

A Study on the Curriculum System of Sight Singing and Ear Training for Musicology Majors in Comprehensive Universities

Xunan Zhang

Changxin International Art College of Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650021, China

Abstract

The solfeggio and ear training courses in comprehensive universities have their own advantages and the challenge of innovation. This paper focuses on the comprehensive university musicology solfeggio ear curriculum system research, the article to analyze the teaching situation of the course, cultivate what kind of music talents, and how to optimize the solfeggio ear curriculum system and pay attention to personalized teaching, analysis and research, through the curriculum system, to discuss how to improve the quality of teaching and learning experience and interaction, to develop a solid solfeggio ear ability and conform to the characteristics of comprehensive university music talents. This will not only help to promote the development of musicology majors in comprehensive colleges and universities, but also will make a contribution to the prosperity of music education in China.

Keywords

solfeeggio; music teaching; curriculum system

浅谈综合类高校音乐学专业视唱练耳课程体系的研究

张旭楠

云南大学昌新国际艺术学院, 中国·云南 昆明 650021

摘 要

综合类高校音乐学专业视唱练耳课程既有自身优势也面临着革新的挑战。本文聚焦于综合类高校音乐学专业视唱练耳课程体系的研究,文章以分析该课程的教学现状、培养什么样的音乐人才,以及如何优化视唱练耳课程体系及注重个性化教学等方面进行分析和研究,通过对该课程体系的深入研究,来探讨如何通过提高课程的授课质量和学习体验感及互动感,以培养出具有扎实视唱练耳能力且符合综合类高校特色的音乐人才。这不仅有助于推动综合类高校音乐学专业的发展,也将为我国音乐教育事业的繁荣贡献一份力量。

关键词

视唱练耳; 音乐教学; 课程体系

1 引言

在当今高等教育蓬勃发展的时代,综合类高校以其学科门类齐全、学术氛围多元的特点,在人才培养方面发挥着重要作用。音乐学专业作为综合类高校艺术学科的重要组成部分,其课程体系的科学性和合理性直接影响着音乐人才的培养质量。视唱练耳课程作为综合类高校音乐专业的核心基础课程之一,对于学生音乐素养的培养至关重要,它犹如基石,支撑着学生在音乐教育、音乐表演、音乐创作、音乐理论研究等多个领域的发展。在专业音乐院校中,视唱练耳课程已经形成了非常成熟的课程体系,但综合类高校由于其教育环境、学生素养和人才培养方向的不同,其课程体系的

建设和创新还需进行深入的研究和思考。

综合类高校的音乐学专业学生,学习的专业知识内容较为全面,如:声乐、器乐、视唱练耳、乐理、和声、曲式与作品分析、中西音乐史等等,都是需要进行初步学习的,这种环境既为视唱练耳课程带来了丰富的教学资源,也带来了挑战。如何充分利用综合类高校的优势,构建符合其特色的视唱练耳课程体系,使学生在掌握扎实的视唱练耳技能的同时,能够将音乐与其他学科知识有机融合,成为当前综合类高校音乐教育工作者亟待解决的问题。

2 课程体系研究

完善的视唱练耳课程体系应包含:教学大纲、教学计划、课程体系、研究过程、实践经验、建立教学资源库,包括多媒体教学课件、音频视频素材、在线学习平台等,为教学实践提供丰富的资源支持,同时建设完善的期中、期末试题题

【作者简介】张旭楠(1989-),女,中国黑龙江齐齐哈尔人,硕士,助教,从事作曲与作曲技术理论研究。

库,以及学期期末开展视唱练耳音乐会。

2.1 研究背景

综合类高校音乐学专业视唱练耳课程对于培养学生音乐基本素养至关重要。然而,当前该课程体系可能存在与专业特色结合不紧密、教学方法缺乏创新性等问题,需要深入研究以优化课程体系,提高教学质量。

2.2 研究目标

针对综合类高校音乐学专业视唱练耳课程而言,需打破传统、勇于创新。首先,致力于在授课过程中,采用更多的互动和实践环节,提高学生对本门课程的积极性和主动性;例如,将传统教学中的听辨音程给标准音后,听写记录,改成根据所给音进行音程的构唱(向上和向下同时进行),在构唱过程中,请同学们思考,哪音我们熟悉的或听过的音乐中,使用了此音程进行创作,来增加课程的丰富性和互动性,同时也提高了学生的学习兴趣和学习效果;增强了学生的音乐感知和思考能力。

其次,通过本门课程的学习,增加学生与学生之间的互动性;例如,二声部视唱的学习过程中,通过配合,增加学生与学生之间的交流,一个气口的换气,都可以达到默契的互动配合,一个眼神的交流就可以让本课程更加具有吸引力,通过学生与学生之间的互动来增加课堂氛围和学习乐趣,同时又能够更好地掌握视唱内容。

