

新形势下高校音乐理论与视唱练耳教学融合策略探析

姚沛彤 祁欣 吕丽娜 韩黎黎

(长春大学音乐学院 吉林 长春 130022)

[摘要]新形势下高校音乐课程教学方式不断发生变化,音乐理论与视唱练耳课程融合教学研究应势而生。本文就音乐理论与视唱练耳教学融合存在重要性、现阶段教学所面临局限性及高校音乐理论与视唱练耳教学融合模式策略探析进行研究,为高校音乐教师展开音乐教学、提高学生音乐素养提供参考。

[关键词]基本乐理;视唱练耳;教学融合

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.016

高校音乐教学中,教学理论与视唱练耳教学融合可以促进学生音乐学习的能动性,理论与实践的结合,提高学生的综合音乐素养。现阶段,高校音乐教育课程之间缺乏交叉渗透性。因此高校教师应运用多媒体设备、网络信息平台及创新课堂模式等策略,实现音乐理论与视唱练耳教学相融合,为学生的综合音乐素养奠定基础。

一、高校音乐教学理论与视唱练耳教学融合存在的重要性

(一) 加强对实践的理解

视唱练耳教学能够将音乐理论与教学实践进行结合,使得高校在音乐教学方面形成综合性教学模式。学生在了解、掌握、使用音乐过程中增强对音乐知识理解,这个过程也是音乐教学和音乐文化传承过程。视唱练耳课程核心是听觉教学。学生在了解音乐、音阶等音乐元素的同时将音乐理论融合其中。教师需要帮助学生明晰不同音之间存在何种联系,让学生牢记音阶及和弦。这种方式是一贯高校音乐教学的方式,意在通过学生的反复练习来提升音乐能力。但是这种音乐教学方式的弊端也很明显,尤其学生在学习基本音乐基础技能时,不能将音乐理论和技能学习相融合。因此高校音乐教师将音乐理论和视唱练耳教学结合起来,加入一定文字描述从而加强学生对理论内容的掌握和记忆。教师再引导学生进行音乐听赏分析,验证学习理论内容当中的对象及涵义。如此一来,学生不仅掌握音乐知识的理论框架,还能灵活运用本身学习内容,根据个人理解来加强相关实践。

(二) 挖掘情感元素

社会文化、人文文化的精炼表达方式就是音乐。音乐是情感表达、乐理技巧、人文背景糅合而成的综合知识体系。由此,音乐教学要求教师不单教会学生如何唱歌,还要教会学生如何正确演唱。教师需要通过视唱练耳课程向学生传授音乐技巧,利用音乐理论为音乐作品丰富情感内涵,使音乐充满灵动感,让这一特殊文化产品活起来。教师需要为学生绘制丰富音乐世界,引导学生分析音乐作品价值,帮助其掌握音乐理论知识。综合素质教育的重要手段之一,就是采用音乐理论加强视唱练耳教学的专业性。同时,教育要结合实际构建全面立体的教学脉络,理论与实践相结合的方式完善学生学习内容是新课改要求。因此音乐理论与视唱练耳教学的融合与新课改要求相匹配。音乐文化源远流长,极具丰富情感表达,学生能否剖析情感更是音乐教学的重中之重。音乐理论与情感存在方式及类型具有密不可分的关系,依托此教师进行教学时将音乐理论与视唱练耳课程相结合是完善音乐教学职能、培养综合性音乐人才的重要手段。就视唱练耳课程中的节拍节奏教学来讲,情感

变化与节奏变化密切相关。快节奏表达情感是基本的音乐表达手段。由此,教师将音乐的时值、强弱拍利用到课程讲述过程中,为学生提供节奏控制、情感体验方面的理解引导。

(三) 制定阶段性学习目标

音乐理论按照难度将音乐学习层次划分,难度逐渐递增,整合起来就是理解音乐流程。所以教师将音乐理论和视唱练耳教学进行融合,音乐理论将视唱练耳教学进行层次划分。新教学模式帮助学生形成循序渐进的学习方式,便于音乐教师及时进行课程调整,有利于理论教学与实践性教学发挥作用,形成互相促进的教学系统。教师根据音乐理论的章节内容设计规划学生的视唱练耳活动,比如音乐理论当中的“华彩段”内容,教师对其进行讲解之后,为学生选择典型的华彩段音乐片段加以赏析。结合教师自身理论知识,带学生赏析音乐片段的同时引入音乐理论中提到的乐章类型、位置、形式等内容。结束课程教学时,教师根据学生学习掌握情况让学生独立思考,在个人情感的基础上对华彩段进行自主创作。这种方式不仅能够加深学生对理论知识的学习,还能加强学生实践听辨能力,大大提高学生的学习效率,激发学生学习热情。

