

电脑音乐在音乐教学实践中的运用策略分析

郭玲玲 白兰

(佳木斯大学音乐学院, 黑龙江 佳木斯 154007)

【摘要】运用电脑音乐优化改进音乐教学方法是音乐课程改革的重要方面。现阶段电脑音乐的使用获得广大音乐教育工作者的高度重视,其在音乐教学领域的应用愈加广泛。基于此,文章从电脑音乐的概念出发,简要分析电脑音乐在音乐教学实践中的运用现状,重点从音乐理论教学、教学辅助、多媒体课件制作、音乐欣赏、节奏练习、氛围营造六大方面探究电脑音乐在音乐教学实践中的运用策略。

【关键词】电脑音乐;音乐教学实践;优化模式;节奏练习

【DOI】10.12294/j.issn.1673-0992.2022.05.039

电脑音乐在音乐教育领域应用广泛,影响深远,早在二十世纪后期,世界各国音乐教育家便开始积极探索电脑音乐与音乐教学有效融合的路径,着力开发先进的电脑音乐系统以辅助教师开展音乐教学活动,为学生打造视听一体的音乐审美空间,将抽象的音乐理论转化为直观的图像、视频等,以此推进音乐教育改革,显著提升音乐教学质量。近年来,电脑音乐在音乐教学实践中积累了丰富的经验,获得了长足的发展,对于提高学生音乐素养、促进音乐教学改革具有重要意义。为此,音乐教育工作者需要把握好电脑音乐的概念与特点,结合具体音乐教学内容精心安排教学流程,组织教学活动,以此充分发挥电脑音乐在音乐教学实践中的运用价值。

一、电脑音乐概述

电脑音乐(Computer Music),亦被称为计算机音乐、数字化音乐,是计算机技术与音乐艺术高度融合的产物,其以计算机控制为中心,以MIDI技术和数字音频技术为控制手段,借助合成器、采样器等音频终端创造音乐,现在已经渗透至音乐制作、乐器演奏、音乐教育、娱乐等多个领域。相对于传统音乐而言,电脑音乐具有高度兼容性与数字化特点。首先,电脑音乐可以在多媒体技术的支持下对音乐进行复制、剪切、粘贴与混合,具有高保真度,并且能够对多种声像信息进行综合处理,赋予音乐更强大的表现力与感染力,为音乐欣赏者与学习者带来更为丰富的音乐体验,有助于打造视听一体化的音乐教学空间;其次,电脑音乐可以将各类乐器连入计算机系统内,使得音乐的组合形式更加丰富多元,且依靠强大的音频处理器能够创作、演奏、表现出不同风格的乐曲,对于改善音频质量、提升音乐的时代感具有重要意义;最后,电脑音乐

采用非线性编辑技术,可以将声音转化为数字信号存储至硬盘内,经过多种操作后对各类声音段进行迁移应用^[1]。

在音乐教学实践中应用电脑音乐,主要运用其音乐合成、人工智能作曲、辅助作曲等功能,可以将音乐课堂转化为创新阵地,优化改进传统的音乐教学方法,提升音乐教学的实效性,并且可以辅助教师组织课堂活动、帮助学生掌握音乐技能,对于推动音乐教学改革大有裨益。

二、电脑音乐在音乐教学实践中的运用现状

伴随着音乐教学改革进程的不断推进,音乐教育工作者对电脑技术的重视程度有所提升,并积极探索电脑音乐在音乐教学实践中的融合路径。但受到传统教学观念、教学技能等条件的制约,使得电脑音乐在音乐教学实践中的运用现状不容乐观,具体体现在两大方面:其一,部分教师对电脑音乐的运用局限于教学辅助工具与音乐创作,没有应用电脑音乐技术开展综合性的音乐素养教育,导致学生对电脑音乐的感知水平较低,难以领会电脑音乐对当代音乐发展的重要价值,继而导致学生参与音乐课堂活动的积极性偏低、创造性不足,不能获得电脑音乐的启发,不利于提升学生音乐素养;其二,目前音乐教学实践中对电脑音乐的运用停留于表面,没有将电脑音乐与音乐教学活动结合为有机整体,使得电脑音乐难以成为音乐教学改革的“助推器”。实际上,现阶段电脑音乐系统愈加完善,操作更为便捷,在音乐教学中可以应用其多种功能,尤其是借助网络及计算机系统能够实现混合式教学,赋予学生音乐学习、实践的主动权与选择权,但电脑音乐应用浅显,导致其作用难以充分发挥,不仅会降低音乐教学实效性,还会增加教师教学、

学生学习的负担。综合来看,电脑音乐在音乐教学中的运用任重而道远,需要教师转变传统的教学理念,注重音乐教学的创新性,深入领会电脑音乐的内涵及其多元化功能,并根据具体的教学内容、学生的实际情况对电脑音乐进行选择、制作与合成,扎实推进电脑音乐与音乐教学的深层次整合,以此体现出电脑音乐在音乐教学实践中的运用价值^[2]。

