

论计算机音乐制作在高校音乐理论课程中的运用

王剑

(烟台科技学院 265600)

摘要: 计算机音乐概念是艺术的一种表现形式,同时它也是一种技术工具。计算机音乐在很大程度上改变了音乐界对音乐艺术的理念和思维习惯,从而也突破了音乐制作方面的领域限制,在音乐制作进行革新的同时也使学习者能够更加主动地去开辟音乐学习的途径,改变了传统音乐学习的模式,计算机音乐在音乐教育的改革当中发挥着重要的作用。

关键词: 音乐制作; 高校音乐; 理论课程

引言:

计算机音乐就是电子乐器与音乐软件结合进行使用的一种形式,是音乐与信息技术进行结合的必然结果。随着计算机音乐的不断发展,对音乐的创作起到积极的促进作用,也能够为学习者创造更多的广阔音乐空间,计算机音乐的制作在音乐理论课程当中的优势比较多,它主要表现在直观性,共享性,以及多样性、便捷性、互动性这五个方面。因此计算机音乐在进入高等院校音乐专业的课程当中成为新型音乐,体现了计算机音乐的价值。当前将传统音乐和计算机音乐进行结合,已经成为音乐教学改革重要的方向。

一、计算机音乐制作的优点分析

计算机音乐的制作,所覆盖的范围比较广具有一定的多样性。当下音乐发展的主流,在创作方面融合的多样性,例如在传统的音乐制作当中,作曲家要想获得能够自行录制或者制作以外的声音就非常的麻烦,在我国的影视作品当中会听到各种不存在的一些特效声音,因此就需要使用一些硬件效果器或者软件效果器进行后期的合成,当前环境如果限制硬件设备的话,有一台电脑安装效果器插件会是非常方便的一件事,这样能够相对容易的得到我们所需要的声音,能够有效解决音源被自然音乐限制的问题。具体的计算机音乐的优势体现在以下四个方面。

1 帮助学生提高音乐素养

计算机音乐不同于常见的乐器和乐谱,传统的音乐是通过乐器与乐谱的联动来达到音乐的效果,而计算机音乐主要的特色是以最直观的方式表现出来,它里面不仅有对各种乐器的模拟,还有各种乐谱,更为突出的是有波频的具体显示,能够为使用者提供参考,从而为使用者进行判断来提供依据。在传统的音乐教学当中,没有更加有效的参照物进行对比,即使有一些参照物也只能提供相关的录音磁带,使得学生在学习音乐时无法获得个人的真实声音,在教学过程当中也无法使学生的歌唱状态和歌唱灵感能够保持良好。如果使用一台多媒体电脑,再加上数字的音频卡和音频的软件就可以使音乐教学更加直观,在教学当中利用数字技术对声音进行分析,从而能够使声音告别模糊的状态。这种直观化的特点使学生在教师的指导之下,将自己的声音作为参照物来感受,在音乐学习当中提高能够大大提高学生学习音乐的能力。

2 资源丰富

在运用计算机音乐制作的时候,它的精确性是其他的音乐手段所无法达到的,它能够显示音乐制作过程当中的各个环节,因此对音乐制作所起到的作用也非常重要。利用多媒体的资源进行共享,教师可以在网络进行搜索并且加以利用,在多媒体共享资源库当中寻找教学所用的文字材料和图片素材以及动画视频,影视录像等。高校中的音乐教师可以在多媒体资源库中寻找所需要的素材,通过各地的网站获取素材,同时向学生讲解搜索素材所使用的技巧,从而运用到计算机音乐制作当中去。^[1]这种共享性在传统音乐制作过

程中是有限的,即使有一些共享的素材,大多数也只限于本校或相对较小的范围区域内,很难使学生在进行音乐创新时获取到更多的音乐素材而制约了学生在音乐方面的发展。

同时,计算机音乐制作所覆盖的内容非常多,因此就使得它具有多样性的特点。当前社会大多数都提倡多样性,成为了社会的主流。计算机音乐的制作更多地融合了音乐制作的各要素,并通过创新来达到音乐制度的目的。在传统音乐制作当中,作曲家的作品要想使用音效,需要借助各种乐器和道具,但是制造出来音效的质感并没有达到预期。而基于计算机音乐制作音效,可以直接从资源库中调取所需要音效素材。例如在创作创作音乐剧的过程中,需要制作背景音乐,为听众带来沉浸式的感受,比如在制作雷雨天气的音效时,可以直接在资源库调取刮风、打雷,以及下雨的音效,通过剪辑合成背景音效。在计算机音乐制作当中,可以很随意地使用,并且可以进行多样性地选择,使得学生在创作音乐的时候更加方便。多样化的特点,可以更好的启发学生的思维,对音乐专业形成自己独特的见解。

