

《复调课程教学改革与实践》

成果总结

中国音乐学院复调学科自建立以来经历了几代人的辛勤耕耘，在继承与发展的道路上取得了有目共睹的成就。在以严格对位与自由对位两大训练体系为基础的课程结构框架下，将西方传统与中国传统融会贯通，达到兼收并蓄的效果。

时代在发展，今天的中国音乐学院树立起了“中国乐派”的宏大目标。复调学科也面临发展创新，以求更加科学完善，实现与学院的办学特色同步的理想。

复调是音乐专业作曲技术理论的基础学科。教研室自建院以来，一直承担着全院复调专业课与公共课的繁重教学任务，同时紧扣着学科建设的目标推动学术研究和教学改革。经过学科群体 20 余年的共同努力，取得了可喜的教学成果。

一、从教学体系方面：

1、建设“三位一体”的专业课教学体系。

所谓“三位一体”，就是将中专、本科、研究生作曲专业的复调教学视为一体，按西方传统复调技法（文艺复兴、巴洛克时期、古典主义）、西方近现代复调技法（浪漫派、二十世纪）、中国风格复调技法三个板块分别设课，分阶段实施。该体系以本学科的大量学术成果为支撑，立论合理，教学的可操作性强，彰显国内高层次专业音乐教育和中国音乐学院的办学特色。

课程第一阶段（中专、本科第一学期）强调西方传统技法的学习，训

练扎实，风格纯正。**第二阶段**（本科第二三学期）进入西方古典浪漫派时期的对位技法写作，以及中国风格对位技法写作，其中中国风格对位写作将独立成章，构成中国音乐学院复调教学体系特色建设的重要内容。**第三阶段**（研究生）二十世纪现代复调技法的研究学习。

2、 创立结合各专业特色的复调公共课教学体系。

经过十余年的研究和教学实践，我院的复调公共课教学现已形成包括课程定位、教材、教学课件、教学方法、考核标准等一系列评价指标完备充实的教学体系。张韵璇教授的《复调音乐分析教程》2004年经上海音乐出版社出版发行，得到国内同行的广泛认可，被多所院校采用，市场畅销，目前已完成第四版的修订和印刷。

同时随着我院8+1课程改革与建设的举措，复调公共课将面向全院所有专业的同学，作为他们音乐基础和素质的重要基石，我们的教学团队也因此研究创立了一套贴近各个专业特色的教学大纲与方案。

3、 强化中国风格复调教学与实践特色。

今天的中国音乐学院树立起了“中国乐派”的宏大目标。复调学科也面临发展创新，以求更加科学完善，实现与学院的办学特色同步的理想。中国风格的复调教学与创作历来在我院教学中有所偏重，但科学合理系统地讲述还有所欠缺。在学院科研项目的支持下，我们全面梳理了这部分内容，并系统地从和声，调式，旋律，音乐特点，审美等方面来全面训练学生的中国风格对位写作，并在结业时创作一首**中国风格的赋格作品**。目前这部分取得了可喜的成果，本科三年级同学的中国风格赋格作品在国际作曲技术理论交流季上展示，获得了来自国内外专家同行的一致好评。

二、从教材建设方面：

目前随着教学改革的逐步推进，以及新教材编写的逐步完成，我们的教材将具备以下特点：

1、注重教材的基础实用性。目前的教学将更注重学生在本科阶段打下坚实的基础，并且将技术与创作紧密相结合，在掌握这门技术的基本手段同时，通过与创作的高度结合，来提高他们的学习效率以及学习兴趣。首先我们将在日常的习题写作中拉近与创作的距离，更重要的是我们将在本课程修必时举办学生赋格作品音乐会，来将这门课程直接与音乐创作接轨。

2、注重教材的包容性。音乐创作发展到今天，已经在各个形式和各个领域产生了众多优秀的作品，因此我们的教学也应该敏锐地感觉到，并把这些优秀的内容尽可能的引入课堂，打开学生的视野，让学习更具包容性。

3、教材的特色。我们是为中国学生编写的教材，他们将来从事的音乐创作，指挥或研究，必然跟中国音乐内容有关，这也是我们最重视的，所有的学习最终都是为了让学生创作出我们自己本民族的音乐作品，因此在教材中我们将用丰富的内容来集中介绍中国风格复调音乐作品的创作技法，以及优秀中国风格复调音乐作品的创作经验。

第一个最重要的特点和创新点就是中国风格的对位写作教学。我们将从和声，调式，旋律，音乐特点，审美等方面来全面训练学生的中国风格对位写作，并在结业时创作一首中国风格的赋格作品。

第二个创新点是习题模式。习题将分为书面习题与欣赏分析习题两个部分。书面习题将注重加强音乐性，让学生在做题的同时也感受音乐的表现力，拉近与创作的距离。欣赏分析习题增加学生更多的感性认识，将技术与实际作品紧密结合。