再次,打破传统,任何听写的练耳练习,不再是简单的记录即可,而是能唱、会听、有互动,借助音乐软件进行教学。例如, Sibelius 软件在教学过程中使用,教师可以轻松的制作出各种节奏、旋律、音阶等乐谱,并通过软件的播放功能让学生聆听和视唱。同时,软件还可以对学生的演唱进行音准分析,帮助学生及时发现和纠正音准问题。

最后,开展小组音乐创作活动,以小组为单位进行简单的音乐创作。例如,给定一个主题或一些音乐素材,让小组共同创作一小段音乐,在创作过程中,学生需要运用视唱练耳的知识来确定音高、节奏、和声等,这有助于学生将所学知识灵活运用在实践中。

2.3 研究内容

首先,课程的定位与目标是研究内容的重中之重,分析综合类高校音乐学专业的人才培养目标,确定视唱练耳课程在整个专业课程体系中的定位,是研究视唱练耳课程的毕竟阶段,依据其综合类高校视唱练耳专业特点,明确视唱练耳课程在知识、技能和素质方面的具体教学目标。其次,课程内容和布局也尤为重要,尤其对现有的视唱练耳教材进行梳理和分析,找出其优势与不足,进行课程内容整体的布局 and 规划,就显得非常重要了。再次,根据综合类高校的多学科资源优势,整合思政、文学、历史、哲学等相关学科知识融入视唱练耳课程内容,如引入不同文化背景下的音乐视唱素材来丰富课堂内容和知识、调动课堂氛围、提高学生学习积极性也是该课程在教学过程中必不可少的环节,同

时课程内容整体规划应由浅入深、循序渐进的原则,包括单音、音程、和弦、节奏、旋律等视唱练耳基本内容,并拓展到多声部视唱、复杂节奏组合、现代音乐视唱等高级内容的课程内容体系。

2.4 教学方法

在教学过程中,我们应不断探索多元化的教学方法,如采用多媒体教学,利用音频、视频等资源丰富教学手段;开展小组合作学习,提高学生的协作能力和学习积极性;引入线上教学平台,实现线上线下混合式教学,便于学生自主学习。

2.5 课程评价

构建科学合理的视唱练耳课程评价体系,是课程体系研究不可或缺的一部分,制定具体的评价指标,如视唱的准确性、节奏感、音准,练耳的听写能力、听辨能力等,并确定各指标的权重;同时,研究如何通过课程评价反馈促进教学质量提高和课程体系的逐步完善。

2.6 研究方法

①文献研究法:查阅国内外关于音乐学专业视唱练耳课程体系的相关文献,了解其研究现状和发展趋势,为本研究提供理论基础。

②调查研究法:通过问卷调查了解综合类高校音乐学专业学生对视唱练耳课程的学习态度、学习需求和学习困难。对教师进行访谈,了解他们在视唱练耳课程教学中的经验、困惑和对课程体系改革的看法。

③行动研究法:在教学实践中实施新设计的课程体系,边实践边研究,及时总结经验教训,不断调整和完善课程体系。

④比较研究法:对比国内外不同类型高校音乐学专业视唱练耳课程体系的异同,借鉴先进经验,为综合类高校的课程体系优化提供参考。

总而言之,通过研究背景、研究目标、研究内容、教学方法、课程评价以及研究方法等方面,进行深入的剖析和学习课程体系研究,有着深远的意义和举足轻重的作用,望对未来综合类高校视唱练耳课程提供帮助。

3 目前课程体系存在的问题

3.1 在综合类高校音乐学专业视唱练耳课程体系中,与其他学科融合度不够是一个较为突出的问题

首先,从与人文社科类学科融合角度来看,视唱练耳课程往往孤立地进行音乐技能训练,没有充分挖掘人文社科知识在音乐感知中的作用。例如,与历史学科的融合欠缺,学生难以在音乐学习中深入体会不同历史时期音乐风格形成的背景。视唱练耳如果能结合历史事件、文化潮流去分析当时的音乐特点,如巴洛克时期音乐与当时的宗教文化和社会变革的关系,将能让学生更深刻地理解音乐元素的演变,进而提升在视唱练耳中对不同风格音乐的把握能力。

其次,在与理工科的融合上,存在很大空白。在科技高速发展的今天,理工科知识对于音乐教学方法和工具的改进有着重要意义。例如,声学原理在视唱练耳中的应用不足,学生对声音的物理特性理解不够,无法从科学的角度去分析音高、音色和音量等在音乐中的表现,也就不能更好地在视唱练耳实践中运用科学知识来辅助自己的学习。

再者,与艺术学其他专业方向的融合也较为薄弱。如与舞蹈、美术专业缺乏交流与合作。如果能够与舞蹈专业结合,通过肢体语言感受音乐节奏,或者与美术专业合作,用色彩感知来联想音乐情绪,将能极大地丰富视唱练耳课程的内涵,拓宽学生的音乐感知维度。然而,目前这种跨学科的教学实践在综合类高校音乐学视唱练耳课程中还非常少见。

3.2 在综合类高校音乐学专业视唱练耳课程体系中,对现代教育技术利用存在不足

一方面,在教学资源的数字化呈现上较为滞后。目前,大多数教师仍采用传统的纸质教材和简单的音频素材。例如,在视唱练习中,缺乏将乐谱通过数字化软件进行生动展示的手段。如果能利用专业音乐软件,将乐谱以动态、交互的形式呈现,学生可以更直观地看到音符的时值、节奏的变化,以及不同音高的关系。且现代教育技术能够实现对音乐作品从不同视角的解析,包括和声走向、旋律线等,但这些功能在实际教学中却未得到充分应用。

另一方面,远程教学和在线学习平台的利用不充分。在综合类高校中,音乐学专业的视唱练耳课程往往局限于传统的课堂教学模式。随着网络技术的发展,在线教学平台可以提供丰富的学习资源,如国内外优秀的视唱练耳教学视频、在线互动练习等。然而,这些资源并没有被有效地整合到课程体系中。例如,在疫情期间,很多教师被迫开展线上教学,但由于前期对在线教学技术和平台的生疏,导致教学效果大打折扣,没有将线上教学的优势发挥出来,如实时反馈、远程协作等功能都没有得到充分利用。

此外,在教学辅助工具的创新方面也存在不足。例如,智能音乐辅助设备、虚拟现实和增强现实技术在视唱练耳教学中的应用几乎是空白。这些技术本可以让学生沉浸在逼真的音乐场景中,提升他们的音乐感知和实践能力,但却未在课程体系中得到重视和推广。

4 课程体系的优化策略

4.1 完善课程内容

①跨学科融合:与文学、历史学科结合,在课程中引

入不同时期、地域音乐背后的文化故事,例如讲解欧洲中世纪音乐时,介绍当时的文学体裁与历史背景,帮助学生理解音乐风格。与理工科交叉,借助声学原理讲解音高、音色的科学成因,让学生从理性角度理解音乐要素。

②丰富音乐素材:增加世界音乐素材,包括非洲鼓乐节奏、亚洲民族音乐旋律等,拓宽学生音乐视野。引入现代音乐元素,如电子音乐片段,让学生适应时代音乐发展潮流。

4.2 创新教学方法

①多样化教学:采用小组合作学习模式,让学生互相练习、纠错,提升学习效率。

开展情境教学,模拟音乐会、录音棚等场景,让学生在真实情境下练习视唱练耳。

②运用现代技术:借助音乐软件进行辅助教学,如使用打谱软件让学生直观感受乐谱的动态变化。利用在线教学平台,提供课后练习与辅导资源,实现学习的连贯性。

5 结语

综合类高校音乐学专业视唱练耳课程体系的研究是一个具有重要实践意义和理论价值的课题。通过对该课程体系的深入探讨,我们清晰地认识到综合类高校在音乐人才培养方面具有独特的优势和面临的挑战。综合类高校音乐学专业视唱练耳课程体系的研究与优化,有望提升该课程的教学质量,培养出既具备扎实视唱练耳专业技能,又能在多元文化环境中灵活运用知识、富有创新精神的音乐人才。这不仅有助于推动综合类高校音乐学专业的发展,也将为我国音乐教育事业的繁荣贡献一份力量。同时,本研究也为后续进一步深入探索高校音乐教育相关领域提供了一定的参考和借鉴,未来还可在实践中不断检验和完善相关策略,使音乐教育在综合类高校中绽放更耀眼的光彩。

参考文献

- [1] 苏侨.艺德并举 知行合一——高师“视唱练耳”课程创新教学探究[J].三角洲,2024(24).
- [2] 庄冰.论视唱练耳在高校音乐素质教育中的重要性[J].戏剧之家,2024(23).
- [3] 程盈盈.创新视唱练耳教学模式构建高效音乐教学课堂[J].艺术教育,2024(08).
- [4] 王诺.综合类高校本科音乐专业视唱练耳课程中的实用性听辨训练[J].琴童,2024(13).
- [5] 雷静.探究音乐教育中视唱练耳课的重要性[J].黄河之声,2024(12).