

高校音乐学理论课程创新实践教学模式研究

马艺璇

四川工商学院音乐舞蹈学院 四川 成都 610100

摘要: 高校音乐学专业为提升人才培养质量, 更好地培养掌握系统音乐学基本理论知识和专业技能的高素质人才, 在人才培养模式和课程设置上非常注重理论教学与实践相结合。理论知识结合实践环节的创新实践教学模式, 是音乐学专业理论课程中值得深入研究和探讨的教学模式, 也是当今高校艺术类理论课程改革的必然趋势。主要分析了目前高校音乐学专业主要理论类课程的教学现状, 探讨了高校音乐学专业中, 主要理论类课程融入实践环节具体实施途径与方式, 对理论课程创新实践教学模式的应用提出一些思考和意见。

关键词: 音乐学; 理论课程; 实践教学

Research on Innovative Practical Teaching Mode of Musicology Theory Course in Universities

Yixuan Ma

School of Music and Dance, Sichuan Technology and Business University Sichuan Chengdu 610100

Abstract: In order to improve the quality of talent training and better cultivate high-quality talents who master the basic theoretical knowledge and professional skills of systematic musicology, college musicology majors attach great importance to the combination of theoretical teaching and practice in talent training mode and curriculum setting. The innovative practice teaching mode of combining theoretical knowledge with practice is a teaching mode worthy of in-depth study and discussion in the theoretical courses of musicology, and also an inevitable trend of the reform of the theoretical courses of art in colleges and universities. This paper mainly analyzes the teaching status quo of the main theoretical courses of musicology major in colleges and universities, discusses the concrete implementation approaches and methods of integrating the main theoretical courses into practice in the musicology major in colleges and universities, and puts forward some thoughts and opinions on the application of the innovative practice teaching mode of theoretical courses.

Keywords: Musicology; Theoretical courses; Practical teaching

目前, 大部分高校中的音乐学理论课程中, 几乎都沿用着传统的理论授课模式, 在高等教育教学模式不断创新的当下, 多数具有先进教学理念的教师逐渐不满足于传统的课堂教学, 以期寻求创新与突破; 对于学生而言, 在网络科技飞速发展的当下, 学生对固定的课堂传授理论知识模式的模式也产生了接受疲劳的心理。这种实际情况也为教授理论课程的教育工作者提出了突破传统教学模式的新要求和新思路。在理论课程的教学中结合实践教学模式的推行, 也体现了当今高校教育模式的进步, 使理论课的教师更加注重教学的主动性和知识的延展性, 注重学生在教学中的主体地位, 从而提升学生的自主学习的积极性。在音乐学专业的专业课程中, 学生对于理论课程的学习兴趣和积极性相对于实践课程较弱, 针对这种情况, 理论课程的授课教师也更希望能在课程中呈现出足够的吸引力, 打造出具有创新性的精品课堂, 推进音乐学专业理论课程教学的创新实践教学模式改革。

1 音乐学专业理论课程特点以及教学现状分析

音乐学的专业课程包含学科专业基础课、专业课、专业核心课、专业选修课、专业集中实践环节。这里所探讨到的音乐学专业理论课程, 属于学科专业基础课和专业选

修课中的理论课程, 包含了中西方音乐史、中国民族民间音乐、音乐赏析、录音与音乐制作等音乐理论课程, 此类课程主要通过课堂教学使学生学习音乐历史文化、掌握音乐专业基本理论知识、培养学生聆听和鉴赏音乐的基本专业能力和独立的艺术思维能力, 使学生了解音乐背景和理解音乐语言, 加强学生的文化素质, 为后续的实践课程打下良好的知识基础。此类课程的理论性和针对性较强, 一般在固定教学场所进行集中授课, 与后续的实践课程具有紧密的联系。