二、高校基本乐理与视唱练耳教学存在的不足

当前,高校音乐课程中的音乐理论与视唱练耳教学处于割裂状态,两门课程在高校的教学安排中各有侧重。这样的课程设置确实可以让学生系统地学习音乐理论和视唱练耳,但是缺乏对学生综合素养的培养。因此,这种教学模式之下造成学生学习效果的不理想。

(一) 基本乐理教学存在的问题

音乐理论教学方式直接影响学生学习效果。基本音乐理论知识具有较强的理论性及逻辑性。如果教师对学生传统方式进行的教学,将难以使学生对基本音乐理论产生自主学习兴趣,甚至产生抵触心理,不利于取得良好的教学效果。另外,教师本人缺乏将音乐理论与视听练耳相结合的课堂教学,不能灵活地变通教学方式,很大程度上影响学生的学习效率。从实际情况出发,现阶段高校音乐教学对音乐理论学习更加重视,缺乏对学生实践音乐演练培训。因此学生尽管掌握一定的音乐理论知识,却难以对音乐本身产生感性的认识。但是音乐作为一种艺术,创作者需要对其作品饱含感情对音乐没有感性认识就会使音乐的综合素养难以提升。

(二) 视听练耳教学存在的问题

视听练耳课程属于极具技巧性的课程,且视听练耳在高校教学中处于举足轻重的地位。现阶段高校采取多种教材进行该课程的教学,但各地高校的教学模式存在差异性,教师的教学

方式拘泥于传统。所以导致学生单一重视某些实践技巧而忽视音乐理论知识学习。所以从学生的角度来讲,学习效率也很难提高。

三、高校音乐理论与视唱练耳教学融合策略探析

(一) 发挥多媒体设备作用考虑学生多种需求

现阶段高校音乐教学专注于抽象理论的知识培训,导致学生不能直观地认识了解音乐,更难以深入理解音乐的背景知识和其中蕴含的文化价值,甚至学习心理层面产生困惑。教学将理论与实践割裂开来就会影响教学质量,难以激发学生学习的热情。高校教师在解决上述问题时,应积极探索适当方式,将人体五感运用到音乐学习及训练中。具体而言,教师借助多媒体技术开展教学工作,充分了解各类学生真正的学习需求、爱好及学习能力,将课程知识于视唱练耳教学相结合,缓和理论抽象性缺陷,从而提升教学质量。例如,教师根据网上检索的视频内容及表演片段,设计并规划学生的课程内容,通过直观的方式,让学生亲身感受音乐的魅力。教师通过多媒体设备向学生展示多样的音乐表达,将日常的音乐演奏进行可视化教学,创新课堂教学方法,让音乐课堂活泼起来更具吸引力。教师通过多媒体设备向学生播放经典音乐选段,辅助理论教学,加深学生在音乐实践中对理论知识的理解,帮助学生树立全面、科学音乐观。

中央民族大学研究并发明一套音乐智能学习系统,这套系统叫做“AI视唱练耳教学程序”,针对学院音乐专业课开发五种基本的教学层次,每个层次8个课时,总共40个课时的学习内容。这套系统特殊之处在于,40个课时的教学内容包括中国55个少数民族的传统民歌,并且其中的全部示范视频均源自于在校师生的音乐合作,由民族声乐、器乐表演专业的学生及教师共同录制。这种学习系统的出现打破音乐专业学习及训练的时空局限,使学生能将音乐理论知识与音乐实践学习相结合,综合提升学生音乐素养及能力。

