

电脑音乐制作系统在高校音乐教育中的应用探讨

丛原

(烟台科技学院 山东省烟台市 25600)

摘要: 所谓的电脑音乐制作系统指的是将计算机电脑作为整个系统的控制中心, 借助于数字音频的相关技术, 通过音源采集, 采样器, 音乐合成器等设备的辅助来帮助进行音乐制作的一种现代科技方式。电脑音乐制作以及相应系统的诞生对于当代音乐制作行业是有着极大改变的, 尤其是在音乐工作者的日常音乐艺术创作过程中, 电脑音乐制作系统真的发挥了非常大的辅助作用, 使得音乐创作的思路变得越来越宽广。在实际进行高校音乐教育的过程中, 音乐教师也可以借助于电脑音乐制作系统来帮助音乐教学可以有更多不同的方式, 也丰富学生在音乐方面的见闻, 打开其音乐创作的思路, 使得整个音乐教学的质量能够更上一层楼。基于此, 文中对电脑音乐制作系统在高校音乐教育中的应用进行了探讨。

关键词: 电脑音乐制作系统; 高校音乐教育; 音乐教育探讨; 高校教育

引言

随着社会经济水准的不断提升, 国家在科技力量方面有了长足进步, 与此同时为了满足社会群众在各方面的生活需求, 这些科技手段被不断应用到了各行业的生产中。音乐艺术领域也逐渐有了现代科技的身影。电脑音乐制作系统就是科技力量与音乐艺术创作相结合的一种产物, 打破了传统音乐创作的方式, 帮助音乐创作有了更多的途径, 也拓宽了音乐发展的道路, 使其拥有了更多样的精彩。高校音乐教师在对音乐进行音乐教学的过程中也应该将相关的电脑音乐制作系统引入, 一方面学生对音乐的见闻会因此变得更加完整, 另一方面电脑音乐制作系统的加入也帮助高校的音乐教育在形式上能够变得更加多样化, 促进学生能够有更积极地音乐学习态度, 对于学生的音乐学习将会有极大帮助。

一、当前高校音乐教育中存在的一些问题

(一) 学生对于音乐学习的兴趣并不是很高

高校中很多学习音乐的学生本身可能对于音乐并没有太大的兴趣, 更多的是因为自身在文化课程方面没有足够的基础, 迫不得已的情况下选择了音乐相关的专业。当然也有的学生是本身就喜欢音乐进而去学习的。但对于原本就没有太大兴趣学习音乐的高校学生来讲, 进入高校之后发现音乐学习的过程比自己想象中的还要枯燥, 无法从学习音乐的过程中获得愉悦感觉, 那么原本对于音乐学习的不喜就会被无限放大, 最终只会对音乐学习越来越敷衍, 其在音乐学习方面自然不会有太理想的成果。

(二) 学生对音乐的学习更多的是一种重复

很多高校学生在进行音乐学习的过程中更多地是对教师教导的音乐技巧进行一种重复性的练习, 无论是歌唱或者是其他的乐器, 学生总是在不断重复别人的技巧。最终学生在音乐方面可能获得非常好的技巧, 但在实际进行演绎的过程中总是会缺乏一些灵气。这是因为学生所演绎的作品都是他人的, 很多情感, 经历学生自身并没有过, 无法对音乐作品中的深意有完美的理解与呈现^[1]。因此音乐学习中学生除了学习他人作品之外, 也应该要有自身的创作, 在进行演绎的过程中要有自己的创意加入。但当前高校音乐学习中却很少有学生会有这种自己进行创意呈现的意识。

(三) 教师教导音乐的方式过于单一

高校教师在进行学生音乐教导的过程中一般采取的教导方式是对某一首作品进行分析, 向学生拆解该作品创作的背景, 包含的来自于创作者的情感等等, 再进行演示性演绎, 接着就是由学生不断重复对其进行练习。当然除了这种教学方式之外, 还有其他的诸如音乐作品赏析, 音乐作品分组练习等教学方式。但总体上来讲高校教师在当前为学生进行音乐教导的过程中所使用的教学方式还是过于单一, 对学生的音乐学习积极性以及学生音乐学习的效率是

有非常大影响的。

(四) 学生在音乐学习中比较被动

当前高校在进行学生音乐教育的过程中, 更多的是由教师对整个教学过程进行引导, 学生在其中所扮演的角色相对来说是比较被动的。比如说要学习哪一首音乐作品是由教师决定的, 这首作品在演绎的过程中应该表现出怎样的情感也是教师说的。以至于很多学生在学习音乐的过程中完全失去了自己的思考, 纯粹是老师怎么教, 自己就怎样做, 虽然在学习中表现得很乖巧, 但对于自身音乐的成长来讲这样做是有些过于被动的, 很容易形成对于教师的过分依赖, 失去自身对音乐的独特见解, 无法在音乐道路上走得长远。

