

Analysis of the advantages of using color graphic staff for teaching music literacy

Wenhui Gu¹ Letian Gu²

1. Dongsheng District No.1 Primary School Music Teaching and Research Group, Inner Mongolia, Ordos, 017000, China

2. Ordos Mohong Art Training Co., Ltd., Ordos, Inner Mongolia, 017000, China

Abstract

The innovative "Colorful Graphical Staff" notation system represents a groundbreaking approach to musical notation. By ingeniously integrating color and graphic elements, it creates a unique visual-symphonic system that combines symbolic representation with visual clarity. This notation method demonstrates multiple advantages: It significantly enhances visual recognition of musical scores, making them easier for students to interpret. Moreover, it dramatically improves students' score-reading efficiency and accuracy, particularly in rapid pitch and note value identification and memorization. Its intuitive coding framework effectively reduces cognitive load during music literacy development, injecting fresh vitality into score-reading instruction. Combining educational appeal with scientific rigor, this notation serves as an effective teaching tool that highlights remarkable strengths and practical value in music education practice, offering innovative approaches for advancing musical pedagogy.

Keywords

music reading teaching, color graphic staff notation advantages

识谱教学使用《彩色图形五线谱》的优势分析

谷文慧¹ 谷乐天²

1. 东胜区第一小学音乐教研组, 中国·内蒙古 鄂尔多斯 017000

2. 鄂尔多斯市漠虹艺术培训有限公司, 中国·内蒙古 鄂尔多斯 017000

摘要

新型《彩色图形五线谱》记谱法是一种极具创新性的音乐记录方式。它巧妙地将颜色与图形元素相融合, 构建起一个独特的可视化与符号化相结合的音乐符号系统。这一记谱法有着诸多显著优势, 它在提升乐谱视觉辨识度方面表现出色, 能让学生更轻松地识别乐谱。而且大幅增强了学生的识谱效率与准确性, 特别是在音值、音高的快速定位与记忆环节, 效果尤为突出。其直观的编码体系有效降低了音乐启蒙阶段的认知负荷, 为识谱教学带来了新的活力。它既有趣味性, 又具科学性, 是识谱教学的良好工具, 在音乐教育实践中凸显出显著优势与巨大应用价值, 为音乐教育的发展提供了新的思路和方法。

关键词

识谱教学; 《彩色图形五线谱》; 优势

1 引言

识谱是音乐学习中的一项基本技能, 传统的黑白五线谱对于初学者尤其是儿童来说往往具有一定的难度。为了解决这一问题, 教育者们不断探索创新的教学方法, 其中《彩色图形五线谱》便是一种备受关注的新型音乐记谱模式。这种记谱法通过将颜色和图形元素融入传统的五线谱中, 旨在使识谱过程更加直观、有趣, 从而提高学生的学习积极性和效率。

2 《彩色图形五线谱》的设计核心

《彩色图形五线谱》的设计核心在于利用颜色和图形

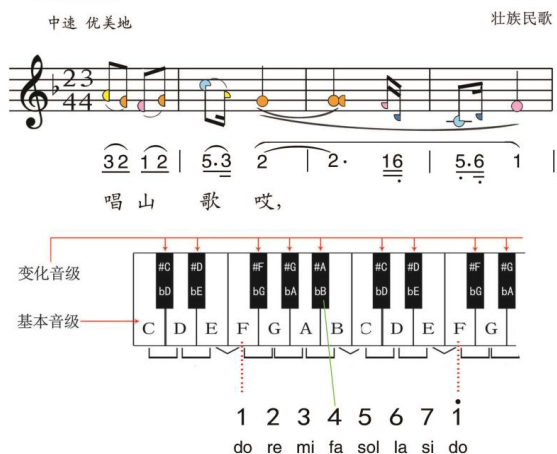
来代表不同的唱名和音值。《彩色图形五线谱》记谱法吸收了传统五线谱所有的特点并且具备简谱的优势(音符颜色与唱名完全对应)。这样的设计使得乐谱更具视觉冲击力, 同时也更容易被学生理解和记忆。通过将复杂的音乐符号转化为直观的视觉元素, 学生可以更快地识别和理解音符的位置和意义, 从而提高识谱的速度和准确性。