3 教学效率可以得到明显提高

不可否认的是采用计算机音乐进行制作的时候,他的便捷性是非常强的。与传统音乐制作相比,计算机音乐制作只需要一套软件设备和插件就能够制作出各种风格的音乐。^[2]他不受各种条件的限制,因此当创作者的思维达到一定的高度时,就可以满足创作者所需要的结果。在计算机音乐的音源当中,有各种乐器的音色,把这种音色进行自由的选择,然后录进电脑,就能够很轻松地进行音乐的创作。计算机音乐制作对于非专业人士来说也是一种非常好工具,高校中的音乐教师要对不同的软件以及软件的不同功能要进行掌握,这样才能更好的为音乐教学进行合理的设计,使学生在探索的过程当中去创造性的进行学习,增加学生学习音乐的动力。和传统教学模式相比较,在计算机音乐制作软件的加持下可以有有效的改善课堂效果,更好的调动起学生的积极性。

4 提高和学生之间的互动

谈到计算机音乐制作的互动性问题,先来看一组心理学家进行了一项调查,当使用视觉媒体的时候,学生的注意力为 82%,使用听觉媒体的时候,学生的注意力为 57%,使用相同的材料,在相同的时间之内学生用视觉能记住 56%的内容,听觉是 45%,当采用视觉加听觉时,能记住 90%的内容,从这项调查当中可以发现,学生对视觉媒体的注意力大于听觉媒体的注意力,视听的记忆力也大于单一的感官所感受的内容,因此在高校的音乐教学当中,要把学生的各个感官进行调动起来,使这些感官参与到学习当中去,这样就会使课堂的教学效率会得到极大的提高,因此计算机音乐制作在互动性上面的优势非常明显,它能够极大的将学生的视觉功能以及听觉功能进行融合,从而使学生在学习音乐创作时更加容易,也更加方便。

二、计算机音乐制作在音乐理论课程中的具体运用

计算机音乐无论是在技术层面还是使用层面,都比传统音乐更加的先进,因此作为新技能技术他的受众面就比传统的音乐要小很多,在进行技术推广的时候也得到许多限制,因此在使用计算机音乐的时候,就要把电脑技术应用在课程当中。计算机音乐中的许多优点是传统音乐无法比拟的,例如教学的可视性,以及高效性方面和准确性方面都比较优秀,同时计算机音乐的系统能够帮助学习者在视唱以及节奏等方面进行有效地训练。^[1]

1 在和声学中的运用

在高校的音乐系当中,传统的音乐教学大多数是采用钢琴和黑板作为一种教学的辅助手段,对于我国来说普通音乐教育的基础非常薄弱,许多学生在进入高校之前对音乐的和声并不是特别的了解,针对这种现象教师在进行和声教学的时候,学生很难对声音有更多的联想,因此在对学生进行音乐和声教育的时候,学生并不是特别的了解,从而无法进行有效的和声教育。在钢琴上面弹出和声时,钢琴演奏本身的延音时长有限,学生也无法在极短的时间内去体会合身的声音特点,学生在学习和声的过程当中看不见乐谱的形式,产生对空弹琴的感觉,使学生有许多心理的困惑,这种现象会导致教师以及学生都很辛苦,而最后学生所学到的知识只是一些抽象的规律,导致学生无法理解和声的具体意义。

此外,教师为了让学生熟悉音乐制作软件的使用,教师可以要求学生每学期制作一首乐曲,不要求填词,但是要保证原创,乐曲的时间可以控制在3分30秒到4分钟范围内。对学生而言,只需要按照给定的主题进行创作,使用相应的模块,电脑屏幕上就会出现相应的乐谱,这样的方式能够解决乐谱的显示与和声无法进行同步的问题。当然,学生在制作乐曲的过程中多少会遇到问题,教师需要针对不同学生遇到的问题给予指导,诸如对软件操作不熟练的学生,教师可以一对一进行演示,从调取制作工具,再到如何进行操作,让学生能够熟练使用软件。在学生已经创作的乐曲基础上进行修改,并且能够将修改的案例调出来,在视觉上和听觉上进行相应的比较,可以利用音的重用方式来加以表现出来,还可以对听觉上进行比较,使学生能够感受到和声的声序不同排列所产生的不同效果,利用计算机音乐制作可以很直观地显示键盘和声以及写作的过程,利用键盘和声进行写作,是由柱式和弦作为创作的基础,然后再变成分解式或者半分解式,形成伴奏音型;对于创作灵感不足的学生,教师可以推荐给其一些国内外的乐曲,让学生可以受到启发而产生灵感。^[2]在对和声进行教学的过程当中,可以利用计算机音乐对于相同的和声序进采用不同的声部来进行创作,将不同的排列和不同的声部演示出来,从而体现在乐谱上面。通过计算机音乐制作可以使学生听到音响在演变过程中音型,教师也可以将伴奏录入进去进行讲解,使和声的抽象问题更加具体化,这样就可以降低学生在和声写作当中所遇到的困难,提高学生和声写作的技巧。

