

音乐理论课程跨学科融合教学模式探索与实践

陈婷婷

新疆艺术学院音乐学院, 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要: 在开展素质教育的过程中, 传统的音乐理论课程内容固定化、教学方式单一化, 不能很好地适应素质教育的要求。本文基于建构主义与多元智能理论, 提出了音乐理论与文史美科技等多学科融合理论教学模式, 并通过确定融合的逻辑性、确定融合理论教学模式的维度、制定模式流程以及评价体系, 以实践案例作为支撑点, 从而证实此教学模式的有效性。

关键词: 音乐理论课; 跨学科学习; 教学方法; 教学探究

0 引言

音乐理论是音乐学科的基础核心课程, 是讲授乐理、和声等内容, 旨在培养学生音乐受力和创造力的重要方式方法。当前我国音乐教育由过去的注重技能学习, 向素养培育转变, 在以往传统教学理念下, 各门课程以知识点讲授为核心, 造成学生出现将音乐与其他学科隔绝开来、拆解问题和运用碎片化的知识点的情况。

跨学科融合教学打破了学科之间的壁垒, 在多学科中得到了应用和发展; 将跨学科学习引入音乐理论课堂能够充实音乐理论课的教学内容, 开拓学生的视野, 有助于学生多角度的理解音乐本体, 进而提高学生的审美能力及综合运用能力。结合实践论述融合性教学模式的构建方法与实现途径, 供教学改革参考。

1 音乐理论课程跨学科融合的理论基础及核心要义。

1.1 核心概念界定

音乐理论课的跨学科学习就是打破传统的学科壁垒, 将音乐理论作为主导, 结合多门其他学科的内容、方法和思维模式, 将文学、历史、美术、科技等方面的相关知识有机的融合到教学中, 形成多学科相协同的教学体系, 而不仅仅是把各种学科知识点堆积在一起, 而是要达到学科之间的深度融合并互相补充的目的, 在传授音乐理论知识的基础上锻炼学生的跨学科思维能力和综合运用能力。

相比于传统音乐理论教学来说, 跨学科融合教学更注重教学上的关联性和综合性的特点。其以真实化的情境作为音乐学习场景, 将多门学科中的方法和思路引进到音乐教学中来, 充分运用多种艺术手段结合, 增加学生的互动体验感, 促进学生更好的去建立音乐与现实生活以及社会发展之间的联系, 使得学生产生了更大的主动性和创造性。

1.2 理论支撑

建构主义学习理论是音乐理论课程实现跨学科学习的重要理论支持, 该理论强调, 不是学生接受到了教师教授的内容就是学生会了, 而是学生在具体情境中凭借自己的主体性去同化周围的世界。跨学科融合教学由于其多维度、多元性的特点, 创设了多样化的情景化学习情境, 为音乐理论课程带来各种不同学科的学习资源, 有利于更好地激发学生的主动学习兴趣和动力, 帮助学生建立属于自己的音乐知识体系。

多元智能理论提供给跨学科融合教学实施的学生观基础, 加德纳的多元智能理论认为人的智能并不单一, 还包括语言智能、逻辑数学智能、音乐智能、空间智能、身体动觉智能、人际交往智能、自我认识智能等等, 学生们的智能是有差别的, 传统的音乐理论教学注重培养学生音乐智能的发展, 但跨学科融合教学则注重不同学生的智能优势, 将音乐和文学、美术等其他学科的内容进行有机地融合, 在更大程度上调动了学生们的积极性, 使之发挥出个性化的特长。

1.3 跨学科融合的可行性分析

为跨学科融合提供了坚实的基础。从文化维度来看, 音乐是特定历史文化的产物音乐作为一种综合性的艺术形式, 本身就与多个学科存在天然的内在关联, 这, 不同历史时期的音乐风格都与当时的社会背景文化思潮密切相关, 这使得音乐理论与历史学文化学能够自然融合; 从审美维度来看, 音乐与文学美术都属于审美艺术范畴, 音乐的旋律节奏能够与文学的语言韵律美术的视觉形象相互呼应, 形成协同的审美体验; 从技术维度来看, 现代音乐的创作传播与赏析都离不开科技的支持, 音乐理论与信息技术数字媒体等学科的融合具有广阔的空间。

从教学实践层面来看, 跨学科融合能够有效弥补传统音乐理论教学的不足。当前音乐理论教学中存在的知识点抽象难懂学生学习兴趣不高等问题, 都可以通过跨学科融合得到缓解。

例如将音乐理论与文学结合,通过分析诗词与音乐的韵律关联,能够让抽象的节奏理论变得更加具体;将音乐理论与信息技术结合,利用数字音频软件开展和声分析,能够降低学生的学习难度提升学习兴趣。

