

《乐理与视唱练耳》高职课程教学与创新研究

罗东霞

(广东省外语艺术职业学院, 广东 广州 510000)

摘要:《乐理与视唱练耳》是高职音乐教育中的基础环节,也是学生音乐学习的前提保障。对此,教师应转变传统的教育理念,创新教学模式,不断提升《乐理与视唱练耳》课程教学质量与学生学习效果。基于此,本文将浅析《乐理与视唱练耳》教学改革的必要性,并探讨《乐理与视唱练耳》课程教学与创新策略,以期为教师开展教学工作提供一定参考。

关键词:乐理与视唱练耳;课程教学;创新策略

《乐理与视唱练耳》课程是高职音乐类专业与学前教育专业的一门重要必修课程。强调通过本课程的学习,帮助学生掌握扎实的乐理知识与视唱练耳技能。然而,目前《乐理与视唱练耳》课程教学在教学内容、教学方式与教学手段上仍有一定提升空间。对此,教师应积极探索《乐理与视唱练耳》课程创新教学策略,通过科学高效的课堂教学活动,进一步提高学生的节奏感、音准和声音调式,为学生今后的音乐学习打下良好基础。

一、《乐理与视唱练耳》教学改革的必要性

(一)培养学生形成良好的发声意识

培养学生形成良好的发声意识是音乐教育中关键环节,也是《乐理与视唱练耳》课程中重要的教学内容。教师在教学过程中,应该根据实际学情,制定科学的训练计划。比如通过为学生布置二度到八度音程的视唱练习曲并在课前抽查,以锻炼学生的音高,增强学生的音高音准意识,从而使其在歌唱时能够更加自如、准确地表达曲目。与此同时,《乐理与视唱练耳》教学改革还强调对学生听觉能力的培养。教师通过对学生进行系统的听觉训练,教授学生如何运用自己的听觉判断、记忆、分析、听写歌曲及乐曲片段中基本音乐要素,进而在潜移默化中提升学生的发声意识。

(二)强化学生对音乐曲目的感知能力

学生对音乐曲目的感知能力不仅影响着学生对音乐的理解与欣赏水平,还体现着他们在实际演唱和创作中能否更加准确地把握音乐的内涵。因此,教师应采取多种教学策略对《乐理与视唱练耳》课程进行改革创新,强化学生的音乐曲目感知能力。教师在教学过程中可以通过看谱演唱,来提高学生的音准、节奏、音色等方面的能力,帮助学生能够更准确地把握音乐曲目的旋律、节奏和音色特点。另外,教师还应加强听音训练。练耳训练对增强学生的音乐听觉敏感度具有显著作用,可以使学生能够更敏锐

地捕捉到音乐曲目中的细节变化,从而深化对音乐曲目的感知和理解。

(三)提高学生对音乐旋律的记忆能力

音乐旋律是曲目中最基本也是最重要的组成部分,对于《乐理与视唱练耳》课程来说,提高学生对音乐旋律的记忆能力尤为重要。优秀的旋律记忆能力既有助于学生更好地理解和感受曲目,又能为其今后的音乐学习和创作奠定坚实基础。一方面,教师应加强旋律的练习,让学生更加频繁地接触和演唱各种音乐旋律,从而加深其对旋律的记忆。同时,教师还应让学生通过听辨单音、音程、和弦、节奏、旋律等基本音乐知识,提升学生的音乐听觉敏感度,帮助他们更好地捕捉和记忆音乐旋律。另一方面,教师还应不断优化课程中乐理知识教学内容与模式,让学生掌握良好的理论基础,进而使其能够在实践中运用所学乐理知识,分析和理解音乐旋律,进而实现高效记忆。

二、《乐理与视唱练耳》课程教学与创新策略

(一)优化教学内容,激发学生学习兴趣

《乐理与视唱练耳》课程是培养学生音乐素养中的关键所在。然而,传统的教学内容往往过于注重理论知识的讲授,忽略了不同学生的音乐学习能力和学习需求也不尽相同,长此以往,部分学生觉得《乐理与视唱练耳》课程学习单调枯燥,从而对这门课程缺乏足够的学习兴趣和动力。对此,教师应根据实际学情,优化《乐理与视唱练耳》课程教学内容,激发学生的学习兴趣。首先,教师应当充分了解当代学生的兴趣爱好和学习需求,并根据学生所在年级和认知水平,为其挑选适合他们的教学内容。教师可以通过调查问卷了解学生的音乐潜能和心理情绪,并结合最新的教育理念丰富乐理与视唱练耳教学体系。例如,在教学中,教师通过引入多样的传统民间音乐曲目,以丰富《乐理与视唱练耳》课程的教学内容,通过唤起学生对传统民间音乐的情感共鸣,以此