音乐学专业的理论课程学时的设置, 单门课程的课时通常为每学期 32 课时, 课堂中主要的授课方式还是以传统的教师教授理论知识为主, 课上结合音乐作品、片段欣赏和分析, 部分教师在适当的课堂内容中也会采用翻转课堂的形式, 激发学生的自主学习能力, 增加课堂的趣味性。但总体来说, 音乐学理论课程设置具有一定的局限性, 多数音乐理论类课程的课时被压缩到了最小, 对于音乐学专业的学生而言, 课后时间是自主进行分配, 在分配过程中会将大部分的课余时间用于钢琴或声乐的练习。对于理论课教师而言, 需要在有限的课堂时间内完成教学任务。但课堂教学只是学习本门课程的一部分, 课堂的知识也需要课前进行学习、课后进行复习, 显然课堂的学习时间是不

完全足够的。部分理论教师也需要寻求新的教学方式提升教学成效。

2 音乐学专业理论课程结合实践的必要性

目前高校音乐学专业的课程设置上贯彻理实一体的人才培养模式,由于音乐学专业理论课程针对性和理论性较强,通常会集中进行传授,但理论课程的知识内容却与实践课程的连接十分紧密,对于学生来说,理论知识是否扎实是决定学生实践成效的关键因素,理论课程对于培养学生理论素质、艺术素养、人文素养和创新精神具有重要作用,这也意味着音乐学专业的理论课程始终贯穿于实践课程的学习中。

其次,音乐学专业理论课程结合实践教学模式的运用,有利于推动理实一体教学体系的改革和创新,音乐理论课程的本质是音乐素养和音乐文化的教育,对于日后的实践课程的实施具有一定的指导作用,需要授课教师在理论课程的教学过程中主动发现学生的实践需求,同时,创新的实践教学模式也有助于提升教师的基础音乐教育能力、教育创新意识和教学研究能力。

事实上,音乐学专业的理论课程本身就包含了实践性的活动,实践课程也会包含理论课程的知识内容,例如在声乐、钢琴、合唱等实践课程中,就包含了乐理、和声、曲式的理论知识,而在中西方音乐史、音乐欣赏、曲式分析等课程中,也会贯穿着对音乐作品的理解,这同样也是需要实践积累的内容。所以对于现在的理论课授课教师来说,如何在理论课程的学习中潜移默化地增加实践环节变得尤为重要。

3 结合课程实践教学需求建设专业实验室

音乐是一门听觉艺术,这是它的重要特点,所以音乐学的理论课程必定是建立在聆听音乐的基础之上的,例如在中西方音乐史、中国民族民间音乐、音乐赏析等课程中均会使用到多媒体播放音乐素材,尤其在音乐赏析课程中会额外注重音乐欣赏的部分。教师在教学的过程中,不仅要在合适的教学单元播放音频和视频,更加需要为学生营造一个专业的音乐视听环境,使学生对音乐的欣赏不仅局限于普通的教学多媒体设备,建议采用更加专业的环绕式音响设备和清晰的投影设备。高校音乐学专业若有此需求,可以在实验室建设的规划中增加建设高规格的音乐视听室,丰富实验室建设的同时,可以为音乐学专业搭建更好的课程实践平台,提升理论课程的课堂氛围,提高学生的音乐鉴赏能力。

在音乐学专业的实验室建设中,部分具有较强硬件设施的院校,还建设有录音与音乐制作室等专业教室,此类贵重实验室一般由专业的音乐制作教师负责管理和运行,同时院校也会开设专业水准较高的录音与音乐制作课程。此类课程一般作为专业选修课进行开设,针对具有较高专业能力水平的学生进行小范围教学,高规格的录音与音乐制作室可以从功能上满足学院的各类实践教学活动的开

展,如在艺术实践活动中可以用该实验室的设备完成伴奏音乐的制作和合成剪辑等工作。录音与音乐制作室也可以为部分有此专业学习需求的学生提供专业学习的场所,其建设和使用也可以开阔学生的眼界、增加学生的院校与专业的认可程度。

