

智能化视唱练耳教学中基本乐理知识的融合与实践

秦婉丽 刘强

齐齐哈尔大学，黑龙江齐齐哈尔，161000；

摘要：基本乐理与视唱练耳两大学科，均是最为基础的音乐素养学科，同时又都有先天的艺术才能与后天学习均可获得的特点，并且二者是在学习和教学中是相辅相成的。本文将深入探索基本乐理学科与智能化视唱练耳学科的融合性教学，分析两大姊妹学科在学习中的特征，分析在教学过程中两者的紧密联系在音乐学习中的重要性。并阐述当前的教学中存在的教学内容重复、教学方法传统、忽视学生个体差异等问题。提出明确的教学目标、优化教学内容、创新教学方法以及关注个体差异等融合性教学策略。本文旨在通过研究，探索基本乐理与视唱练耳学科的结合给学生提供新的学习方法，给音乐教学提供另辟新径的教学思路，促进学生音乐素养的提升。

关键词：基本乐理；智能化视唱练耳；融合教学；音乐素养

DOI：10.69979/3029-2735.25.10.057

引言

在音乐学习的领域中，基本乐理与视唱练耳两大学科，好比鸟之双翼、车之两辙，是不可分割的两个组成部分。基本乐理学科是音乐学习的基石，它涵盖音乐的基本理论、发生原则、音高的概念、音与音之间的关系以及音程和弦等视唱练耳中基本要素，二者本就是衔接的关系。视唱练耳主要训练学生对于音高的听辨以及音高的演唱，通过基本乐理的训练完全可以提高学生对于音高关系的理解，以及视唱练耳中需要的音乐素养。所谓智能化视唱练耳是指将视唱练耳与人工智能技术相结合，在相应的数据库中任意调取相应教学资料，在本文中提及的视唱练耳均为智能化视唱练耳，与此同时，智能化视唱练耳目前仍然存在与基于人工智能产业以及视唱练耳教学中提出的构想理念。二者在结合教学中能够有利的提升学生的整体音乐素养，本文中将以智能化视唱练耳与基本乐理相结合，深入浅出的构想新形势下智能视唱练耳授课体系。因此探究基本乐理与智能化视唱练耳的融合教学，对于改进音乐教学方法，提高教学质量有着重要的理论意义与实践意义。

1 基本乐理与视唱练耳的关系

1.1 基本乐理是视唱练耳的基础

基本乐理在音乐教学中是一切音乐学系的基石，它与视唱练耳有着密不可分的关系。所谓的视唱练耳正是为了训练学生耳朵的听辨能力以及对于音高的概念，那么这与基本乐理的教学大纲不谋而合，基本乐理更像是理论层面的指导，而视唱练耳更新实践层面的演示，只有理论和实践相结合才能融合为一个完整的教学环节。

例如，在基本乐理中讲解音程与和弦的概念，学生在掌握音程性质也就是“大三度、小三度等”，学生在学习理论过后，马上进行听辨的训练，让学生理解大三度明亮的色彩的感觉，并对比小三度暗淡的感觉，如此训练能够在学习理论基础的同时，养成良好的思维习惯，在头脑中形成音响的效果，这为学生的音乐素养的提高有着重要的作用。有如在学习节奏的过程中，在基本乐理中会针对不同节奏型进行讲解，在以往的教学经验中，节奏型时值的计算对于大多数学生就是一个难点，但是如果能让在学习节奏的过程中自己击打并进行听辨，就会在学生主观感受中形成拍子强弱的感觉，这就能在解决时值计算过于抽象的难点的同时，让学生找的音乐的感觉，让基本乐理并不停留于枯燥的表象，而是还给音乐本身的听觉。音乐是一门时间艺术，塑造音乐形象的材料也是时间性的材料，这就能让学生在“听”中“学”，在“学”中“思”，彰显了学思结合事半功倍的果效，避免单一理论学习或练耳学习的枯燥乏味。

1.2 视唱练耳是基本乐理的实践应用

在音乐教学中智能化视唱练耳可以说是基本乐理教学的实践环节，在智能化视唱练耳的环节中可以将基本乐理知识转化为学生表现音乐感知音乐的过程，从而实现学生将理论基础与实践艺术相结合，大大提高学生的音乐表现力以及音乐理解能力。在基本乐理教学实践中，笔者也会遇见一些问题，例如，在调式分析题目中，学生往往难以分辨西洋调式与民族七声调式，在讲解类似题目过程中，教师也只能提示学生民族调式因为存在偏音的关系，所以常常呈现一种特别的“感觉”，这近是我们说的中国音乐的“形象”。但是对于这种感

觉学生往往是难以掌握的,音乐这种对音乐的理解能力正像中国诗人陶渊明所提到的“此中有真意,欲辩已忘言”的“感觉”,在中国的美学思想,我们常常概括为“意境”。这种“意境”或“艺术特色”需要长期在实践中得到掌握。在调查研究中,笔者也发现从小学习弦乐等器乐的学生对于音乐感知力就是会强于没有学习过器乐的学生,所以从这个结果中我们分析得出这样一个结论,缺少唱听环节的学生,对于音乐理解能力相对偏弱,所以想要弥补这一不足,或是强化这一能力,就应该将视唱练耳教学与基本乐理教学相结合。让智能化视唱练耳发挥其实践功能,将理论与实践相结合。

