只有这样，学生才能够基于正确的认识下拓宽想象，有效提升音乐理解与表达能力。

结束语

总而言之，随着新时期教育发展与进步，培育中职生全面发展成为主流趋势，学生德、智、体、美、劳各方面受到重视。而音乐教育也是其中的一部分，作为一线教师有责任更新教学模式，让学生更轻松、更自由的学习乐理知识。乐理与视唱练耳课程是其中的重要部分，中职教师可以融合三大音乐教学法进一步讲授，在此音乐基础理论下带领学生感悟新的音乐课堂。将基本乐理知识与课程交叉融合、将优秀民歌与课程交叉融合、将歌曲创作背景与课程交叉融合都是非常好的教学方式，锻炼学生音乐感知力，培养学生音乐理解与表达能力，有效增强学生音乐学习能力与综合素质。

参考文献

- [1] 德里努尔. 浅析中职学校学前教育专业乐理与视唱练耳教学融合困境及其发展策略[J]. 山西青年, 2021(09): 189-190.
- [2] 罗瑶. 综合音乐教学法在乐理视唱练耳课程的应用研究[J]. 试题与研究, 2021(12): 81-82.
- [3] 林莉. 奥尔夫音乐教学法在学前教育专业音乐教学中的应用探讨——以《视唱练耳》课程教学为例[J]. 中国艺术家, 2019(11): 154-155.
- [4] 武雯博. 奥尔夫教学法与视唱练耳教学的结合——儿童视唱练耳教学中的节奏训练[J]. 北方音乐, 2018, 38(14): 148.