

西方音乐史教学现状及对策

陈钰青

(福建省龙岩市闽西职业技术学院 福建龙岩 364000;

蒙古国研究大学 蒙古国乌兰巴托市 999097)

摘要: 学习西方音乐史可以进一步提升学生的音乐基础知识水平,对培养学生的音乐精神、提高学生的音乐演奏水平以及使其具有音乐核心素养都具有重要意义。开展西方音乐史教学工作所应用的教材为《西方音乐史与名作欣赏普修课程》,该本教材中的内容可以有效将西方音乐史的知识与音乐欣赏结合起来,具有良好的教学效果。本文将对西方音乐史教学工作进行深入研究,并阐述一部分对该项工作的思考。

关键词: 西方音乐史 改革措施 《西方音乐史与名作欣赏普修课程》

中图分类号: G642 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.15.137

西方音乐史作为当前音乐专业学生的必修科目之一,其主要教学内容是对西方音乐的发展历程进行介绍,并对其发展历程进行哲理性思考。并且西方音乐史这门课程对于构建“音乐理论课程体系”具有重要作用,在学习相关内容的过程中,学生的音乐知识面会被不断拓宽,强化学生对西方音乐知识的理解,进一步提升其音乐学习水平,能够对学生的音乐专业学习进行补充、丰富以及深化。

一、西方音乐史教学现状

1. 教学模式相对落后

西方音乐史教学内容一般是从古希腊音乐开始,逐渐对西方国家在中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义、浪漫主义以及当今时代等各个时期的音乐进行了解,对大量的音乐历史、作品以及作曲家进行介绍。并且随着学生对这门课程的理解不断加深,西方音乐史的教学模式也在不断发生转变,但是根据西方音乐史的实际教学改革效果来看,其所取得的成果相对一般,无法有效满足当前的实际学习需求,以及自身发展的需要^[1]。在开展教学工作的过程中,仍存在教师口述西方音乐史的发展历程,仍旧采用“填鸭式”教学开展教学工作,对学生的学习状态以及学习质量过于忽视。学生在课堂上也处于相对弱势的地位,进而导致学生的实际需求无法得到有效满足,学生的主观能动性、创造性无法得到发挥,每位学生的鲜明个性也无法得到培养。由此可见,该种单一化的教学模式是具有局限性的,并远远落后于当今时代。

2. 多媒体教学方式没有发挥出其实效性

在进行《西方音乐史与名作欣赏普修课程》教学工作的过程中,无论是对西方音乐史进行学习还是对相应的音乐作

品进行赏析都会经常应用到多媒体设备。但是在多媒体技术的应用过程中依旧存在一定的不足,例如多媒体课件形式单一,教学媒体没有实现多元化,以及教师在教学过程中依旧会忽视学生的主体性等等^[2]。除此之外,在应用多媒体技术开展西方音乐史教学工作极大地便利了教师教学工作的开展,进而导致部分教师过分依赖多媒体技术,并将其替代了黑板。

3. 教学内容设置不够合理

在开展教学工作的过程中,教学内容设置得不够合理也是导致教学质量偏低的原因之一。在开展《西方音乐史与名作欣赏普修课程》名作赏析部分的教学工作时,部分教师会忽略学生之间存在的差异,开展进行名作赏析教学工作的过程中依旧使用统一的教学内容,教学内容相对宽泛,有的内容对学生的专业学习有积极的促进作用,有的内容则更加侧重于音乐赏析方法的培养,不同内容所能发挥的教学作用有较大差异,学生能获得的收获也将存在明显不同。例如,学校音乐表演类学生学习方向有所不同,其中包括钢琴、声乐、舞蹈、吉他等,如果所有方向学生都使用吉他乐曲来进行音乐赏析,吉他类别的学生能明显得到有效提升,无论是器演奏之时、演奏技巧都会得到进步,而其他方向的学生则在该过程中获得的提升就会相对较少,这不仅无法有效满足学生的学习需求,甚至连学生的基本权益没有得到保证。