三、电脑音乐在音乐教学实践中的运用策略

随着教育资源的开放与电脑音乐技术门槛的降低,电脑音乐在音乐教学中的运用价值凸显,并且成为打造高效音乐课堂、提高学生音乐素养、落实“立德树人”根本任务的有力抓手。为解决当前音乐教学中电脑音乐应用浅显、学生对电脑音乐感知水平较低的问题,建议音乐教师采取以下策略推进电脑音乐与音乐教学实践的整合,以此借助前沿、先进的教学手段有效提高音乐教学的实效性。

(一) 巧借电脑音乐化抽象为具体

音乐理论知识是学生学习、感知、欣赏与创造音乐的基础,但音乐理论知识抽象笼统,对于学生而言枯燥乏味,因此大部分学生缺乏学习音乐理论知识的浓厚兴趣,学生音乐理论水平不足,将制约其音乐素养的形成与发展。而在音乐教学实践中,教师善于运用电脑音乐,将枯燥抽象的音乐理论知识与音响效果结合为有机整体,以音频形式展现乐理,可以化抽象为具体,让学生看懂、听懂、悟懂音乐理论知识,不仅可以提高学生音乐学习效率、激发学生音乐学习兴趣,还能够强化音乐教学效果,使得音乐课堂生动活泼、趣味十足^[3]。

例如在声乐演唱教学中,教师可以借助相应的电脑音乐软件输入各声部,直观展示不同乐段的调式调性,从整体上体现出音乐的结构及其材料。根据显示的内容,教师既可以开展乐理教学,配合音响效果、直观乐谱等讲解音乐理论知识,帮助学生理解、记忆与掌握,又可以引导学生自主或合作探究,结合自身的音乐水平、兴趣爱好、音乐特长等对乐曲进行“二度创作”。对于较为完整且优秀的作品,教师还可以将其存储在电脑音乐系统内,作为范例调用,可将学生学习成果可视化,调动学生学习音乐的积极性与创造性。

(二) 利用电脑音乐辅助音乐教学

在音乐教学实践前,教师需要花费大量的时间备课、制作课件、练习伴奏,前期准备工作任务量较大,所需时间较长,且前期准备将直接影响课堂教学效率与学生的学习成效。部分音乐教师演奏技能有限且在短时间内难以提升,再加上音乐基础设

施不完善,部分乐器音准存在偏差,会影响学生的音乐感知力。而电脑音乐的保真度较高,音乐效果较好,音乐表现力丰富,将其运用于音乐教学前期准备工作中,能够制作出不同风格的乐曲伴奏,以此辅助教师更加准确地表达音乐。

例如在音乐教学实践中可以运用 Band In A Box 电脑音乐软件,其具有自动伴奏功能,教师根据乐曲的风格、曲式结构、音乐情感、音乐内涵及音乐内容等,在软件内采用 C、Fm7 等标准和弦号,设定好所需表现的乐曲风格,该软件便可以自动化生成完整的高品质伴奏,其中包含钢琴、鼓、吉他等多种乐器,能够让学生感受到计算机技术辅助下的音乐魅力,体验多元化的音乐风格,认识到现代音乐的丰富性与多样性,并且可以为教师的备课提供便利,体现出音乐教学的创新性,激发学生学习与感知音乐的主动性,帮助学生更好地把握好乐曲的音高音准,有利于提高学生音乐技能、夯实学生音乐知识基础。

(三) 借助电脑音乐进行课件制作

电脑音乐具有高度的兼容性,其与多媒体技术联用也是当代音乐教学发展的时代大趋势。多媒体与电脑音乐融入音乐教学实践中,对音频素材的需求量达到了前所未有的高度。电脑音乐实现了音乐教育资源的共建共享,教师可以在网络内根据具体的教学内容、教学目标广泛整合音频素材,借助电脑音乐系统及软件的功能,按照音乐教学需求对海量素材进行智能化、自动化的筛选、加工、处理与制作,以此提升音乐课件的制作质量^[4]。

例如教师可以运用 Sibelius、Finale 等制谱软件,在课堂上利用制谱软件为学生演示专业的乐谱,结合学生的表现及需求随时调整播放速度、更换乐器,让学生体会到音乐之美,感受到音乐的多样变化,以此培养学生的音乐创造力。不仅如此,教师还可以借助电脑音乐软件的录制功能存储师生共同制作的音频材料,如学生演唱的作品、改编的歌曲、演奏的曲目等,利用多媒体课件予以呈现,请学生间相互评价,调动学生反思意识,使其认识到自身的不足之处,促进学生完善与超越自我,可以培养学生自主学习能力,促进学生音乐素养的发展与提升。

(四) 运用电脑音乐开展欣赏课程

音乐欣赏是培育学生审美素养的关键课程,学生能否积极欣赏音乐、做出客观评价、体会音乐内涵,将直接影响学生音乐素养的高低。现阶段音乐教学实践中欣赏课占据较大的比例,涉及不同国家、风格的音乐曲目,需要学生在把握音乐理论基础知

