

综合音乐感在乐理视唱课程综合中的启示

黄丽红

(常州幼儿师范高等专科学校, 江苏 常州 213161)

【摘要】在音乐教学中,综合音乐感的培养是提高学生音乐素养和表现能力的重要途径,乐理视唱教学作为音乐教育的基础课程,应当关注学生综合音乐感的全面发展。乐理视唱课程是儿童音体美教育的重点学习内容,也是师范专业学前教育的教学重点,学生对乐理视唱课程内容的掌握,能提升其音乐学习能力与艺术审美能力,对其今后发展具有重要意义。然而,传统乐理视唱课程教学中存在诸多问题,学生学习乐理知识出现吃力现象。鉴于此,研究通过探析综合音乐感在乐理视唱课程中的应用,旨在能发挥综合音乐感的作用,助推乐理视唱课程顺利开展,培养出更多学前教育专业的人才。

【关键词】综合音乐感;乐理视唱课程;启示

乐理视唱课程旨在培养学生的音乐听觉及记忆能力,提升学生对音乐的深入理解与素养。通过教师的引导与教育,可以充分挖掘学生在音乐视听方面的潜力。而将综合音乐感应用于乐理视唱课程中,将有助于学生更好地理解乐理知识,提高视唱能力,并促进学生全面发展。综合音乐感的培养可以提高学生的音乐感知、表现和创造力,进而提升他们的音乐素养和艺术审美能力。因此,要对现有的乐理视唱课程进行创新,以全面激发学生的音乐潜能,助推学生的全面发展。

一、综合音乐感在学前教育专业乐理视唱课程的现状

(一) 课程设置与课程内容

现阶段,学前教育专业乐理视唱课程的设置与内容安排较为单调乏味,主要集中在音乐基础理论、视唱练耳、声乐等方面。虽然这些内容是音乐教育的基础,但它们往往缺乏与其他学科的综合与融合,显得不够多元化和拓展性。这种状况可能导致学生在面对复杂的音乐现象和实际问题时,难以运用所学知识进行有效的分析和解决。因此,要对学前教育专业的乐理视唱课程进行优化和改进,以提高学生的综合素质和应对实际问题的能力。

(二) 教学方法与教学手段

目前,学前教育专业乐理视唱课程的教学方法与手段相对传统,主要依赖于教师的讲解以及学生的自我练习。尽管这种教学方式能够确保学生较好地掌握音乐技能和理论知识,但它在培养学生的创新思维和综合能力方面却显得力不从心。乐理视唱课程作为学前教育专业的重要基础课程,旨在培养学生的音乐素养和音乐表现能力。然而,传统的教学方式往往只注

重学生的技能掌握和理论知识的积累,而忽视了学生的创新思维和综合能力的培养。这种教学方式可能会限制学生的发展潜力,无法满足现代社会对学前教育专业人才的需求。

(三) 学生综合音乐能力现状

当前学前教育专业乐理视唱课程设置较为单一,教学方法也相对传统,这导致学生的综合音乐能力普遍较低。尽管学生们在课程中掌握了一些基础的音乐知识和技能,但他们往往缺乏对音乐更深层次的理解、分析、创作和表现能力。这种局限性使得学生们在面对复杂的音乐作品时,难以进行深入的剖析和欣赏,也无法在实践中灵活运用所学的知识和技能^[1]。

(四) 教师综合素质现状

学前教育专业乐理视唱课程的教师往往只具备音乐方面的专业知识,教师深入地了解音乐的本质、音乐的历史、音乐的理论以及音乐的演奏技巧等等。然而,教师却缺乏与其他学科的交叉与融合,比如与教育、心理、社会等学科的知识,造成教学中难以有效地将音乐知识与学前教育专业的特点相结合,从而影响了学生综合音乐能力的培养。

二、综合音乐感在学前教育专业乐理视唱课程综合中的启示

(一) 音乐感知能力的培养

乐理视唱课程是音乐教育中的一门重要课程,旨在帮助学生掌握音乐的基本知识和技能。在这门课程中,学生需要通过对音乐的基本元素,如,音高、音程、和声、节奏等的感知,培养对音乐的敏感度和理解力。这些元素是构成音乐的基础,通过对元素的感知和理解,学生能更好地理解和表达音乐的情感和意境。乐理视唱课程不仅涉及对音乐基本元素的感知,还涉

及对综合音乐感的训练。例如，在训练中，借助多种音乐元素的组合和变化，培养学生的音乐感知能力和表现能力，让学生能更好地把握音乐的情感和意境，提高自身的音乐感知能力。这种能力对于学生未来的音乐学习和职业生涯都非常重要，不仅能提高学生的音乐技能，还能培养学生的审美能力和文化素养。例如，在学习乐理视唱，学生能了解和欣赏不同类型的音乐，加深对不同文化的认识和理解，对其全面发展和人生历程具有指导作用。