音乐学专业的课程设置中离不开专业集中实践的环节,包括但不限于各类艺术实践活动的开展、专业课成果展示、大师课等活动。目前来说,高校中的音乐学艺术实践活动普遍集中在音乐厅、剧场等场所。院校会建设有不同规模的艺术实践场所,根据实践的具体人数安排实践场所,例如声乐、器乐音乐会等小型实践活动,可安排至500人以内的音乐厅举行;合唱、表演唱等活动可安排至2000人以内的艺术实践剧场举行,除此之外,音乐学专业的专业迎新晚会、毕业晚会、专业课程考查均可在艺术实践剧场进行。艺术实践剧场的建设是十分必要的,不仅可以有效检验音乐学专业学生的学习成效,还有效提升了学生的舞台艺术实践能力,将专业理论知识与实践知识很好地进行了结合,检验了学生专业教学效果,促进了学院人才培养质量的提升,可以有效培养学生组织策划音乐晚会与音乐活动的综合能力,夯实了理实一体的人才培养体系。

4 理论课程结合实践教学的具体实施途径与方式

4.1 根据理论课程内容适当增加实践环节

在音乐学专业的专业基础课、专业选修课的教学过程中,授课教师可以根据课程的具体内容,选择开展增添适当的实践活动和环节。例如,在中国民族民间音乐的课程学习中,会涉及到许多中国传统文化和国家非物质文化遗产的传承与保护的内容,如若授课教师在某个教学单元中,适当的组织学生赴当地的文化馆进行参观学习、或者邀请非物质文化遗产传承人到校开展公益性演出,相信会极大地增加学生的学习兴趣,加深学生对中国传统音乐文化的感受与感悟,不仅可以将教材中固化的知识生动地展现出来,还可以加深学生对该单元知识的印象,综合提高学生的理论课程成绩。

再比如说,音乐赏析的课程中包含了交响曲欣赏的部分,结合目前“高雅艺术进校园”的活动,授课教师可以组织学生集体参与到该活动中,如部分高校未曾开展此类活动,教师还可以组织学生到高规格音乐试听室中欣赏交响曲、歌剧等综合艺术。在理论课的实践活动中,不仅体现了以人为本的教学方针,也贯彻了OBE教育理念,有效实现了翻转课堂的教学方式,为学生以后实践课程打下良好的根基。

除集体组织学生参与“高雅艺术进校园”活动、参观文化馆、观看非物质文化遗产演出等活动外,教师还可以小规模地组织学生进行田野调查,例如,在学习到地方民歌、说唱音乐、器乐音乐时,授课教师可以利用课余时间组织部分学生,深入民族音乐的发源地进行走访研讨,在

过程中录制音频视频资料在课堂上播放,教师可以在教学过程中穿插课堂思政的元素,在田野调查的过程中,培养学生良好的心理素质、健康的体魄和积极向上的生活态度,课外实践活动的开展,也能够继承和弘扬中国民族音乐文化,增强学生的民族文化自信心和认同感,帮助学生理解民族音乐文化多样性,增加学生对音乐艺术的热爱,使学生真正地走入民间音乐艺术、了解民间音乐文化,更好地弘扬优秀的民族文化。

4.2适当开展课外开放性实践项目

目前,对于部分音乐专业理论课程来说,大量的课程内容是需要学生利用课余时间自主预习或复习的,但客观地说,部分学生自主学习的能力较差,较难完成教师布置的课程预习安排,这也导致授课教师需要花额外的时间在有限的课堂教学时间内帮助学生完成此内容。例如,在音乐赏析的课程内容中,涉及到歌剧、音乐剧、交响曲、舞剧的欣赏和学习,但是想要充分的了解和学习好这些综合艺术、完整地欣赏一部优秀的综合艺术,需要至少在3个小时的欣赏时间,显然将此安排在有限的教学课时内是不现实的。针对这种情况,授课教师可以开展课外开放性实践项目。例如,音乐赏析课程的授课教师可以利用课余时间,在音乐视听室开展综合艺术欣赏的开放性实践项目;曲式分析课程的授课教师也可以在音乐视听室开展古典音乐欣赏等项目,其他音乐学专业理论授课教师也可以结合具体课程的教学内容,在教学周期内向学院提出申请开展开放性实践项目。