2 音乐理论课程的跨学科融合教学模式的创建。

2.1 构建原则

主体性原则是构建跨学科学科融合教学模式的重要原则。其强调的是,应该充分重视学生自身作为主体的地位,依据学生的具体需要和目标进行教学目标及教学内容的选择,并针对教学过程的具体情况具体的把控。所以教师应当由传道授业解惑的人转变成组织者与引导者,用创设情境、提出问题等方法引导学生参与到探究式跨学科的学习当中,在自主地探究跨学科的内容的过程中实现学生的知识整合以及能力提升。

关联性是指跨学科融合必须以学科本身存在着一定的关联为前提条件,在学科中不能本末倒置,不能单纯为了融合而融合,而造成知识点的简单堆砌、拼凑。而在制定教学模式的过程中要尽可能把乐理与其他学科相联系的教学内容进行细化,尽量保证所教内容具有一定的逻辑性和整体性,如讲授和声理论时,可以讲授西方古典音乐史的相关内容,并探讨各个时期不同的和声风格及其和社会背景之间的关系,而非单纯地把两者拼凑到一起。

实践性原则要求跨学科融合教学时要重视实践的环节,教学中不仅要讲授音乐理论知识,更要为学生设置一些实践任务,让学生将跨学科学习所获得的理论知识和方法综合运用用于解决实际问题之中。如教学过程中在讲授曲式结构这一知识点时,可以引导学生根据文学作品的叙事结构来创编一段具有具体叙事逻辑的音乐片段,使音乐理论与文学创作相融通。

2.2 融合维度设计

音乐和文学的融合是跨学科学术研究的一个维度。文学和音乐都具备一定的韵律性和抒情性,其相互结合有助于培养学生对音乐的情感内涵、情感表达的理解。可以进行融合教学,一方面讲授音乐知识的时候,也从诗词歌赋中寻找所讲授知识的例证,比如,让学生体会唐诗宋词的平仄音律和音乐节奏的关系,告诉学生节奏的重要性;另一方面利用音乐表现文辞、意境、情感,如学生用配乐形式读一篇散文、一首词或者一部电影(书)等,教他们在配乐的过程使用和声曲式的理论知识,提高学生的音乐创编能力。

音乐与历史文化的融合能够帮助学生从历史发展的视角理解音乐理论的演变。不同历史时期的音乐理论都具有鲜明的时代特征,与当

时的社会文化背景密切相关。在教学中,可以按照历史发展的脉络,整合不同时期的音乐理论与历史文化知识。例如在讲解西方音乐理论时,结合文艺复兴时期的人文主义思潮,分析复调音乐兴起的历史原因;在讲解中国传统音乐理论时,结合不同朝代的文化政策,探讨宫调体系的演变过程。通过这种融合,学生不仅能够掌握音乐理论知识,还能理解音乐背后的文化内涵。

音乐与艺术的融合能够实现听觉审美与视觉审美的协同提升。音乐是听觉的艺术,美术是视觉的艺术,两者在情感表达与形式美法则上存在诸多共性。在教学中,可以通过对比分析音乐与艺术的形式要素,帮助学生理解音乐理论知识。例如在讲解旋律线条时,可以结合美术中的线条艺术,分析不同旋律线条(如直线型曲线型波浪型)与美术线条的对应关系,让学生直观地理解旋律的形态特征;在讲解音乐的色彩感时,可以结合美术中的色彩搭配,分析和声组合与色彩情感表达的关联,提升学生的音乐审美感知能力。

音乐与科技的融合是适应现代教育发展的重要趋势。现代科技为音乐理论教学提供了多样化的工具与方法,能够有效提升教学的趣味性与实效性。在教学中,可以利用信息技术开展音乐理论教学,例如使用数字音频编辑软件(如 Audacity、Cubase)让学生直观地观察和声的频谱结构,理解和声的构成原理;利用多媒体课件展示音乐的创作过程,让学生了解音乐理论在实践中的应用;借助在线教学平台开展跨学科的合作学习,让学生与不同学科的学习者交流互动,拓展学习视野。

2.3 教学实施流程

课前准备点和融合点确定学情定目标;整合文、史、美等学科素材制作课件,课前准备三到位:一是要对本节教学内容中的重要知识点进行分析,并确定课程重点及学习任务单;了解学生的基础及学习兴趣,做好与学生实际相适应的教学设计,把握学生的学情。

课堂实施主要有情境导入、探究学习、协同实践、总结提升四个环节:情境导入,借助跨学科资源创设情境,引发学习兴趣;探究环节提出问题引导学生运用多学科知识协作探究;实践环节分组完成,例如:为水墨画创作音乐片段;总结环节点评作品,归纳总结,形成知识结构网,达成深层理解。