2.1 色彩与音符唱名的对应关系。

《彩色图形五线谱》将每个音符的首调唱名与特定的颜色相对应。这种对应关系建立在色彩心理学和音乐感知的科学研究基础之上。例如, do 用红色符头, re 用橙色符头, 以此类推。通过这种颜色编码系统, 演唱者可以一眼识别音符的唱名, 无需再费力记忆每个音符的位置和名称。对于演奏者来说, 可忽略符头上的颜色, 按固定调唱出音名, 这样就能准确地找到固定不变的音高位置。这种设计旨在利用

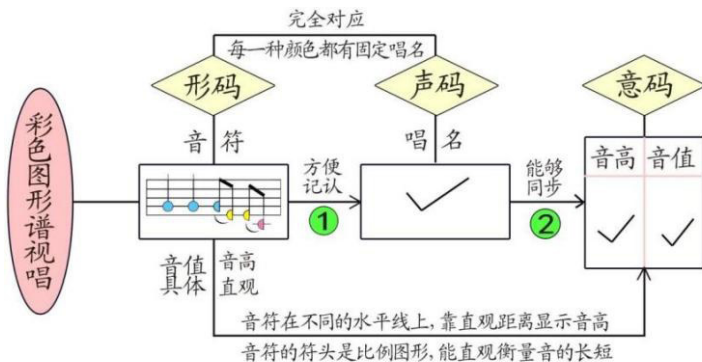
【作者简介】谷文慧(1971-), 男, 中国内蒙古鄂尔多斯人, 本科, 高级教师, 从事音乐学研究。

视觉系统对色彩的快速识别能力来增强对音符的理解和记忆,使学生同时得到听觉和视觉的审美体验。如下图:

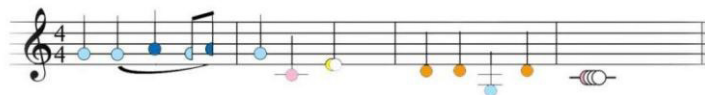

2.2 图形表示不同时值的音符

图形符头是《彩色图形五线谱》的另一个重要创新。在基本音符当中,相邻音符之间的时值比都是2:1,这一简单比例,在形成音乐的节奏关系方面有着极其重要的意义。图形谱中几个形状各异、大小不一的音符,是一组具有逻辑关系的相关图形,恰好符合了这一比例关系。视唱时根据符头的形状特点,不但能直观感知音的长短,还能明显看出音符之间的时值关系。如下图:

谱例:

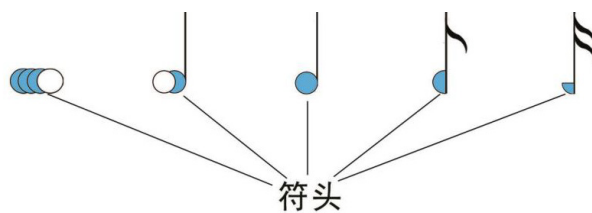
4 《彩色图形五线谱》的优势

4.1 提高识谱速度和准确性

对于儿童来说,色彩鲜艳的图形比单调的黑白符号更具吸引力,能够激发他们的学习兴趣。通过颜色和图形的直观表示,学生能够更迅速地识别音符的唱名和时值,减少了在识谱过程中的认知负担,从而提高识谱速度和准确性。

4.2 提高学习积极性和自信心

随着学生识谱能力的提高,他们在音乐学习中会收到

3 《彩色图形五线谱》的认知科学原理

3.1 视觉辅助记忆原理。

《彩色图形五线谱》通过将音符转化为彩色图形,该记谱法利用了视觉辅助记忆的原理,使得音乐信息更易于被大脑识别和记忆。

3.2 心理反应思路畅通。

《彩色图形五线谱》记谱法中的音符,都是按照首调唱名法的原理生成的,每种颜色都有固定的唱名,便于学习,所以其形码与声码完全对应,使得视唱第一心理反应阶段没有阻碍,顺畅通过。《彩色图形五线谱》中的音符在不同的水平线上,可以靠直观距离来显示音高,其形码与意码完全同步,使得视唱时学生对音准的把握有了实质性的保障。《彩色图形五线谱》中的音符用不同形状的符头对节奏做出区分,能够直观衡量音的长短,其形码与意码在音值方面达到同步。使得视唱第二心理反应阶段思路清晰,畅通无阻。