(二) 借助互联网技术搭建教学桥梁

在新形势下,网络微课也逐渐渗透到音乐学习中,为音乐理论与专业音乐训练课程搭建有效桥梁。教师可以在日常的视唱练耳培训中录制并上传相应的教学视频,借助微信、抖音、微博等互联网平台及专业新媒体工具进行辅助教学。网络微课使学生在课堂学习中培养实际的音乐能力,在灵活的课程教学下提升综合音乐素养。教师结合自身的音乐理论知识录制并上传课程片段,敦促学生进行学习及日常训练,使学生音乐修养和音乐理解能力得到全面提高,同时促进技能培训及理论知识结合,一定程度上缓解理论知识抽象性缺点。教师应利用微课视频和网络教学资源进行任意搭配,为学生不断积累音乐理论知识,同时帮助学生培养良好的视唱听辨能力,音乐技巧把控制及良好的自主学习能力。

(三) 创新教学方法提升学生学习能动性

传统的高校音乐教学将音乐理论和实践训练相割裂,两者互有侧重,缺乏关联,因此学生在日常的学习中经常出现顾此失彼情况。音乐艺术学习缺少理论知识基础,学生就会失去对音乐深入地考量和探究;音乐艺术学习缺乏视唱练耳训练,就会失去实践训练的实际价值。一方面要求音乐教师不断探索教

学培训方式,激发学生能动地进行音乐学习,使教学方式之间互有联系。另一方面,要求教师带领学生感受音乐课程魅力被创新教学方法吸引,自主参与课程学习,为音乐理论与视唱练耳课程的融合奠定环境基础。例如,教师将各种乐器带进课堂辅助教学,明确不同乐器的具体训练方式,让学生合理利用乐器表达感情,提高学习效率。教师还可以开展“艺术节”、“音乐赏析会”等活动,让学生在不觉间提升音乐理论知识积累,体味音乐艺术高雅意蕴,明晰音乐艺术传承重要性,提高个人觉悟让更多的人感受、学习音乐。此外,教师可以结合当地风俗进行规划地域性风格表演,增强音乐理论及视唱练耳课程的亲和力,同时将音乐理论知识与实践技能在教学活动中融合贯通。

结语

综上,在高校音乐课堂的教学过程中,教师应积极探索教学方法及模式,主动转变教学理念,充分满足新形势下音乐专业学生学习及成长需要,提升学生综合素养。寻找音乐理论知识与视唱练耳教学的融合策略最为重要,创新教学方式,保障学生自主学习积极性,稳步提升学习能力,促进音乐课堂的质量及效率的提高。现阶段音乐教学存在音乐理论知识与视唱练耳教学相互割裂,学生不能全面把握学习目标,导致学生理论知识与实践技能缺乏有效结合,教学融合更难以开展。因此高校音乐教师应加强课程教学交叉,利用多媒体设备、建立可视化学习平台等建立完整音乐课程和相关评价体系,带动各专业教学融合,综合发展学生音乐能力。

参考文献:

- [1] 谢明丽. 音乐教育中乐理与视唱练耳合并教学的研究[J]. 作家天地, 2020(13): 48-49.
- [2] 宋学毅. 高校表演专业视唱练耳与基本乐理相结合的教学[J]. 黄河之声, 2020(13): 61.
- [3] 吴取君. 视唱练耳与乐理教学相互渗透的对策研究[J]. 当代音乐, 2021(7): 52-54.
- [4] 王慧洁. 关于基本乐理与视唱练耳整合课程教学的研究[J]. 黄河之声, 2020(21): 128-129.

作者简介:

姓名: 姚沛彤, 1978.02.12, 女, 汉族, 吉林长春人, 学历: 吉林艺术学院 学士, 学校及职称: 长春大学音乐学院讲师, 研究方向: 中外音乐史、音乐理论

姓名: 祁欣, 1969.11.3, 女, 汉族, 吉林长春市人, 学历: 吉林艺术学院 硕士 学校及职称: 长春大学音乐学院副教授, 研究方向: 视唱练耳 音乐教育

姓名: 吕丽娜, 1976.11.6, 女, 籍贯: 吉林长春市人, 学历: 东北师范大学 硕士, 学校及职称: 长春大学音乐学院讲师, 研究方向: 视唱练耳、音乐理论

姓名: 韩黎黎, 1984.10.25, 女, 籍贯: 黑龙江牡丹江人, 学历: 东北师范大学教育学院在读博士, 学校及职称: 长春大学音乐学院讲师, 研究方向: 视唱练耳、音乐理论

【基金项目】吉林省高等教育教学改革研究课题《高等视障学生应用型音乐人才的融合教育培养方法研究与实践》(SJZD20-01)