除理论基础课程可开展开放性项目之外,部分专业难度较高的理论课程也可以开展具有创新思维和要求的开放性项目,例如,音乐制作及音乐剪辑、歌曲作法等具有一定专业基础的专业选修课程,也是需要大量课后时间进行创新性自主学习的,针对此类具有一定专业难度的课程,授课教师可以对部分有需求的学生开展开放性的创新实践项目,提高学生综合学习和应用能力和音乐制作软件的使用能力,提升学生对音乐资料进行检索、收集、整理、分析、研究及阐释的能力,对培养学生的创新意识、创新精神和开拓能力具有重要作用。开放性项目的开展还可以最大限度地发挥教学实验资源的效益。

5 理论课程创新实践教学模式的思考与意见

目前,音乐学专业的理论课程教学作为专业人才培养模式中的基础和关键一环,各院校结合自身实际,围绕理论课程结合实践环节的教学思路进行了一系列的有益尝试,取得了良好的成效。但是在理论课程的实践环节中暴露出一些共性的问题。例如,实践环节教学手段融入的程
高校教育管理、音乐教育、民族民间音乐

度不够高,实践教学不够具有针对性,缺乏一定的创新性,结合教学内容出现偏差等等问题。为了将实践环节更好地融入音乐学专业的理论课堂,可以从以下几个方面着手。

发挥教研室的主体作用,教研室牵头根据理论课程的实际制定科学合理的实践教学环节,并且明确实践环节的开展方式,进一步跟进实践环节的实施。其次,教研室内部要坚持集中研讨实践环节,保证将实践环节同步到每一个班级和课堂。同时,教研室中的骨干教师要带头坚持研究发现新的实践方式,加强教师的交流和互动,积极拓展理论课堂的实践方式途径。

实践环节做到课内课外结合,根据课程内容的具体安排,恰当分配课内和课外时间,提高学生实践学习的主动性,让学生在潜移默化中完成实践积累,鼓励学生充分利用课外时间完成实践活动,强化学生的自主学习能力。

做好实践环节的教学设计,在实践教学环节中要充分发挥教师的主导作用,根据班级行课进度合理分配学时,制定实践教学计划 and 环节,保证实践环节是可操作的、标准统一的,同时要注意区分理论内容和实践环节。如学生自主实践,还需要教师进一步跟进和落实实践环节教学计划的实施。

建立合理的实践环节考评体系,建议考评体要由两方面构成,其一要以学生为本,重视学生对于实践环节的评价,其二以教师为主,教师要对实践环节中学生的学习的积极性、知识掌握程度进行合理评价。同时在实践过程中做好学生的考勤和过程性材料,将实践成果量化表现,计入课程的平时成绩和课堂表现的分数。除此之外,还建议在期末考试的内容中体现学生对实践知识的考查。

参考文献:

- [1] 杨子颖.高校音乐学专业理论课程教学存在的问题与对策--以<中国音乐史>为例[J].大众文艺,2022(02):151-153.
- [2] 刘长旭.地方高校音乐学专业实践教学体系创新研究[J].艺术家,2021(11):78-80.
- [3] 于雨琴.音乐学专业理论课程混合式教学的有效性探究[J].文教资料,2021(24):177-180.
- [4] 张蜜.音乐学专业实践教学体系建设之我见[J].艺海,2020(04):128-129.

姓名:马艺璇,出生年月:1995.5,性别:女,民族:汉族,籍贯:山西省长治市,学历:硕士研究生,研究方向: