

传统电脑音乐制作教学的创新改革方法探究

冉睿¹ 廖月瑶²

1.西南大学音乐学院 重庆 400700

2.成都艺术职业大学 四川 成都 610000

摘要:对于普通高校的音乐教学工作而言,电脑音乐制作技术的出现,可以有效提升教学质量和教学效率,电脑音乐制作融合了音乐艺术与声音技术,具有一定的复杂性,现阶段,电脑音乐制作已经是音乐专业的主要课程之一,基于此,本文重点分析传统电脑音乐制作教学的主要内容,并提出教学创新改革方式,希望为电脑音乐制作课程的教学工作提供一些建议。

关键词:电脑音乐制作;教学创新;改革方法

Exploring innovative reform methods in traditional computer music production teaching

Rui Ran¹ Yueyao Liao²

1.School of Music, Southwest University Chongqing 400700

2.Chengdu Vocational University of the Arts Sichuan Chengdu 610000

Abstract:For the ordinary university music teaching,the emergence of computer music production technology,can effectively improve the teaching quality and teaching efficiency,computer music making is a blend of music art and sound technology,has a certain complexity,at present,the computer music making has is one of the main course in music,based on this,This paper focuses on the analysis of the main content of traditional computer music production teaching,and puts forward teaching innovation and reform methods,hoping to provide some suggestions for the teaching of computer music production course.

Keywords:Computer music production; Teaching innovation; Reform methods

电脑音乐的出现对于传统的音乐制作形式以及演奏形式都造成了一定的冲击,使得很多音乐作品可以表达出来,同时也满足了在社会发展的时代背景下,对于音乐技术和音乐质量的要求。电脑音乐制作教学课程是将音乐技术与电脑技术相结合,对音乐内容进行数字化的处理,完成音乐的制作,相比于其他制作方式,在音乐质量和音乐的表现力方面都有明显的提升,目前随着互联网平台的发展,大量短视频平台以及娱乐性产业的快速发展,使得社会对于个数字音频行业各种人员的需求量不断提升,因此电脑音乐制作课程教学活动的开展尤其重要。

1 传统电脑音乐制作教学的创新改革的重要性

电脑音乐制作课程是利用电脑作为主要操作平台,采用MIDI技术和数字音频技术作为控制的主要手段,进行

语言信息的交流,使用声音合成器、采样器等软件作为音频的控制器,完成音乐制作,通过电脑平台和相关软硬件设备制作的音乐作品具有较高的水准,在音乐的旋律、乐曲结构、和声以及乐器配合等方面都具有独特的体系,与其他方式制作的音乐在表现形式方面存在一定的区别,从音乐制作技术的角度来看,电脑音乐制作需要具备一定的乐器知识、物理声学、录音知识以及电脑操作技术知识,虽然属于音乐专业的课程,但是涉及的领域较多,对于学生专业要求也较高,这导致该课程的教学工作具有较大的难度,属于音乐艺术与信息化技术的融合课程,现代化的特点较为明显。

在针对电脑音乐制作课程的教学创新时,需要在传统的教学方式上进行优化,采取多媒体技术交互的互动教学模式,教师需要着力于丰富教学模式,在技术性较强的专业课程中营造良好的教学氛围,可以引导学生积极主动参与到课程教学中,帮助学生逐步了解电脑音乐制作模式,可以在学习的过程中掌握电脑音乐系统、MIDI制作以及应用Logic ProX或者Cubase音序器制作简单的MIDI编曲,可以熟练应用数字音频基数以及录音技术自主完成电脑音乐的制作,从而提升学生的音乐制作能力和音乐素养。

第一作者:冉睿,出生年月:1981.08,性别:男,民族:土家,籍贯:重庆黔江,现所任职单位:西南大学音乐学院,邮编400700,职称:讲师,学历:硕士研究生,研究方向:电脑音乐制作、流行音乐,职务:教师

第二作者姓名:廖月瑶,出生年:1989,性别:女,民族:汉,籍贯:四川乐山,现所任职单位:成都艺术职业大学,邮编610000,职称:讲师,学历:硕士研究生,研究方向:音乐教学法,职务:教师

