

新时代背景下高校作曲技术理论课程的改革与创新

黄婷

(海南热带海洋学校 海南三亚 572000)

【摘要】 时代的发展与进步,各个学科教学方法都获得了改革与优化,尤其对于作曲技术理论课程来说,其可以对学生综合音乐素养起到良好的培养效果。因此教师必须注重基于新时代背景基础上对作曲技术理论课程进行改革与创新,突破其中存在的课程本位倾向现象带来的局限,从而形成多元化高效教学体系。综上所述,本文将对新时代背景下高校作曲技术理论课程改革与创新方法进行分析,以期促进作曲技术理论课程获得优化与完善。

【关键词】 新时代;高校;作曲技术理论;改革与创新;有效方法

DOI: 10.18686/jyfzyj.v3i1.36741

增强学生音乐本体认知能力与综合音乐素养,是高校作曲技术理论课程教学目标,从而有效增强学生对音乐的理解与感悟、表达,对学生初步音乐创造能力进行培养,利用音乐表达自身内心情感。但从目前我国高校作曲技术理论课程教学情况来看,其中还存在较多问题,如各自为阵、教学脱节、教学模式落后等,从而降低高校作曲技术理论课程教学效果,因此必须对课程进行创新与改革,才能满足时代发展需求、满足学生学习需求、满足社会的人才需求。

1、高校作曲技术理论课程中存在问题

作曲技术理论课程作为高校人才培养中的重要内容,从目前情况来看,作曲技术理论课程在教学过程中还存在角度问题与不足:第一,教学内容较为孤立。作曲技术理论课程中的各门课程都会以独立的内容体系存在,没有进行良好的知识结构渗透与联系,导致学生无法融会贯通全部知识,降低教学效果,久而久之也会影响学生的积极性与热情。第二,课程类型较为匮乏。作曲技术理论课程中会存在较为严重的课程本位倾向问题,部分高校在教学计划设置过程中,仅包含了和声、复调、曲式、配器歌曲分析与即兴伴奏等少部分内容,没有与其他课程形成良好的关联。第三,教学模式十分传统。在部分高校实施作曲技术理论课程教学过程中,依然会使用传统的板书结合钢琴的授课方式,虽然使用钢琴可以达到一定的展示效果,但如果为学生讲解总谱或较长的谱子,不仅会浪费大量的课堂时间进行抄谱,同时也无法获得良好的教学效果。另外教师为学生留课余作业时,学生完成作业后教师统一进行批改,但由于学生数量较多、作业内容具有很强的独立性,教师批改会十分吃力,经常会发生遗漏批改问题,使学生无法明确自身的问题与不足,也无法灵活使用所学知识解决实际问题。

2、新时代背景下高校作曲技术理论课程改革与创新方法

2.1 加强与相关学科之间的联系,做到课程融合

在原本作曲技术理论课程教学过程中,由于受到课程本位倾向的问题,导致学生学习过程中仅局限在各门作曲技术理论课程知识内,为了对学生综合音乐素养进行更好地培养,高校应加强各个学科与课程之间的融合,才能使获得全面发展,加强教学效果,帮助学生构建完善的音乐思维体系。高校可以在作曲技术理论课程中融合音级集合理论,拓展学生所学知识的应用范围,使原本的作曲技术理论课程突出教学重点,拓展教学内容。

2.1.1 实施线谱、音响化教学

为了使高校作曲技术理论课程获得创新与改革,教师在融入其他学科知识的过程中可以将比较抽象、偏重整数运算的基础理论与作曲技术理论课程转换成线谱、音响化教学,可以带领学生比较较为熟悉的传统音乐乐音组织规律,通过这样的方式,不仅可以使学生更容易接受、掌握现代新型高音结构与规律,同时还可以感受传统音乐的魅力,了解传统音乐到现代音乐发展过程中存在的传承与变化。

例:

教师带领学生学习集合移位相等原则过程中,可以为学生先展示威伯恩的《小提琴与钢

琴小品四首》中呈现不同形态的五音集合 5-18^[1],其中一个作为旋律,一个作为和弦,之后教师将其中相同的 10 个音改变成传统音乐模式内的一组两个转调模进旋律动机,同时为学生讲明在不同时代中,即使是相同的乐音也会以不同的组织方式与作曲理念形态呈现出来,即调性与无调性、乐音独立地完成点伏(大跳)与围绕调中心级进为主的旋律线条、外形发生极度变异与动机重复等情况。将其作为基础,让学生比较这两个集合高音整数标记有序排列进行的差别,学生通过自行比较与思考,从而更加深刻地理解并掌握相关内容,同时也会理解,现代音乐虽然看上去呈现一种貌似没有规律的自由写作外形,但依然会受到音程内涵相同的同一音集的控制,也可以将其称为相等移位的原则。

再如教师为学生讲解相同集合基于不同音高移位过程中产生不同数量不变元素数——不变子集相关内容过程中,可以让学生先在课前回顾并讨论大调转调远近之间的关系,其主要会受到两调共同音数量的限制,可以从调号增加规律方面反映出来,之后教师为学生讲明:在集合理论中,集合 7-35 (12) 作为自然大调的乐音结构,其音程涵量与转调之间会生成不发生改变音数间存在相关规律,让学生掌握这种固定对应关系,利用现代音级集合理论进行研究,发现结果可以证明其可以拓展成任何结构的其它音级集合,之后教师要求学生以小组的形式找到任意一个集合进行移位不变子集练习。