二、《西方音乐史与名作欣赏普修课程》教学改革创新方式

1. 层次化设计教学内容

科学设计教学内容对提高教学质量具有重要的实际意义,因此在开展教学工作的过程中,教师应当根据学生之间

的个人差异科学设置教学内容,有效满足学生的学习需求以及发展需要。在设计教学内容的过程中,教师应当根据学生专业的不同合理设计西方音乐史的教学策略,在对教学内容进行设计的过程中,教师可以根据学生专业的不同将教学内容分为多个层次。第一个层次针对教育类音乐生,首先帮助学生全面了解西方音乐史的发展历程,包括每个时期著名的音乐家以及当时发生的重大历史事件,将该时期的音乐特点、风格流派教授给学生,并选择每个时期具有代表性的作品供学生在课堂上欣赏,并对相应作品进行分析,帮助学生有效掌握相关音乐知识^[3]。第二个层次是针对表演类音乐生的教学内容,相应教学内容应当在第一层的基础上增加,声乐艺术的发展历程以及部分乐器的发展史,帮助学生有效掌握相应的声乐技巧以及乐器演奏技巧。在开展教学工作的过程中,教师还可以在课堂上增加一些特色鲜明的曲子段落供学生赏析,加深学生对音乐艺术表演形式的理解。第三个层次则是针对音乐学以及作曲类学生的教学内容,该层次相对较高,因此在开展教学工作的过程中应当帮助学生梳理整个西方音乐史的脉络,使学生对各个时期西方音乐的风格、流派以及代表作品都有一个详细的了解,包括每个音乐家在西方音乐史上的地位等等^[4]。

2. 优化多媒体技术在教学过程中的应用

(1) 完善多媒体教学设备

多媒体教学相较于传统教学模式最大的区别就是多媒体教学对于部分设备的依赖性较为突出,因此为了加强多媒体教学所能发挥的作用,对教学设备进行完善是十分必要的。因此,校方应当为相应课程配备一个专门用于音乐教学的多媒体教室,保证学生课堂上的音乐赏析需求、音乐历史知识学习需求得到有效满足。并且对于西方音乐史教学工作来说,对优秀音乐曲目进行演奏,也是重要的教学内容之一,因此除了基本的多媒体设备之外,教学工作开展的过程中还应当配备相应的乐曲以及高级音响设备,使学生在优秀曲目演奏的过程中可以感受到乐曲中的每一个音符,对相关乐曲有一个更加深入的了解,充分能理解乐曲中想要表达的思想感情,只有这种设备完善的多媒体教室才可以充分满足西方音乐史的教学需要。

(2) 提高教师教学课件的制作水平

优化多媒体技术在教学工作中的应用,提高课件制作水平也是有效方式之一,高质量的教学课件能够明显提升教学效果,因此在制作教学课件的过程中,教师应当对教学内容进行了解,综合学生的实际学习情况以及教学内容精心制作

课件。教师在制作教学课件的过程中不能一味地求大求全,而应当秉承“小而精”的原则,在课件中有效凸显教学内容的主次地位,保证教学内容的详略得到,进而在课堂上充分发挥课件的教学作用。因为多媒体教学最大的优势在于可以有效激发学生的学习兴趣,调动学生的学习积极性,进而营造良好的学习氛围,使学生主动参与到学习过程当中,进而实现教师与学生之间的良性互动。因此,在制作完高质量的多媒体课件之后,教师应当积极应用该课件开展教学工作,并且保证多媒体内容符合学生的学习特点,从而保证教学工作的高效性。教师在应用多媒体课件开展教学工作的过程中,应当为学生留足思考的时间。因为西方音乐史教学内容是需要学生对相应作曲家的思想以及表现方式进行了解,因此在教学过程中应当保证学生有足够的时间进行思考以及感悟,从而充分发挥相应多媒体课件的实效性^[5]。

3. 多元化教学

(1) 教学过程中适当加入美术元素

在西方文化当中,音乐是表达心情与性格的重要形式,而美术则是对人或者事物进行记述的有效方式,看似两个不相干的意识,实际上两者的相似之处非常多,例如色彩是美术中的基本属性,而在音乐的创作过程中色彩也发挥了重要作用,和声色彩与音响色彩是音乐学习中的常见术语。除此之外,两门艺术在作品上也有着非常紧密的联系。例如,穆索尔斯基的钢琴组曲《图画展览会》就是穆索尔斯基在展览会上看到友人哈特曼遗作触情生情而创作的钢琴套曲作品,该曲婉然生动,充满了对友人的赞叹之情^[7]。由此可见,美术与音乐两门艺术联系的密切性,因此,实际教学工作开展的过程中,教师可以通过将同时期的西方音乐作品以及美术作品向学生进行展示,进而让学生探究两个作品之间的关联。例如,相应音乐作品与美术作品在情感表达方面是否存在异同,通过教师的引导,帮助学生从多个角度对该音乐作品进行了解,让学生对该作品有一个更深刻的认知,从而有效加深学生对西方音乐的理解,促进学生水平进一步提高。