2 基本乐理与视唱练耳结合的必要性

在上文阐述基本乐理与智能化视唱练耳的关系中其实已经提到了二者结合的优势,下文将从必要性的角度进行阐述。

2.1 基本乐理与视唱练耳的结合能够提高音乐学习的效率

基本乐理和智能化视唱练耳这两个基础性学科,在学生在学习音乐以及表现音乐中有着至关重要的作用,从根本上来说,学习这两大学科的目的,是为了学生在声乐演唱以及器乐演奏中打下良好的基础,试想学生在学习某个声乐作品中,既要理解谱面上基本的音乐记号,又需要视唱练耳打下的良好的音准基础,只有这样才能提高学生对于音乐学习的效率,以及提升其艺术表现能力,器乐演奏亦是如此。所以在音乐教育中,学生不仅需要掌握扎实的基本乐理知识,还需要具备良好的视唱练耳素养,只有这样才能在较短的时间取得更好的音乐学习效果。

在音乐教学中提高学生的学习效率是很重的一件事情,音乐艺术是一个非常具有抽象性的艺术,他在展现的过程中需要学生具有强大的理解力和辩证思维,所以在智能化视唱练耳与基本乐理的结合下,充分的提高学生学习音乐的效率也能够加强其学习的主动性,换言之,让学生做到好学、乐学以及以此为乐。

2.2 基本乐理与视唱练耳的结合能够养成学生的综合能力

基本乐理与智能化视唱练耳的结合,不单单是两个学科的综合,更是音乐学习中一种综合思维的体现,音乐教育是一个完整体,只有将各学科综合起来才能符合当代的艺术发展理念,所以将基本乐理与智能化视唱练耳相结合是音乐学习中的重要环节,只有养成学生综合学习的习惯,才能对学生今后独立完成作品或从事音乐

教育打下良好的基础。

基本乐理与智能化视唱练耳的结合通过“从理论到实践”双向赋能,构建了多维能力培养体系:一方面,基本乐理知识为听觉训练提供分析框架,使学生在视唱复杂节奏或和声时能精准解码音乐结构;另一方面,练耳中的感知偏差反向推动理论深化,如对调式外音的听辨会强化学生对中古调式特性的理解。这种螺旋式学习不仅提升音高记忆与节奏把控等基本技能,更通过项目式任务,如为原创动机设计变奏曲,培养创作思维,并在重唱训练中发展协作沟通力。跨文化视唱,如对比中西调式,则拓展了音乐文化理解力。最终,这种融合不仅塑造专业音乐素养,更培养出具备批判性审美能力的音乐受众,实现从技能掌握到思维升华的教育目标。

3 基本乐理与智能化视唱练耳教学结合方法

3.1 将基本乐理教学融入视唱练耳教学中

在视唱练耳教学中,教师可以带领学生将基本乐理知识与视唱练耳相结合,例如,在视唱教学过程中,教师可以引导学生在演唱过程中,分析演唱曲目的调式、节奏、节拍,并且按着对于基本乐理中讲解的强弱规律,去感受美、表现美。教师可以在视唱练耳数据库中调用西洋大小调旋律进行练习,并且区分西洋音乐中的大调与小调的特点,并按照其特点进行演唱,从而养成学生对于音乐理解能力的探索,加强学生的音乐理解力和表现力。还可以在数据库中调用中国民族民间旋律,在演唱中国音乐作品过程中,也应该从不同民族的音乐特点区分,引导学生自主探究不同民族音乐的调式调性、节奏、旋律的不同特点,从不同民族音乐的风格中产生对比,并且理解其音乐的特征,例如朝鲜族音乐多以三拍子为主,在朝鲜族音乐中充满了舞性,每一条旋律线都婉如优美的弧线;而维吾尔族音乐中则和其相反,呈现音乐多为锯齿形,支离破碎的节奏呈现出动感的音乐。通过这些基本乐理的融合,帮助学生将基本乐理与智能化视唱练耳相结合,从而实现学生自己探究音乐形象的过程。只有这样的教学,才能提高学生的整体艺术素养,让学理解音乐的本质规律,补充未掌握该项艺术能力的学生的缺点,强化音乐素养相较好一些的学生的音乐感知力,从而将基本乐理融合在智能化视唱练耳教学中。

3.2 通过音乐鉴赏促进理论与实践相结合

视唱练耳教学在教学过程中分为两个维度,一方面是视唱教学在上文中已经提到,另一方面主要指的是练耳教学,主要就是听的过程。在日常教学中,我们不难发现一个规律就是,学习器乐的学生,尤其是学习弦乐器的学生,他的听辨能力就是要强于或高于学习声乐的

学生,学习声乐的学生也要优于学习舞蹈或理论的学生,由此可以见的,在视唱练耳教学中,听辨能力也是重要的教学任务,所以在本节中提到了应该通过音乐鉴赏促进理论与实践教学相结合。