2 在练耳中的运用

听觉训练是音乐教学中的重要内容之一,对音乐专业的学生来说是非常重要的,但是在我国的高校当中,对学生进行听觉的教学有一定的难度,主要是由于学生的起点不高,在进行练耳课时的时间较少,而且学生学习的年限非常短,因此在我国的高校当中进行音乐教学时练耳的教学大多数处在低层次,尤其是近两年高校扩招,使得许多学生进入到大学校园,导致一个班级的人数达到上限,就会使音乐教师在教学过程当中,无法达到高质量的音乐教学。在进行听觉训练的过程当中,节奏的训练占有的比重相当高,同时节

奏的训练也是具有一定难度的训练,对节奏进行训练时,首要的是要把握它的精确性,并在这当中对不同音乐风格进行把握,在采用计算机音乐系统进行听觉训练的时候,就能够解决当前传统音乐教学所拥有的弊端,它不仅音色方面非常的逼真,而且在表现的力度方面更加有手感。如打击乐器,在计算机音乐制作当中可以进行任意的编程,也可以进行随意的播放,可以根据教学的内容改变节奏的速度以及节奏的力度,改变传统的节奏训练采用跺脚拍掌等这些教学方法,计算机音乐制作在听觉训练方面与传统的听觉训练教学相比有着非常大的区别。

在练耳的训练当中,视唱与听音是音乐教学当中不可缺少的内容,将计算机音乐技术应用到视唱练耳教学当中的时候,首先要提高课程的科学性以及准确性,对那些难以把握的节奏以及片段,教师可以通过计算机音乐系统进行编辑,从而避免在演奏的时候出现错误,能够使学生在听觉训练的过程当中获得更加准确的素材。听觉训练要超越节奏的限制,丰富课程的教学内容,不同的伴奏在视听教学当中都占有非常重要的地位,运用计算机音乐制作可以对训练的范围进行扩展,同时也可以丰富视听训练的内容,使学生的听觉更加适应计算机音乐制作当中的丰富多彩的音响效果。计算机音乐教学可以提高教师的主动性,在传统的教学模式当中,教师在进行音乐教学的时候,往往会出现无兼顾的现象,在采用计算机音乐系统进行教学的时候,可以对视唱以及听音采取快速编辑的方法,使教师在进行教学时,可以离开钢琴与学生进行近距离的辅导,减轻教师在进行音乐课教学时的劳动强度,提高音乐教学的质量。同时,借助软件可以有效提高课堂教学效率,当学生对部分旋律存在疑问时可以提出来,教师也可以第一时间提取出该旋律,循环播放,并对旋律进行解析。

三、结束语

在计算机音乐制作体系愈发成熟的背景下,高校音乐教学可以借助相关软件开展。和传统教学模式相比,基于计算机音乐制作软件的教学效率更高。计算机音乐制作在高校的音乐教育当中是社会发展的必然结果,同时也是高校音乐教学未来发展的主要方向。计算机音乐制作技术可以帮助传统音乐理论教学实现创新,同时还拓展了教学的手段,也改变了教学的方式,不仅是一种技术手段,同时也给了学生更多的艺术思维方式,这种思维方式有利于对音乐的创作以及实现艺术的创新。作为教师,要加大计算机音乐制作的使用力度,根据学生的实际情况合理规划教学方案,课上则要积极引导学生,围绕学生组织开展教学活动。

参考文献:

- [1]苏恩华. 计算机音乐制作在高师成人音乐理论教学中的应用[J]. 文教资料, 2006(17):39-40.
- [2]刘维刚. 探析计算机音乐制作在高校音乐理论课程中的运用[J]. 东京文学, 2015, 000(012):46.
- [3]邓笑言. 在音乐理论课教学中计算机音乐制作技术的应用[J]. 科学与财富, 2015(2):157-157.
- [4]富全伟. 计算机音乐技术在普通高校音乐专业教学中的运用[J]. 佳木斯职业学院学报, 2014, 000(006):P.-,213.

作者简介:姓名王剑(出生年月)1993.5 性别:女,民族:,汉,籍贯:黑龙江牡丹江), 职称:助教, 学历:研究生, 主要研究方向:音乐技术, 音乐学, 单位:山东省烟台市蓬莱区烟台科技学院