更多的正面反馈,进一步激励他们继续学习和探索音乐。

5 实际应用案例

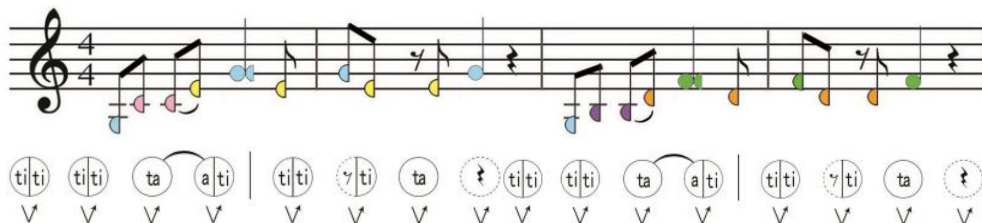
5.1 《彩色图形五线谱》在节奏训练中的优势

(1) 根据拍号的规定绘制节奏音位时值比例图。

图形谱中的基本音符(全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符)和相互关联的图形产生完全对应,能清楚地看出音符之间的长短关系,加之,根据拍号的规定,一旦确定了单位拍音(以几分音符为一拍),人们就会

以此为标准，得出节奏中每个音与单位拍之间的倍比关系。以四二拍为例：强弱拍（单位拍）用“○”表示，每小节有两个“○”，那么，节奏中出现的二分音符其音值就是

单位拍的两倍、八分音符的时值就是单位拍的二分之一等，然后，将音值长短与强弱拍有机地结合在一起，绘制出明晰可见的节奏音位时值比例图。如下图：

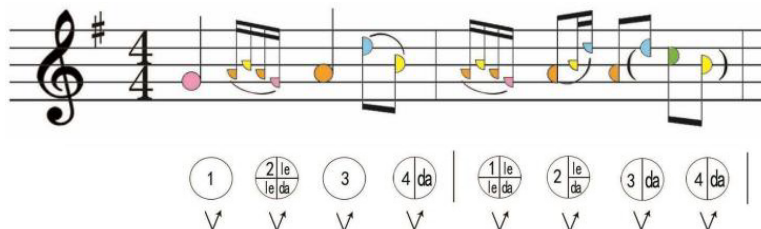
(2) 借助“手动节拍器”（弹力球）数唱节奏。

节拍即“拍子”，是强拍与弱拍有规律的组合模式。节拍是一种有

内涵的音乐要素，在谱面上是隐秘的，它与节奏如影随形，对它的学习和掌握要通过对音响的感受即乐感来体现。为了让学生更清楚的区分节拍和节奏，我们可利用节奏音位时值比例图的直观优势，感受其整体与局部的关系，

并借助“手动节拍器”（弹力球）的弹性和动态来感受节拍的稳定性和匀速性。我们把弹力球弹跳一次所用的时间看作“一拍”，用它的运动轨迹“V”来表示一拍。识谱视唱时，借助事先绘制好的节奏音位时值比例图，跟着匀速律动的弹力球，就可以轻松愉快地数唱节奏了（体会密集与宽松、紧张与舒缓）。