二、电脑音乐制作系统应用在高校音乐教育中的作用

(一) 帮助学生的音乐学习有更多乐趣

电脑音乐制作系统中包含非常多有趣的元素, 学生在进行音乐学习的过程中借助于这些储存在电脑音乐制作系统中的素材可以进行更多有趣的尝试, 这对于学生在音乐学习上的积极性是有极大的鼓舞的^[2]。尤其是电脑音乐制作系统本身就与传统的音乐制作方式存在较大的差别, 还具备非常多的与音乐制作相关的功能, 对于学生来讲是非常陌生具有新鲜感的, 学生仅仅是出于好奇心的驱使也会想要不断地去进行尝试, 探索。如此, 学生对于音乐学习的兴趣会变得强烈很多, 也能够从中获得更多的乐趣。

(二) 刺激学生在学习过程中有更多创意

前文中也提到了, 传统高校音乐教学过程中更多的是教师在主导学生的思维与学习, 学生在音乐学习上相当被动, 长此以往对于学生的音乐潜力是会造成极大消耗的。而借助于电脑音乐制作系统来帮助进行高校音乐的相关教育, 学生在实际进行音乐学习的过程中就可以有更多的自我探索与尝试, 甚至于因为多种尝试而迸发出不同于当前音乐形式的作品风格, 产生更多关于音乐的创意。这无论是对于学生自身的音乐学习还是对整个音乐领域的发展来讲都是有着极大益处的。

(三) 加深学生对作品深意的理解

电脑音乐制作系统应用到高校音乐教育中还能够帮助加深学生对于音乐作品的更深层理解。学生在进行音乐学习的过程中如果仅仅是听教师进行讲解, 或者去进行作品赏析, 学习, 演绎等等, 对于作品会有一些的理解, 但很多时候都是停留在表面上^[3]。笔者认为要想深入了解音乐就一定要知道音乐创作过程中的元素构成, 才能对相应的作品原理有更清楚的了解。就像是学习英语必须要掌握 26 个字母一般。只有懂得音乐的原理, 音乐作品的构成, 学生对作品的理解才会更深刻, 而借助于电脑音乐制作系统, 学生在进行音乐学习的过程中就能够对音乐元素与作品构成有更清楚的了解。

三、在高校学生的作曲理论课程中应用电脑音乐制作系统

(一) 在配器课程教学中的应用

对于高校音乐相关专业的学生来讲,在进行音乐学习的过程中与作曲相关的理论课程是少不了的,而一旦有了某一个关于曲子的想法之后要尝试其是否有可行性就需要用到配器这一步骤了。所以配器课程对于高校音乐教学来讲也是极为重要的。高校音乐教师在相关的配器课程教学过程中可以借助于计算机音乐技术来帮助学生对不同乐器的配器效果有更清楚的了解。与此同时电脑音乐制作系统则可以对整个的配器过程进行同步记录,最终选定和声色彩以及副旋律等,使得整首作品的曲调能够更快速地成形。

电脑音乐制作软件的最大优势在于其本身系统中就存在着丰富的音色素材库,学生在进行配器的过程中完全可以根据需求随时将不同的器乐声音调取出来进行音色选配。同时在进行配器的过程中学生不断地去听取不同音色的器乐声音,其本身在音乐方面的耳力也得到了非常好的锻炼,对于不同器乐的声音会有更高灵敏度的辨别,由此学生本身对于配器的效果就能够有更加准确的分析及把控。而在不断听取选择配器的过程中,学生自身的音乐感知也是在同步提升中的。

(二) 在和声课程中的运用

高校教师在教导学生和声课程的过程中也可以运用电脑音乐制作系统来辅助其教学。在实际进行和声课程教学的过程中,教师可以借助于打谱软件以及音序制作的相关软件来帮助进行谱例以及音响的准备,进而电脑屏幕上就会有乐谱出现,教师再利用系统中的音源设备去进行音色的转换,视觉以及音响就能够达到同步,整个课程的教学会变得更加直观生动。传统和声教学中容易存在乐谱显示与最终和声效果无法进行同步的问题,但借助于电脑音乐制作系统中的各种软件这一问题可以得到轻松解决,学生对于相应的和声也就能够有更精准的把握。

四、电脑音乐制作系统在音乐基础理论课程中的应用

音乐基础理论相关的课程主要包含了一些基本的乐理知识以及演唱技巧,练耳等相关的课程。在传统的视唱练耳课程教学过程中学生往往只能进行某一个单音,音程等的独立听写,整个过程其实是非常枯燥的,学生在学习时很容易逐渐丧失掉对该课程的兴趣。但电脑音乐制作系统中有先开发的一系列专用于视唱练耳训练的软件,在趣味性上相较于传统教学方式来说有着极大的优势。尤其是软件自带评分机制,对于学生的学习情况能够进行非常严格且公正的打分,对于学生的训练是有着极大帮助的。