（二）音乐表现力的提升

乐理视唱课程是一门涵盖了广泛音乐知识的学科，它不仅涵盖了基础音乐理论的学习，还要求学生能够通过视唱的方式准确地呈现音乐作品。在此过程中，学生必须具备一定的音乐感知力、理解力和表现力。首先，音乐感知力是乐理视唱课程学习的基础。学生需准确辨别音高、音程、和弦等音乐元素，感知音乐作品的节奏、速度、力度等。其次，音乐理解力是乐理视唱课程学习的关键。例如，学生要理解音乐作品的情感和意境，掌握对音乐作品背景、风格、作曲家意图等的了解，才能深入理解内涵，充分表现情感与语境。最后，音乐表现力是乐理视唱课程学习的核心。例如，学生要通过视唱的方式将音乐作品展现出来，将音高感、节奏感、力度感等充分表现出来，根据音乐作品情感和意境调整表现方式，体现更好地表现效果，才能更好地展现音乐的魅力^[2]。

（三）音乐分析能力的提高

乐理视唱课程中，学生需要深入剖析音乐作品，了解其曲式结构、和声风格、创作背景等关键信息。通过综合培养音乐感，学生能够更加准确地把握这些信息，从而在表演过程中更加完美地演绎音乐作品。这种分析能力不仅有助于学生了解音乐作品的内涵，还能够提高他们的审美水平，使他们更好地欣赏和理解音乐。同时，学生还需要在乐理视唱课程中学习如何运用技巧来表达音乐作品，如音色、节奏、速度等，这些技巧对于展现音乐作品的艺术魅力至关重要。

（四）音乐实践能力的增强

乐理视唱课程是一门理论与实践紧密结合的学科，学生在课堂上将接受丰富的音乐理论知识，并在课外进行大量的音乐实践活动，如演唱、演奏、指挥等。因此，学生需具备扎实的音乐理论知识、较高的音乐实践能力及出色的音乐感知和表现能力。在乐理视唱课程中，综合音乐感的培养是一项核心任务，综合音乐感是指学生对音乐的整体感受和把握能力，涵盖了对音高、节奏、音色、力度等元素的感知和表现能力。通过综合音乐感的培养，学生能理解和运用

所学的音乐理论知识，提升其实践能力与创新思维。在课堂上，学生要进行各种形式的创新性实践活动，如创作歌曲、编排舞蹈等，提高其实践能力与创新思维，为其未来发展奠基。

三、乐理视唱课程中培养学前教育专业学生综合音乐感的措施

（一）建立综合音乐感的基础

首先，引导学生能在视听动觉等方面，建立感性认识。感性认识在乐理课程中体现为通过听辨音乐的音高、音色、节奏、曲式等特点，培养敏锐的听觉感知能力。其次，培养学生音乐综合感知力。综合音乐感教学法强调音乐感知能力的培养，让学生形成对音乐的感性认识。在视唱课程中，学生通过歌唱、听音乐、律动等活动，感受音乐的韵律、节奏和情感表达。再次，综合音乐感教学法注重多种感官经验的整合。在乐理和视唱课程中，通过听觉、视觉、动觉等多种手段的组合，提高学生对音乐的全面理解。例如，在乐理课程中，结合乐器演奏、视唱练耳等手段，让学生观察乐谱、听取音高、辨别节奏等。最后，综合音乐感教学法倡导学生在音乐学习中的主动性和创造性。在视唱课程中，鼓励学生表达个人对音乐的感受和理解，发挥想象力和创造力。例如，通过即兴创作、歌曲写作等创作活动，让学生在创作过程中锻炼音乐表现能力和创新思维。

（二）课堂中灵活运用与改革创新

在综合音乐课程教学中，教师不仅需要理解和遵循综合音乐感教学法的原则和教学环节设置，同时还需要根据学生的实际情况、社会背景和国情等因素，对教学内容进行灵活的改革和创新。例如，为了营造出轻松愉悦的教学环境，教师需要改变以往枯燥乏味的理论知识，适当地融入一些展示环节，从而使学生能够主动地参与到课堂中^[3]。同时，教师还需要根据学生的音乐水平，将相近水平的学生分配到同一个音乐小组中，并依据小组的实际情况分配不同难度的课堂任务。在学生完成任务的过程中，教师需要对学生进行指导。通过采用这种教学形式，不仅可以有效提升学生的自信和满足感，还可以打消学生在展示自我时的顾虑，减轻教师的教学难度和负担，为高质量课堂奠定基础。此外，教师还需要关注学生的个体差异和需求，根据学生的实际情况进行因材施教。例如，对于一些音乐基础较为薄弱的学生，教师可以适当调整教学内容和方式，帮助他们更好地掌握音乐知识和技能；对于一些音乐天赋较高的学生，教师可以提供更加具有挑战性的教学内容和指导，以激发他们的潜能和创造力从而为学生提供更加优质的音乐教育。