(2) 教学过程中适当加入电影内容

在电影出现之后,西方音乐进入了一个全新的发展阶段,由于受到电影的影响,西方音乐的内涵得到进一步深化,并在音乐中拥有了相应的故事情节,综合性的艺术电影是近现代西方音乐的重要载体。因此,教师在教学过程中适当加入电影内容对提升教学质量有非常积极的作用。例如,教师可以将讲述贝多芬创作历程的电影《不朽真情》作为教

学内容开展教学工作,通过对该部电影的充分利用,帮助学生更全面地了解贝多芬这位伟大的艺术家,更加直观地领悟西方音乐的魅力,拉近学生与西方音乐史之间的距离。除此之外,部分电影还将西方音乐发展过程中的重要历史桥段搬上了大荧幕,该电影也成为了西方音乐史一种特殊的记录方式,教师通过将该种电影应用于教学过程当中,可以更直观地将西方音乐史呈现在学生面前,教学内容也变得更加富有戏剧冲突,从而有效激发学生的学习兴趣,调动学生的学习积极性,进一步提升西方音乐史的教学质量。

4. 调动学生的主观能动性

(1) 通过互动交流的形式开展教学工作

为了有效调动学生的主观能动性,教师应当保证教学内容以及教学形式的多样化,进而使学生可以积极参与到教学实践当中。在学习的过程中,学生和教师也可以更加频繁地进行互动,根据教学内容积极展开交流,分享自己对西方音乐发展过程中某个重大事件的看法以及在名作赏析过程中对某首乐曲的评价。除此之外,教师也可以通过提问的方式来与学生进行互动,但是在提问过程中教师应当遵守以下原则:首先,相关问题必须满足教学需要,并且该问题应当与学生的思维模式相适应,保证问题的合理性以及科学性,只有这样学生才会积极拓展思维对相关问题进行思考,进而与教师进行互动交流,有效提升课堂的教学效率。其次,教师在提问的过程中应当保证相关问题具有启发学生思维的功能,也就是需要保证相应问题具有一定的深度,在根据相关音乐作品设置问题时应当围绕该音乐作品的思想进行提问,从而保证该问题可以满足西方音乐史的实际教学需求以及学生的学习需求。

(2) 激励学生主动提出问题

积极提问是学生主动参与学习工作的主要表现形式之一,因此,为了充分发挥学生的主观能动性,教师应当激励学生主动提出问题。但是让学生主动提问相对来说比较困难,因为大学生的思维能力以及心理状态都相对成熟,对于相应的问题都有自己的看法,并且出于自信心以及自尊心,即使其遇到问题也不愿意主动提问。因此,为了有效解决这

种情况,教师应当纠正学生这种不正确的思想,帮助学生养成积极提问的学习态度。针对教学内容中的重点,教师应当激励学生进行提问,通过提问以及回答来加深学生对于相关问题的记忆,帮助学生充分掌握该知识点。

结语

综上所述,本文主要是对当前西方音乐史教学中存在的问题进行了深入分析,并根据相关问题提出有效提高教学质量的措施。在开展西方音乐史教学工作的过程中,教师可通过相关教学手段的应用,有效提升学生的学习能力,帮助其养成良好学习习惯,进一步提升学生的综合音乐素养。

参考文献

- [1]黄键.混合式教学模式下西方音乐史课程翻转课堂的过程与提升[J].交响(西安音乐学院学报),2021,40(03):92-97.
- [2]郑艺,张馨文,李烁.基于线上线下混合模式的教学APP建设——以西方音乐史课程为例[J].艺术教育,2021(06):62-65.
- [3]高娟.民办高校线上线下混合式教学模式突破性研究——以《西方音乐史与作品欣赏》课程为例[J].中国新通信,2021,23(04):204-205.
- [4]曲立昂.口述西方音乐史——一种基于诠释学视角的西方音乐史教学考核评价[J].黄河之声,2020(22):72-73.
- [5]贺莲花.师范教育视角下课程与教材结合——以高师西方音乐史课程与义务教育音乐教材为例[J].音乐生活,2020(11):71-72.
- [6]张景晖.以“融、会、贯、通”为切入点,积极探索课程思政新模式——以“西方音乐史”课程教学为例[J].山东教育(高教),2020(06):37-38.
- [7]田果.“双一流”背景下高校音乐学专业双语课教学研究——以《西方音乐史》教学为例[J].艺术评鉴,2019(21):80-81.
- [8]李明.论《西方音乐史》基础知识逻辑框架体系可视化建构的必要性——以古希腊时期的音乐为例[J].艺术品鉴,2019(24):151-152.