课题:乡村振兴视角下的音乐艺术空间建设研究

2 传统电脑音乐制作教学的主要内容

2.1 计算机操作系统教学

电脑音乐制作课程的主要设备就是计算机,目前教学环节常用的计算机以PC端为主,其中Windows 10 系统最为常见,对于多数高校学生而言,手机等移动端已经成为生活中不可缺少的一部分,随着手机功能的不断优化,学生使用电脑的时间不断缩小,只依靠手机就可以满足普通的学习与生活,这就导致部分学生对于计算机的操作存在一定的不足,甚至学生对于计算机的硬件组成都不熟悉,使得在学习电脑音乐制作的过程中,学生的学习面临着较多的困难,多数软件都需要VST等的插件路径确认,教师在讲解音序器等软件基础时,需要讲解一些计算机的操作原理。

2.2 乐谱制作教学

乐谱的制作是电脑音乐制作课程中的主要可部分,具有较强的可视化特点,在教学的过程中,可以直观地表现出音乐本身,目前该部分的教学主要分成五线谱制谱软件教学以及简谱制谱软件,其中五线谱制谱软件包括Sibelius, Encore等,而简谱制谱软件主要由雅乐、美得理等。

2.3 MIDI基础与音序制作教学

电脑音乐制作的课程内容主要是围绕MIDI制作和音频制作, MIDI的制作平台主要包括Cubase / Nuendo软件平台以及Logic Pro x软件平台,这两个平台在制作编曲时的自由度较高,相比于其他同类型的产品,音乐的音色质量更加佳。MIDI和音序的制作一直都是该课程的必修内容,学生需要掌握MIDI原理技术、音序器软件的操作以及音序制作原理等。

2.4 录音和音频处理技术教学

录音以及音频的处理需要学生掌握声学原理、音频的制作编辑、录音技术等,在课堂教学中教师主要进行SP运算硬件和DAW软件的教学,这些软件技术更能满足学生在进入到岗位之后的工作需求,因此电脑音乐制作教学的创新改革需要以该专业在社会中的具体需求为主,为学生提供更多时间学习的机会。

3 传统电脑音乐制作教学的创新改革方法

随着高校教学体系的不断优化,电脑音乐制作的教师也需要针对目前该课程教学中存在的问题采取有效的教学手段,在传统电脑音乐制作教学的基础上进行优化创新。

3.1 转变传统的教学模式

电脑制作教学需要积极转变传统的教学模式,尤其是在课堂教学中,需要重点强调知识之间的关联性,教师应

该避免按照教材内容就行知识讲述,需要通过不断的引导学生主动思考知识之间的关联,加强理论性知识的渗透,要求学生将所学的知识有机结合起来,可以融会贯通的应用在实践中。教师需要在教学的过程中重点培养学生的独立学习意识和综合性的思维能力,可以对某一问题自主进行思考,通过现有的知识体系,总结问题的解决方案。例如,在进行音乐的创作教学时,教师就可以根据教学内容适当引进和声教学和引进曲式教学, MIDI音乐制作作为课程教学的主要内容,教师可以融入一些进配器的知识,让学生可以在课堂学习中进一步拓宽自己的知识层面,并对本章节的知识内容有更加深入的理解,以此强化学生学习电脑音乐制作的广度和深度。

3.2 实现教学方法的创新

传统的电脑音乐制作教学通常采取统一的教学模式,教师主要负责知识的讲解和操作演示,而学生在被动地接受知识,模仿教师的操作进行练习,该种教学方式对于学生能力的提升并不具备明显的效果,在一定程度上还会限制学生的自由发挥。因此,教师需要针对教学方式方法进行创新,首先,在理论知识教学的课堂中,教师需要为主体,使用提问的方式引导学生主动思考,鼓励学生多提问,在课堂中建立互动教学模式,在专业课的教学中,教师不仅要为学生就行操作演示,帮助学生准确掌握音乐制作软件的操作要点,还需要为学生创建电脑音乐制作的教学情境,例如,教师可以组织音乐制作比赛,学生可以以小组的形式参加,教师需要鼓励引导学生积极参与到竞赛活动中,通过竞赛形式可以有效调动学生参与的积极性,为学生电脑音乐制作提供良好的学习氛围,对现有教学模式进行创新,从而提升学生对于该课程的学习兴趣。