(一) 应用在视唱练耳教学过程中

在当前高校的音乐教育中熟练运用电脑音乐制作系统来帮助学生进行视唱练耳训练几乎已经成为每一位音乐教师都必须掌握的一种现代化教学手段。这种新型的教学手段相较于传统的教学方式来讲帮助学生与音乐作品之间的距离变得更亲近,丰富了学生进行听觉悬链的材料,还打破了传统教学方式的单一性,使得原本呆板,老套的视唱练耳教学白的更加生动有趣,对于课程的教学效率有着极大的提升^[1]。再者一些比较困难的音乐片段,教师完全可以借助于系统对其进行提前编辑,节省了课堂的教学时间,在准确性上也能够有所提升。

(二) 应用在高校学生的乐理教学中

在高校学生的乐理教学中应用电脑音乐制作系统主要是体现在两方面的:①在实际进行乐理授课的过程中教师可以借助于系统自带的五线谱显示窗来帮助学生对于乐谱进行同步展示。教师可以一般对学生进行谱例音响的展示,一遍使用鼠标点击乐谱的不同旋律位置,帮助学生在感受不同旋律,和弦状态的同时能够对乐谱有

更多的认知。②教师还可以借助电脑音乐软件来帮助对学生的乐理作业进行批改。过去教师在进行学生乐理作业批改的过程中可能会遇到音符不清楚的情况,常常要消耗大量时间对其进行辨别。但在使用了电脑音乐制作软件中的五线谱功能之后就可以将相应的音符直接进行放大,那么音符或者五线谱的相关信息就能够非常清楚地呈现在教师的眼前,教师还可以在学生的错误位置插入批注进行修改评论,帮助学生更准确的意识的自己的问题。

五、在声乐、器乐教学中应用电脑音乐制作软件

高校教师在教导学生音乐的过程中还可以借助于电脑音乐制作软件来讲学生以及教师的演唱或者演奏片段录入到计算机中,再使用音乐软件对其音频波形进行分析,通过与乐曲的标准版本进行对比来发现学生学习演绎过程中的优缺点,将以往只能依赖于感觉去定性的东西以更清晰的形式呈现出来,学生的演奏技巧就能在很短的时间里获得提升。

(一) 在声乐教学中的应用

高校学生的声乐教学其实是非常抽象的,难度在于很多内容只能感受,无法直观看到或者摸到。而在传统的声乐教学中,学生也没有非常好的参照物对自身的学习进行更清楚地感知,因为不了解自己与标准之间的差距究竟在哪里,究竟有哪些,自然在水准提升方面就比较慢。而使用电脑音乐制作软件进行辅助教学之后,这一缺点就很容易被弥补,当然的电脑音乐制作系统中已经有很多款软件可以对声乐教学进行直观呈现^[2]。高校教师在对学生进行声乐教学的过程中可以直接将相关的乐曲片段以及学生的演绎片段录入到所使用的音乐软件中,形成准确且清晰的波形文件,不需要教师多讲解,学生自己就可以直观看到自身演绎与乐曲本身之间存在的差距,再对照对其进行纠正,自然能够得到快速进步。

(二) 在器乐教学中应用

当前的电脑音乐制作系统中有很多可以帮助学生进行器乐学习的软件,比如说与钢琴学习相关的,与小提学习相关等等。高校教师在对学生进行器乐教学的过程中可以借助于这些软件来对学生进行同步示范,在帮助学生显示乐谱的同时也指点学生演奏的位置。而学生也可以选择任意片段进行反复听取,观看,练习,通过与示范演奏之间的对照来帮助提升自身的器乐练习效果。

六、结束语

电脑音乐制作软件在高校音乐教学中的应用能够帮助教师的音乐教学方式变得更加多样,教学内容变得更加丰富,在很多方面都能够对学生有一个更加直观呈现。因此在高校音乐教育过程中教师一定要对其进行合理应用,帮助学生的音乐学习可以越来越好。

参考文献:

- [1] 刘戈,雷婷.论计算机音乐系统在音乐教育教学中的优势与意义[J].2021(2015-12):113-1.
- [2] 许恒阳.电脑音乐技术在高职音乐专业视唱练耳教学中的应用[J].2021(2017-4):369-369.
- [3] 李立秋.关于体验式教学在高中音乐鉴赏教学中的应用研究[J].明日,2021(11):0238-0238.
- [4] 尹胜麟.中国艺术歌曲在高校声乐教学中的价值探讨[J].艺术家,2020(2):107-107.
- [5] 朱文婷.MIDI音乐制作在教学中的运用[J].江西教育,2020(21).

作者简介:丛原 94.2.10,男,汉,吉林省,长春市,助教,硕士,录音方向,烟台科技学院,25600,山东省烟台市蓬莱区烟台科技学院