如下图：

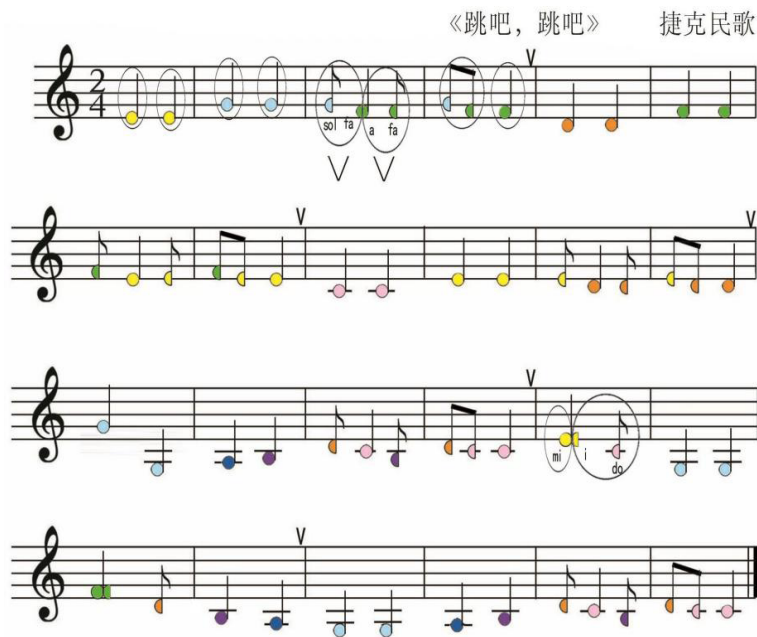

(3) 《彩色图形五线谱》记谱法有利于特殊节奏型的把握。

在特殊节奏型当中，个别音符的音值不是完整地划分某个单位拍中，而是各有所居、分散存放，这样就会出现抢

拍或拖拍的问题产生。图形谱中的附点音符其实就是一些不规则的几何图形，绘制时值比例图的时候可运用数学的割补法处理超量问题。

如下图：

5.2 《彩色图形五线谱》在唱歌教学中的优势

传统的五线谱教学在合唱中存在一定的局限性，对于非音乐专业的学生或初学者来说，理解和掌握五线谱具有很大的挑战性。彩色图形五线谱通过将音符和音乐元素以图形和颜色的形式呈现，为唱歌教学提供了一种创新的教学工具。

就拿这首耳熟能详的《让我们荡起双桨》来举例，这是一首降E大调歌曲，但是对于大多数人来说，对降E调的音阶并不熟悉。利用《彩色图形五线谱》不用再通过数五线谱来知道某一线上的音是什么，只需要看颜色瞬间能反应出该音的唱名是什么。

让我们荡起双桨

电影《祖国的花朵》插曲

稍快 优美地

乔羽词
刘炽曲

让我们荡起双桨，小船儿推开
红领巾迎着太阳，阳光洒在
做完了今天的功课，我们来尽情

5.3 《彩色图形五线谱》在器乐教学中的优势

首调和固定调在器乐教学时总是会受到一定的干扰。就拿二胡来说，在传统的学习中，大都是按简谱进行教学的。每每遇到转调或与其他乐器合奏时无法很快进入状态。我们通过《彩色图形五线谱》加入固定音名的教学，有助于学生更快地识别和记忆音位，从而提高识谱和演奏效率。

杂的音乐学习阶段。

7 结语

《彩色图形五线谱》作为一种创新性的音乐记谱法，在音乐课堂教学中具有巨大的潜力。它通过结合颜色和图形元素，简化了音乐阅读和理解的过程，提高了教学的趣味性和互动性。在识谱视唱教学中使用《彩色图形五线谱》，有助于学生建立音高概念、把握节奏节拍，激发学生学习音乐的兴趣，从而提升艺术表现力和感染力，为初学者搭建快速入门的阶梯。未来，随着更多音乐教师的尝试和经验积累，相信《彩色图形五线谱》将在音乐教育领域发挥更大的作用。

6 音乐教师对《彩色图形五线谱》的评价和反馈

虽然没有直接的评价和反馈数据，但从相关的教学案例和研究中可以看出，音乐教师对《彩色图形五线谱》普遍持积极态度。他们认为这种记谱法能够有效降低学生的学习难度，提高学习兴趣，特别是对于年幼或有特殊学习需求的学生效果显著。同时，教师也指出，《彩色图形五线谱》可以作为传统记谱法的有益补充，帮助学生更好地过渡到更复

参考文献：

- [1] 李重光.《基本乐理》高等教育出版社
- [2] 《小学音乐教学法》上海教育出版社
- [3] 《音乐学科教育学》首都师范大学出版社
- [4] 《2022版义务教育艺术课程标准》。北京师范大学出版社
- [5] 童昕·《现代记谱法教程》，2003年湖南文艺出版社