课后扩展学习,布置搜集生活中的音乐素材,探索跨学科学习方法;开展跨学科学习活动,和文、美等专业的同学一起学习;完成学习总结、撰写学习反思,掌握自我学习的能力。

2.4 教学评价体系优化

传统的终结性评价注重分数,无法全面反映一个人的能力。融合教学要建立综合的评价体系,既有过程评价又有终结评价,过程性评

价通过课堂观察、学习档案袋等记录学生的学习过程,终结性评价采用实践创作、答辩等多种形式测评学生的综合应用能力。使之更加契合跨学科教学素养培育的目的,并且做到评价主体的多元性,让学生的自评和互评也进入到其中,使评价更加具有客观性和完整性。通过将音乐理论这门学科进行跨学科的融合,在实践中进一步的进行探索。

2.4.1 实践案例背景

对某高校音乐教育专业大一年级共32人的教学对象实践教学,《音乐基础理论》之“节奏与节拍”模块采用音乐与文、美的融合教学设计,使学生们的学习兴趣度更高,同时提高学生理论知识的应用能力,安排了2个课时的教学任务。

2.4.2 教学目标设计

实践教学目标分三维度:掌握节奏型、节拍类型,体会节奏与情感的关系以及在文、美中所起的作用;运用节奏理论对文学韵律进行分析,并能够用创编方法为美术节奏创作音乐片段;通过兴趣驱动来提高学生的学习兴趣,培养学生跨学科思维及综合素养。

2.4.3 教学实施过程

课前教师找准节奏和诗词韵律以及美术线条之间的联系,搜集整理诗词、美术作品等制作课件,设计好预习任务让学生进行收集相关的资料。

课堂首先借助诗词朗诵与音乐片段进行比较导入,激发学生的探究兴趣;之后分四组,结合预习资料探寻诗词平仄、节奏型与美术线条、节拍之间的关系;接着布置实践任务,各组根据文、美的作品,以8个小节的节奏片段进行创作,并上台讲述;最后教师总结评价,加深知识认知。

协同实践环节布置实践任务,让每组选择一幅美术作品或一首诗词,结合所学的节奏理论知识,创作一段8小节的节奏片段,要求节奏片段能够体现作品的情感与节奏特征。各小组通过讨论确定创作主题,分工合作完成节奏创作,教师给予针对性的指导。创作完成后,各小组展示自己的作品,阐述创作思路与跨学科融合的思考。最后总结提升环节教师对各小组的作品进行点评,梳理节奏与文学美术的关联要点,强化学生对节奏理论的理解与跨学科应用能力。

课后拓展任务为创作完整音乐片段并上传

参考文献:

- [1] 周幸. 音乐课程跨学科融合的理论逻辑、现实困境及应用优化[J]. 剧影月报, 2025,(05):54-55.
- [2] 孙惜然. 跨学科音乐理论及创作——以音乐治疗为例[J]. 三角洲, 2024,(02):178-180.
- [3] 苑小艺. 跨学科研究对流行音乐产业的理论支撑[J]. 当代音乐, 2023,(11):182-184.

作者简介: 陈婷婷(1980.12—),女,汉,籍贯新疆,硕士,副教授,研究方向:民族音乐学。

平台开展互评,同时撰写学习反思总结收获。

3 音乐理论课程跨学科融合教学的优化方案

3.1 加强教师多学科综合素养培养

要提升教师跨学科素养,可以组织高校、教育行政部门开展相关专题培训、研讨会,并开展相关的跨学科教学研究与开发;另一方面,要求教师主动跨学科学习和积累,提高自身的综合教学素养。

3.2 加强跨学科教学资源建设

应创建包含课件、视频、案例等各类资源的动态更新、跨学科的校本教学资源库并对外共享;提倡教师立足于实际教学需要开发针对自身特色的需求资源。

3.3 优化教学组织形式

优化教学组织方式,实现学生分组组内异质、组间同质;落实和制定分工合作规则;融入项目化学习,在融合教学过程中布置融合项目的相关任务,实现以学定教,强化主动性和实效性。

3.4 细化教学评价标准

进一步细化评价指标,过程性评价制订探究、合作和跨学科学习思维的评价标准;终结性评价制定科学的实践创作评价指标,考查知识运用情况、与作品的融合度及创造性表现情况。

强化评价结果分析应用,根据评价结果动态调整改进教学。

4 结论

音乐理论跨学科融合的教学模式是落实教育改革要求和提高教育教学质量的重要途径,立足于建构主义和多元智能理论,坚持明确原则、设置维度、优化流程、健全评价,打通学科壁垒,丰富教学要素,激发学生的兴趣,使学生的综合素养得到发展,得到了学生的认可。

音乐理论跨学科融合教学是一个长期的过程,需要不断完善。今后要着力提升教师素质、健全资源建设、优化教学组织和评价机制,不断深化融合教学实践,更好地服务于学生成长成才需要,为高素质音乐人才的培养打好坚实基础。