激发学生的学习兴趣,提升课堂教学效果。与此同时,教师还应强化对学生基础乐理知识的教学,确保学生掌握扎实的音程、调式、节拍等乐理基础知识,这也是对学生进行视唱练耳训练的重要前提。对此,教师在教学中不应采取“一刀切”的教学模式,应根据学生的实际学习能力与水平进行分层教学,通过基础层、提升层和拓展层,为学生提供符合其学习需求的视唱练耳教学内容,避免部分学生由于跟不上课堂教学节奏而降低音乐学习的自信心。除此之外,教师也要对现行教材内容进行深入挖掘,带领学生进行系统的节奏音准训练,比如利用课本上的曲谱开展视唱练耳训练,以强化学生的训练意识,帮助学生能够更好地赏析不同类型的音乐。

(二) 加强理实结合,创新任务驱动教学

加强理实结合是《乐理与视唱练耳》课程教学改革的重要指导理念,对此,教师应创新任务驱动教学方法,提高学生的课堂参与度与积极性,为学生营造一个兼具灵活性和互动性的课堂教学氛围。首先,教师要在教学设计环节就充分考虑到学生的学习能力与学习需求。《乐理与视唱练耳》课程要求学生不仅要掌握音乐理论知识,还应在视唱练耳过程中内化对相应乐理知识的理解与应用。节奏是音乐曲目的基本组成形式,所以教师在组织学生进行节奏训练时,应让学生思考和分析曲目的节奏规律。具体来说就是教师先系统的总结节奏知识,然后要求学生从专业的角度进行节奏短句创作,并将演唱出来,同学之间还要互相听记。这样的教学任务不仅能够很好地锻炼学生的音乐感知能力,还可以检验学生对乐理知识的记忆与应用。其次,在《乐理与视唱练耳》课程中,教师也可以根据教学目标和实际学情,设计一系列富有挑战性和实践性的学习任务,让学生在完成学习的过程中来学习和掌握相关的知识和技能。例如,教师在课上可以为学生布置:准确视唱C大调音阶,并尝试自行构唱音阶中的各个音。这一学习任务,并明确学习目标、要求和完成时间,以及为学生提供乐谱、音频资料等学习资源。然后让学生以小组为单位进行实践和交流。通过这样的任务驱动教学,学生不仅能够实践中学习和提升自身的C大调音阶的视唱与构唱能力,还能够增强团队精神和沟通交流能力,从而全面提高《乐理与视唱练耳》课程学习质量。在此过程中,教师要注重观察与指导,及时解答学生的疑问,并给予适当的鼓励和帮助。

(三) 引入信息技术,拓展课程教学资源

随着信息技术在教育领域的广泛应用,如何运用信息技术对

《乐理与视唱练耳》课程教学进行改革创新已成为教师面临的新课题。首先,及时利用互联网资源和多媒体教学设备来丰富课堂教学内容。将一些相对抽象的乐理知识和音乐理论以思维导图、视频音频等形式呈现给学生,使学生更加直观地理解和掌握相应乐理知识。例如,在教授学生“听觉分析”时,教师可以上网搜集管弦乐曲演奏视频,并在课堂上播放,让学生感受不同乐器所生成的差异化音响,领略管弦乐器的美感。借助直观地演奏画面,让学生感受乐器之声,拓展《乐理与视唱练耳》课程的教学深度和广度,培养学生的音乐核心素养。其次,教师应利用好线上教学平台,在课堂教学前将相关学习资料和曲目资源上传至平台,让学生可以随时随地进行预习和自主练习。同时,教师还可以充分利用线上教学平台的互动讨论区,鼓励学生在预习或巩固时可以相互交流心得体会和经验,增强课程学习的互动性和实践性。再者,教师还应在教学中引入智能化软件。例如,在课堂上通过音乐理论软件来帮助学生进行音乐创作和编曲,以此加深学生对音乐理论的理解和应用。或使用练耳软件来训练学生的听力和音准,进而提高他们的音乐素养和技能水平。此外,教师可以引入VR、AR等信息化教学工具。让学生穿戴VR设备,在虚拟仿真环境中进行音乐演奏、合唱等活动,让学生在沉浸式体验音乐的魅力。以此实现在提高学生的音乐理解力和表现力的同时,为《乐理与视唱练耳》课程教学注入新鲜活力。

三、结语

综上所述,对《乐理与视唱练耳》课程教学进行创新改革任重道远。教师应适应时代发展,结合社会对人才的要求,不断优化课程教学内容,进而激发学生的学习兴趣,培养出更多具备良好的音乐素养的人才。同时,教师通过加强理实结合,创新任务驱动教学、引入信息技术,拓展课程教学资源等教学策略的运用,不仅能够提高学生将所学理论知识转化为实践能力,促进学生的全面发展,还能够推动高职音乐教育理念的更新和教学方法的创新,为高职音乐教育体系的创新发展提供有益的借鉴和参考。

参考文献:

- [1] 封蕊笑. 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(教育科研), 2023(07): 152-154.
- [2] 谢琛. 高职学前教育专业乐理视唱练耳课程教学实践探索研究[J]. 戏剧之家, 2022(21): 190-192.
- [3] 郭雪莉. 基本乐理与视唱练耳的教学对策研究[J]. 大观(论坛), 2021(11): 125-126.