（三）实行音乐游戏教学培养创造性

综合音乐感教学秉持总体性与综合性理念，尤其侧重培养学生的创新意识和创新能力。因此，教师需关注每位学生的发展，重视其创造性与创造能力的培养，特别是在音乐实践活动中需关注每位学生的音乐表现。例如，在教授节奏与节拍时，我们摒弃了传统的理论教学方式，而是结合学生的实际生活设计课堂，使学生能够感知节奏与节拍，并认识到生活中不同风速与音符之间的联系。如，强风、大风、飓风分别对应四分音符、八分音符和十六分音符，加深学生对音符的理解。在具体的课堂教学中，以贝多芬的《命运交响曲》为例，不同的学生对乐段有着不同的理解。教师应当抓住这一机会，引导学生通过身体的律动来感受不同的节奏和节拍。这样，学生可以在实践中体验创新的节奏，并学会运用不同的声音和自身的身体律动来创作节奏，从而加深对音乐的理解。通过这种音乐游戏的教学形式，学生的创造力可以得到充分发挥，创新意识也可以得到激发。

（四）开展音乐演出为学生提供展示平台

音乐教育，其终极目标是实现感性的传递，这一点在综合音乐感教学法中得到了充分的强调。因此，在开展音乐教学实践时，我们需要为学生提供优秀的参照案例和展示自我的平台。例如，学校可以组织一场面向全体师生、以音乐为主题的演出活动。通过鼓励和引导全体师生积极参与，使他们在音乐的熏陶中更深入地理解音乐的魅力。此外，学校还可以邀请专业的交响乐团、歌舞团、话剧团等到校进行表演，让全体师生参与其中，并积极鼓励在音乐上有较高水平的学生参与表演^[4]。这些优秀的表演可以作为范本，向更多的学生阐述综合音乐感教学法及其理论，从而帮助他们更深入地理解这种教学方法。通过以上措施，可以为学生创造一个良好的音乐学习环境，让他们在实践中感受音乐的魅力，加深对音乐的理解。同时，这些活动也可以为学生提供展示自我、实现自我价值的平台，让学生在音乐的海洋中自由翱翔，提高其音乐素养，培养他们的团队协作能力和自信心。

（五）多学科融合提高学生音乐综合素养

采取“综合音乐感课程”形式，将各类教学内容整合为模块化课程，以帮助学生提高创造力和创造力。在即兴创作的基础上，教师设定场景和任务，让学生运用所学的知识去完成，这是一个深化的阶段。除了教授基本的音乐理论，教师还需要强化学生所需掌握的音乐知识，包括如装饰音等专业术语。学科综合发展模式可以活跃课堂氛围，加深学生对音乐课程的理解。例如，在合唱中开展强弱教学，使学

生在学习中感受到合唱中声音强弱的一致，并且在理论教学中教师也可以借助乐器如钢琴让学生体验专业音乐术语，在钢琴课中分析乐曲风格和实际演绎，加深对术语的理解，以综合教学方式让理论与技能相结合。可见，音乐学习是一个全面系统地综合学习过程，需要一个系统地体系。教师不仅要教给学生专业理论知识和技能，更要培养其音乐素养，让学生在理解乐理知识时内化为自己的技能，此为培养学生综合音乐感知能力的关键，也是学生对音乐作品的深入理解过程。

（六）音乐理论与实践结合

综合音乐感应用于乐理视唱课程中，需发挥理论与实践结合的作用，让理论知识与技能实现良好转化。具体而言，在教学中可以借鉴综合音乐感教学法，记录学生的创作表演，提供反馈，提升综合能力^[5]。同时，也能达到纠正学生错误的效果，巩固学生已有基础知识，使学生能在歌唱与欣赏活动中受益。因此，教师在教学前，要通过学前音乐基础讲授，帮助学生建立音乐感和专业学习的桥梁，利用不同类型的音乐帮助学生探索和建构乐曲结构，形成良好节奏感，提升学习动力和积极性。遇到恐惧和排斥心理时，教师可通过理论与实践相结合加强实践教学。例如，在教学《曲式》此内容时，适当地加入学生律动元素，通过身体律动感受不同类型的音乐，并选择具有突出表现力的乐曲让学生实际感知，有效提升学生音乐感知能力，促进其全面发展。

四、结语

综上所述，综合音乐感在乐理视唱课程中具有重要的启示作用。通过培养学生的综合音乐感，可以有效地提高其音乐感知能力、表现力、分析能力、创造力和实践能力。教师在乐理视唱课程中采取多样化教学模式，帮助学生更好地掌握乐理视唱技能并提高其综合音乐素养。

参考文献：

- [1] 胡云霞. 新教育理念下幼教专业乐理视唱教学改革探究[J]. 科学咨询, 2022(6):101-103.
- [2] 徐小凤. 乐理视唱练耳课程综合化教学探析[J]. 延边教育学院学报, 2020, 34(5):23-25.
- [3] 徐贤洋, 杨娇. 高校乐理视唱练耳教学探析[J]. 艺术评鉴, 2023(2):115-118.
- [4] 阴思萌. 乐理视唱练耳相互融合研究[J]. 山西青年, 2019(17):237-238.
- [5] 谢琛. 高职学前教育专业乐理视唱练耳课程教学实践探索研究[J]. 戏剧之家, 2022(21):190-192.