在视唱练耳教学的过程中,教师可以在智能化视唱练耳数据库中调取一些世界名曲或中国知名的地方音乐作为视唱练耳的内容,让学生能够在听中赏,将听赏相结合。例如让学生通过聆听感知的方式,理解大调音乐明亮的色彩,小调音乐忧伤暗淡的色彩,正音如此才能明确区分出调式调性的音乐特征。再比如上文中提到的中国音乐的独特特性,很多的时候都是通过听的方式进行感知,中国民族民间的音乐由于其缺少了偏音,以“宫、商、角、徵以及羽”五个骨干音构成,所以在呈现音乐形象时,显得具有独特的特征。大部分的中国民歌其音乐特征都是活泼欢快、节奏跳跃,这些独特的艺术特征都是通过音乐鉴赏中能够得出的。音乐是一种独特的时间艺术,他是运用时间性的材料构成的听觉艺术,所以在学习的过程中,听赏一定是不可缺少的重要环节。在智能化视唱练耳的教学中,应该将听赏作为一个重要的环节,通过音乐鉴赏促进理论与实践相融合,为学生理解美、感知美、表现美以及创造美打下坚实的基础。

3.3 加强师生互动构建和谐平等的课堂

课堂教学应该以教师为主导学生为主体,如何构建新时代下教学的新课堂,是当代教师们非常重要的课题,正是多年的探究让我们总结出了构建和谐平等课堂的重要性。由于学生是学习的主体,所以在教学过程中教师应该针对主体进行有目的有意义的教学,只有学生在课堂上找到归属感,教师在教学上才能找到归属感。平等和谐的课堂不单单指学生能够学到知识,同时也指亦师亦友的平等师生关系,在音乐教学中平等和谐的课堂显得更为重要。音乐艺术具有众多的审美特征,其中很重要的一点就是音乐形象的“间接性”。所谓的“间接性”是指音乐艺术作为一种独特的时间艺术,他是利用时间材料构建的艺术形象,特最大的特点就是不能直接塑造艺术形象,所以音乐的艺术形象往往具有抽象性、多义性、不确定性以及朦胧性。正因为此,在音乐课堂上学生想要说出自己聆听到的艺术形象也是各种各样的,如果没有一个平等和谐的课堂,学生难以将自己的想法明确表述,或者不敢表述,只有构建良好的师生关系才能让学生对于艺术形象的表现充分表达。

在基本乐理与智能化视唱练耳结合的教学中,教师需要加强与学生的互动和交流。通过构建和谐平等的学习模式,教师可以更好地了解学生的学习情况和需求,

从而有针对性地调整教学策略和方法。同时,学生也可以在互动和交流中相互学习、相互促进,共同提高音乐素养和综合能力。

4 结论

综上所述,基本乐理与智能化视唱练耳在音乐教育中是相互依存、相互促进的,二者犹如车之双轮,鸟之两翼,缺一不可。通过将两者相结合,可以提高学生的音乐学习效率、培养学生的综合能力,并为音乐教育提供新的思路和方法。因此,在音乐教育中,我们应该注重基本乐理与智能化视唱练耳的结合应用,不断探索和实践有效的教学方法和手段,以推动音乐教育的不断发展。

通过本文对于智能化视唱练耳教学与基本乐理教学相融合的探究,可以帮助音乐教育教师在未来的教学过程中提供新的思路,让未来的音乐类学生能够找到新的学习方法,通过这种融合性探究学习与教学,可以抛砖引玉,在音乐教育的其他维度同样实现融合性教学,让学生在学中也能够综合的提高其音乐素养。通过本文的探究希望帮助到学习音乐的学生,以及广大音乐教育教师打开新的学习和教学思路,从而为学生终身欣赏音乐奠定扎实的基础。

参考文献

- [1]曾芸.《乐理与视唱练耳》高职课程教学研究与优化[J].戏剧之家,2024,(20):190-192.
- [2]曾海涛.视唱练耳与声乐中基本乐理的融入探索[J].音乐教育与创作,2023,(10):41-44+62.
- [3]蒋艳丽.高职学前教育专业乐理与视唱练耳教学实践研究[J].西北成人教育学院学报,2022,(06):24-29. DOI:10.20012/j.cnki.ISSN1008-8539.2022.06.004.
- [4]马霜.基本乐理在视唱练耳与和声学中的融入研究[J].戏剧之家,2022,(27):109-111.
- [5]邵羽茜.关于艺术类高职院校音乐表演专业基本乐理与视唱练耳课程重构的研究[J].大众文艺,2022,(13):133-135.

作者简介:秦婉丽,女,汉族,黑龙江,教授,齐齐哈尔大学,音乐学。

刘强,男,汉族,黑龙江,学生,齐齐哈尔大学,音乐学。

基金项目:2024年齐齐哈尔大学教育教学改革研究项目《视唱练耳智能化教学的研究与实践》,项目编号:GJSKZX202403;高校基本乐理的“混合式分层”教学模式研究 GJSKYB202411