第三个创新点是考试制度的改革。复调是一门作曲技术理论，因此在教学中最注重的应该是学生是否能熟练掌握并运用其创作音乐。在近两年的教学改革中，改革考试制度是非常核心和重要的部分。改掉从前修毕考试在教室写5、6个小时的试卷，但听不到任何音响的情况，用音乐会的形式进行考试，极大提高了学生的实践能力与学习积极性。

三、从科研与创作方面：

在学院推进教学改革，鼓励老师进行课堂教学和考试方式革新的背景下，在学院四大件改革的背景下，复调教研室在教材建设以及课堂教学上进行了积极的响应和探索。对位与赋格这门课程的教学，既是一门理论性很强的技术课程，又是一门跟学生们的创作紧密相连的实践课程。因此，我们希望在结业考试环节采取音乐会的形式，增加学生互动和实践环节，加大个性化教学的实践力度，希望全方位建立——过程、结果、展示、应用四位一体的课程建设体系。2019年获批了人才培养质量建设——院级教改项目-对位与赋格结业考试改革——**赋格作品音乐会**。

该项目拟解决的主要内容是：

1、为本科教学打下坚实基础

通过分析与创作的方式,让学生较系统地掌握复调音乐中最基本的专业写作技术,打好基本功,并通过音乐会的方式呈现出来。努力让学生成为具有扎实基本功和创新实践能力的音乐人才。

2、实现理论学习与实践之间的紧密联系

解决实用性的问题,注重技术与创作相结合。随着现在学生方方面面素质的变化,我们已经无法仅仅用上个世纪甚至更久以前存留下来的教学模式,来解决现在的问题了。本科教学在目前来说更注重的是学生的实际运用能力,让他们充分掌握这门技术的基本手段,通过与音乐本体以及创作的高度结合,来提高他们的学习效率以及学习兴趣。因此,举办赋格作品结业音乐会,运用所学到的技术创作出复调最高体裁——赋格作品,能让他们深刻体会到技术与实际音乐之间的关联,将会对他们的学习产生极大的促进。

3、加强中国音乐风格的写作实践。

努力践行咱们学校的办学特色,着力培养作曲系学生在掌握音乐创作技能的同时,能够立足中国音乐。配合四大件改革,我们在教学中重点强调了**中国音乐风格的技术创作,因此在赋格结业音乐会上,我们也将鼓励学生大量创作中国音乐风格的赋格作品。并以中国音乐为根基,力求做到民族化,创作出更多更好的民族化音乐作品。希望通过这样的实践,能够挖掘出具有创新性、富有中国风格的优秀赋格作品。并努力推动创作、研究、传播和推广的实施,以实现中国音乐文化传承和传播为目标。

建立复调教学团队后,在老、中、青三代人的共同努力下,推进教学改革,鼓励老师进行课堂教学和考试方式革新,在学院四大件改革的背景下,复调教学团队在教材建设以及课堂教学上进行了积极的响应和探索。

对位与赋格这门课程的教学，既是一门理论性很强的技术课程，又是一门跟学生们的创作紧密相连的实践课程。因此，加大个性化教学的实践力度，全方位建立——过程、结果、展示、应用四位一体的课程建设体系。

2016年获批了中国音乐学院复调教学改革与教材建设项目。在该项目的支持下，将通过全面地分析总结归纳，建立与完善新的本科复调教学大纲，与新教材的初稿。最终完成编写一部具有中国音乐学院特色的，将中国传统与西方经典汇通融入的复调教材。

创作方面，复调团队的教师们积极进行创作实践，已创作带动教学水平和理论水平的不断提升。参加青年艺术人才资助项目，创作音乐作品《洛河潇潇》，并先后获得中华人民共和国文化部“文华音乐作品奖”；美国普林斯顿国际作曲比赛一等奖；“新绎杯”中国五十部经典民族管弦乐协奏曲，并获银奖；民族管弦乐作品(青少年题材)比赛金奖等一系列奖项。

总结：

本教研室的教研成果首先整体提高了我院复调教学自身的实力和水平，使这门覆盖全院八个系部数十个专业的必修课程更具科学性、实践性，信息量大、可行性强的优点也使课堂充满活力，深受学生们的欢迎。此外，我们的研究成果现已向全国推广。张韵璇教授的《复调音乐分析教程》除在本校应用，已被武汉音乐学院、天津音乐学院、首都师范大学、中国戏曲学院、北京现代音乐学院、南京师范大学、广西艺术学院、河北科技大学、衡水师范学院等多个音乐教育机构选作教材使用。刘青教授在学院主办的国际作曲技术理论交流季上完成了《中国风格赋格曲的教学与

写作》公开课。本次公开课展示了四位学生的中国风格赋格作品，他们的作品获得了来自国外专家，以及国内同行的一致认可，这也充分证明了我们的教学改革所付出的努力是有成效的。