教师带领学生学习集合原型查找过程中,可以使用集合 4-19^[2],同时要将其排列成大小七和弦结构,让学生掌握集合原型与传统和弦之间存在的原位排列形式、标准之间的差异。部分具备较多音数的对称集合,若使用整数标记较为困难,甚至也无法轻易在线谱中看出其结构是否对称、对称轴所在位置。教师可以使用图像的方式为学生讲解,使用 PC 集合音高级在半音圈上形成对称状态的图形,学生在学习过程中可以更快地找到集合对称轴与对称形态。总而言之,这种新型的教学方式,可以使用更加具象化的方式为学生进行讲解,从而降低知识难度,

使学生更加容易接受与理解。

2.1.2 遵循教学规律, 设置合理教学对象

为了使作曲技术理论课程获得改革与创新, 使作曲技术理论课程与其他教学内容更好地融合, 教师可以在教学过程中加入《非调性音乐的结构》书中相关内容, 使其更加遵循教学规律, 使教学对象更加明确。但在教学过程中教师应灵活调整原著章节的讲授顺序与相关内容。

例:

在原著前六节中的内容主要表现为利用排列运算的方式处理音高级的整数标记 PC, 主要为标准序与最佳标准序, 之后将其作为基础对外形、音高存在差异的乐音组合是否可以移位或反演相等相同集合进行判断, 之后会获得集合得基本型与名称, 利用其初步分析作品音高结构集合, 其中并不包含音程级 ic 问题。虽然这作为理论进行论述较为严谨、合理, 但学生学习过程中就无法轻松掌握与理解, 因此教师可以在第三节就为学生讲解第七节的音程级与音程向量 (Vector), 在其中加入 PC 与 ic 之间关系的相应联系, 这样就可以让学生更好地掌握这些相关知识, 为后续的其他学习奠定基础, 从实质来看, PC 标准序排列其实是获取最短音程 ic 距离之间的排列集合基本型, PC 集合移位若是相等时进行的整数加减法运算也会呈现出各音在相同 ic 移位的结果。教师在讲解这种理论的过程中, 通过结合实际音高、音程关系官话相关内容, 可以与实际的音响效果形成更加紧密地联系, 使学生更加容易掌握并灵活使用。

2.2 积极培养学生学习兴趣, 转换教学模式

在开展作曲技术理论课程过程中, 主要会包含和声、曲式分析^[1]、配器、复调知识的学习, 学生会进行大量的练习, 教师也会在课余时间为学生留出大量的实践活动时间。教师会在课后为学生布置较多课后作业与习题, 要求学生自主完成, 之后教师进行批改。但由于高校的快速扩展, 学生数量也在随之上升, 教师就会面临更加繁重的批改工作。因此部分高校的教师会发生无法及时批复学生作业的问题, 导致学生无法掌握相关知识结构与教学内容, 对后续的学习造成严重影响, 还会降低学生学习兴趣、积极性。为将该问题有效解决, 教师应采取有效措施对学生学习兴趣进行大力培养。

例:

教师为学生布置四部和声作曲作业过程中, 要求学生不仅

应完成相应内容, 还应在作业中标注相应知识点, 还要在作业中写出自己有问题、不懂的地方。完成作业后, 教师先要求学生以小组互查的方式批改作业, 让学生从这个过程中掌握自身的不足与问题, 还可以巩固自身的知识体系。最后由教师对作业进行批注与解答。另外, 教师带领学生学习曲式、作品分析相关内容过程中, 教师应对学生正确引导, 要求学生寻找自己较为感兴趣的乐曲, 完成合作研究、自主研究与分析, 之后将分析结果拿出来与同学、老师共同讨论, 教师需要完成的是总结与归纳学生的讨论结果。通过这样的方式, 学生不仅可以巩固自身学习到的知识, 还可以利用所学知识解决实际问题, 更加投入、享受学习过程, 使原本的教学模式获得改革。

2.3 合理使用现代信息技术

多媒体技术作为现代信息技术中的重要组成部分, 通常在作曲技术理论课程教学过程中, 教师会使用讲解与钢琴互相结合的教学模式, 但是如果为学生讲解多个谱例时, 传统的板书无法满足教学需求, 教师还需要消耗很多时间与精力抄写板书, 因此教师必须熟练掌握多媒体技术, 从而节省教学时间, 提升教学质量。

例:

教师为学生讲授和声课程过程中, 教师不仅要掌握较高的键盘水平, 同时会带领学生对曲式与作品进行分析。通常来说教师会为学生列举正谱, 这时教师就可以结合钢琴与多媒体两种方式, 为学生展示正谱并讲解。再如进行配器课程时, 经常会使用总谱作为谱例, 钢琴音色无法完全、精确还原, 教师使用多媒体技术可以对教学形成良好的辅助, 使多个谱例全部呈现给学生, 从根本上提升教学效率与质量。

3、结语

虽然目前高校作曲技术理论课程中还存在一定问题, 但在众多高校与教师的共同努力下, 相信高校作曲技术理论课程一定会获得更好的改革与创新。高校与教师应加强课程之间的融合, 积极使用现代新技术, 才能使作曲技术理论课程满足时代发展需求与人才培养需求, 为社会源源不断地输送水平更高、技术更强的作曲人才。

参考文献

- [1] 丁竹. 音乐作曲理论课程的教学模式改革——评《高校音乐教学与多媒体技术应用》[J]. 中国高校科技, 2020, (4): 后插 18.
- [2] 郝梦. 关于高校音乐学专业作曲技术理论共同课“整合型”课程教学改革的探讨[J]. 北方音乐, 2011, (9):89-90. DOI:10.3969/j.issn.1002-767X.2011.09.059.
- [3] 金苏宁. 高校音乐教育作曲技术理论课程的问题及对策[J]. 魅力中国, 2018, (23):212. DOI:10.3969/j.issn.1673-0992.2018.23.183.