3.3 学以致用在当下的实践

中国在线音乐市场用户人数从2017年的5.48亿人增长至2020年的6.58亿人,年均复合增长率达6.29%,至2022年用户规模已达7.57亿人,已占据中国总人口的54%。(数据来源:国家互联网信息中心、中商产业研究院整理建立在线教学平台)。

优酷推出的《这!就是原创》、爱奇艺推出的《中国有嘻哈》等音乐节目的火爆,带动了原创音乐的发展。但是,音乐原创综艺节目,似乎还没能为电子音乐发展造势。

(1)学校可以与综艺节目建立合作关系,因学生们对与他人互动及表达自我有更高需求,学生们在原创电脑音乐制作实践方面表现也更为突出,从而获得实践机会。

(2)学生们可以运用原创电脑音乐制作投入各大原创

音乐平台,例如“网易云音乐”使作品融入市场,也从而获得实践,更为中国电子音乐行业发展取得进步。

目前,中国的电子音乐行业尚处于起步阶段,与欧美国家相比,中国电子音乐行业存在很大发展机会。随着电子音乐大众化,电音行业有望迎来高速增长。除消费优质音乐及音乐衍生内容外,年轻用户有更高的变现潜力,因此,年轻用户的这些需求刺激了在线音乐娱乐服务社交网络功能的创新和发展,引领行业迈入下一个阶段。所以我们可以让学习电脑音乐制作的学生们多参与这一类的实践,把创编出的音乐用电脑制作出来,从而投放市场。

3.4 建立在线教学平台

混合教学模式目前已经被广泛应用在高校的教学中,学校可以建立线上教学课堂平台,为学生提供更多的教学资源和学习机会。首先,高校需要加强与学习通、慕课等第三方平台的合作,为学生免费提供有关音乐制作、电脑音乐制作、MIDI制作以及音乐软件应用的课程,可以将这部分课程内容纳入到通识课程中,学生学习可以提供一定的学分奖励,以此提升学生主动学习的积极性;其次,需要建立线上教学平台,开展线上线下教学的双重模式,对于多数学生而言,在课堂有限的教学时间内,很少有机会与教师进行一对一的交流互动,对于课程知识的疑问也很难在第一时间解决,而线上教学平台的建立,不仅为教师的教学工作提供了更多的便利,也为教师由学生之间的沟通建立了有效渠道,教师可以将课堂上的教学资源上传到在线平台中,包括常用的音乐制作软件、教学PPT以及

相关学习材料学生可以随时下载进行知识的复习。

4 结束语

总之,电脑音乐制作课程作为计算机技术与音乐艺术相结合的课程形式,对于学生实践能力和音乐素养的培养都具有重要意义,因此,教师需要结合电脑音乐制作的主要教学内容,在传统教学模式的基础上进行创新,转变传统的教学模式,实现教学方法的创新,建立线上教学平台,优化该课程的考核模式,为学生提供更多的学习资源和实践机会,从而提升电脑音乐制作的教学质量,为社会输送优质人才。

参考文献:

- [1] 饶文跃.论电脑音乐制作在高校音乐理论课程中的运用[J].文存阅刊,2021(26):66.
- [2] 王晓天,符丹.探讨高职高专电脑音乐制作专业的教学方式[J].北方音乐,2020(14):149-150.
- [3] 杜战新.谈谈电脑音乐制作流行音乐的感受和方法[J].中外交流,2021,28(6):531-532.
- [4] 何方.传统配器法在电脑音乐制作中的应用探讨[J].黄河之声,2020(23):115-117.
- [5] 唐军.电脑音乐制作中弦乐音源的选择与运用[J].散文百家,2020(13):164,89.
- [6] 李乐友.电脑音乐制作中插件音色的探究及意义[J].传播力研究,2020(2):192,196.
- [7] 余岫音.电脑音乐制作与传统音乐制作的方式对比[J].艺术品鉴,2019(9):163-164.