识的同时融入自身的主观意志、音乐审美经验,能够以批判性、辩证性思维评价音乐作品的价值观念与艺术价值,对于学生而言难度较大,再加上部分学校难以配齐世界各个国家、各民族的乐器,导致音乐欣赏课程教学的实效性较低,限制学生音乐审美能力的发展。而电脑音乐系统功能强大,可以模拟出不同的乐器声音,有助于突破现有音乐教学资源及条件的桎梏,为学生带来身临其境般的音乐欣赏体验。

例如在指导学生欣赏交响乐等多声部音乐作品时,教师可以将MIDI文件导入到电脑音乐软件中,新建音轨并映射软件自带音源,展现出音乐作品的层次性,让学生如现场聆听般感受、感知与欣赏音乐。与此同时,教师可以在电脑音乐软件内添加音轨,请学生结合自己的乐器演奏水平对音乐作品进行伴奏,与原有的音频素材相互协调,演奏出更加优美且富有创造性的音乐,以此提高学生音乐实践能力与创造力。

(五) 应用电脑音乐加强节奏练习

节奏是音乐的脉搏,是音乐学习中必要的元素。学生对音乐节奏的感知源于其以音乐抒发情感的固有本能,不同的音乐节奏也可调动学生音乐审美经验,引发学生不同的情感体验,可以寓美育、情感教育于音乐教学中,体现出音乐教学的育人价值,促进学生的全面和谐发展。在音乐教学实践中,教师可以引入打击乐器,利用电脑音乐系统及软件为学生开辟自由演奏空间,使学生在实践中感知音乐节奏,把握基本节奏型,学会节奏的变化与组合^[5]。

例如教师可以运用电脑音乐技术中的MIDI音色库,其包含一百余种打击乐器,能够满足学生多元化、个性化音乐学习与节奏练习需求。同时,应用MIDI键盘演奏打击乐,降低学生自主演奏难度,激励学生结合自身对音乐的感受、此时的情感情绪、生活经历与人生感悟等弹奏相关键位,感受音情交融所带来的心灵触动,且宿主软件可以录制学生的演奏作品,课堂教学结束后教师将音频材料发送给学生,供学生回放与调整,不仅可以全过程记录学生的进步与提升,帮助学生练习演奏技巧并感受欣赏音乐,还能够挖掘学生音乐潜能,发展学生音乐特长。

(六) 运用电脑音乐营造浓郁氛围

音乐教学氛围由视觉环境与听觉环境构成。当代音乐教学高度重视学生的内在体验与心灵感悟,不仅注重学生对音乐知识与技能的掌握,而且重视学生的和谐发展。其中听觉环境是音乐教学的基础,

其核心在于音响美,以和谐、灵动且优美的音响效果让学生获得审美愉悦。视觉环境包括挂图饰物、座位设置等,也包含教师所采取的教学手段。美的学习环境、浓郁的音乐氛围具有感染力与影响力,能够让学生全身心投入到音乐学习中,强化学生表达表现音乐的固有本能。

在音乐教学实践中,教师可以运用电脑音乐提升音质,以丰富多变且圆润饱满的音色调动潜藏在学生内心对美好音乐的追求,带给学生更加深层次的音乐视觉体验。同时,教师可以利用电脑音乐软件精心设计趣味十足的音乐活动,如节奏游戏活动、音乐创编活动、乐队演奏活动等,让音乐课堂更加生动活泼,克服传统教学模式带来的弊端,促进学生变“要我学”为“我要学”,以此达成以乐育人的音乐教学效果,使学生在音乐氛围的带动下自主发展、自由发挥。

结束语:

电脑音乐,即计算机音乐,是计算机技术与音乐艺术高度融合的产物,也是音乐教育改革不可或缺的中坚力量。近年来音乐教师对电脑音乐的重视程度有所提升,但依然存在电脑音乐技术应用浅显、学生对电脑音乐感知水平较低的问题。为充分发挥电脑音乐的优势,扎实推进音乐教学改革,显著提高音乐教学实效性,建议音乐教师运用电脑音乐化抽象为具体、辅助音乐教学、制作多媒体课件、开展音乐欣赏课程、加强节奏练习并且为学生营造出浓郁的音乐学习氛围,以此培育学生音乐素养,体现出电脑音乐在音乐教学实践中的运用价值。

参考文献:

- [1] 马新钰. 浅谈电脑音乐技术在我国高校音乐教学中的有效应用策略[J]. 艺术评鉴, 2021(23):102-105.
- [2] 刘长明, 梁滢心. 浅析电脑音乐技术在高校音乐教学中的应用[J]. 中国民族博览, 2021(22):71-73.
- [3] 张杰文. 音乐软件在教学中的运用[J]. 甘肃教育, 2020(23):94-95.
- [4] 张宏. 电脑音乐创造技术理论积累的重要性探析[J]. 明日风尚, 2020(22):122-123.
- [5] 彭戈的. 刍议高校电脑音乐课程的改革与创新[J]. 大观(论坛), 2020(05):52-53.

本文为:佳木斯大学教育教学改革研究项目《电脑音乐在音乐教学中的运用与实践》编目编号:2020JY3-19