

中小学音乐钢琴即兴伴奏的重要性

赵 慧

黔南民族师范学院, 中国·贵州 都匀 558000

【摘要】一直以来, 中小学音乐课被冠以“美育”的称号, 而当今学校音乐课缺乏新意, 没有真正将美育显现出来。在美育的大背景下, 教师应该充分利用丰富有趣的钢琴即兴伴奏的形式引导学生喜欢音乐, 从而改变音乐课堂的氛围和现状。音乐课堂融入钢琴即兴伴奏, 不仅可以激发学生的积极性、促进学生的全面发展和个性发展, 而且可以推进学校音乐教育的发展, 长远看来, 也是对人民普遍审美水平的提高。

【关键词】钢琴即兴伴奏; 中小学音乐

钢琴即兴伴奏。钢琴音域宽广, 有变化丰富的音色和有利的音量, 既可以表现一件乐器的单一旋律, 也可以凸显出乐团的辉煌。18世纪末20世纪初盛行于西方的艺术歌曲, 为钢琴和歌唱的发展迈了关键的一步, 也为声乐即兴伴奏的发展提供了可参考的依据。即兴伴奏中的钢琴部分与主旋律应互相衬托相辅相成, 有巧妙的和声进行与伴奏音型。钢琴是蓬勃的“绿叶”, 合唱是绽放的“红花”, 两者互相衬托。钢琴即兴伴奏是即时做出音乐判断的技术性、创造性的, 需要有即时的音乐表现力、丰富的想象力、灵敏的反应能力和流畅的音乐思维, 更要对同时对音高、节奏、音乐风格、速度等的因素做出适当的处理。即兴伴奏这一音乐发展史上的一大创新, 为教育者提供了非常重要的手段。如今钢琴即兴伴奏课程是高校音乐专业学生的必修课, 每年的音乐教师技能大赛中, 钢琴即兴伴奏也是非常重要的一项考核。音乐教师需要将钢琴即兴伴奏应用于各种教学活动。在促进学生全面发展的同时, 也要求音乐教师全面发展——会唱会弹、会舞蹈律动、会合唱指挥, 中小学音乐教师是全能型人才。

1 我国中小学音乐教学困境

音乐课成为了增强民族自豪感、引导学生坚定文化自信、素质教育和促进学生全面发展必不可少的科目。我们对音乐课寄予厚望, 对教师寄予厚望, 对学生更是满怀憧憬, 但是中小学音乐面临着很多的困惑, 以至于不能完全达到音乐标准的要求, 更不能起到美育的效果。我们应该改善现状, 提高个人修养、培养正确情感态度价值观, 让音乐成为学生个性发展、全面发展的重要途径。

(1) 学生对音乐知识点没有兴趣。中央音乐学院周宏海教授曾说, 学习音乐认识音符如同学习语文要识字一样重要, 要想提高国民的审美水平要从学习音乐的源头——识谱开始。音乐基础知识是学习音乐不能跳跃的一步, 大部分学生反映学习乐理知识太过于枯燥无味、没有趣味性且不太重要。我国的高中学生有九年的音乐学习, 仍然不知道简单的音乐知识, 很显然很多学校没有真正将音乐课尽可能得发挥最大作用。

(2) 实施素质教育是培养学生创新精神和实践能力, 造就德智体美劳全面发展的新时代中国特色社会主义的接班人。而近年来, 我国家长都普遍重视艺术教育, 其目的便是“让孩子优秀”、“多才多艺”等。可结果并不如意: 在培训班老师一味追求技术的情况下, 孩子没有对音乐产生兴趣, 并且在家长逼迫式学习下导致孩子“学了一门技术, 却恨了一门艺术”, 从而对音乐有了敌意。而学校音乐教育主要是培养学生从多方面的角度理解音乐、培养学生的音乐热情、丰富学生的情感体验和审美体验, 让学生在喜欢音乐的基础上进行简单的乐理知识。学校音乐教育是改变现状的主要途径, 它承载着每个学生对音乐的憧憬, 音乐教育工作者必须肩负使命。

(3) 很大一部分学生和家长对学习音乐有很大误解, 学生认为学会一门乐器是负担, 家长认为学习音乐是走向大学校门的一条捷径。不能正确认识音乐、厌倦音乐是现当代所存在的普遍问题。甚至有的学校和代课教师只注重提升学生的成绩, 对音乐学习漠不关心。可当我们认真研究便知现在的音乐教材中可谓中西合璧, 集政治、地理、历史、文学等多方面的内容, 而音乐本身也涉及很全面。

(4) 音乐教师需要在具备良好的职业素质的基础上, 具备更好的业务能力, 即钢琴即兴伴奏能力、扎实的音乐基础知识和丰富的文学素养。我国发达地区的音乐老师有较高的钢琴演奏技能、欠发达地区却不是理想。目前多媒体配置的教室已经普及到各个城市和乡村的小中学, 但是因资源分布不均匀, 钢琴依然不能遍布在每个中小学, 只有老师的口传心授和学生观看多媒体跟听视学。

2 钢琴融入中小学音乐的重要性

2.1 有助于对音乐知识点的深入了解和感受

聆听音乐是进入音乐殿堂的第一步, 音乐基础知识是学习音乐不能跳跃的一步, 听力感知和理论学习是不可分开的。1892年, 达尔克罗兹在教授视唱练耳时发现, 学生有很好的视谱能力和演奏能力, 但是无法表现出来对于音乐的情感和音乐的美, 也就是说, 学生没有真正理解音乐作品的涵义, 更不懂得学习音乐的目的。后来, 他慢慢摸索出一套“达尔克罗兹音乐教育体系”, 研究显示, 通过钢琴教师有趣的即兴伴奏引导学生融入课堂, 在聆听音乐、感知音乐的过程中, 改善了学生的音乐表现力, 对音乐知识点的学习也有了很大的提高。从音色方面引导学生不仅提高了学习效率而且可以真正感受音乐。在音阶的学习中, 教师应积极启发学生思考、感受, 运用画画、语言、舞蹈、肢体律动等方式将其表达出来, 将而不只是强调下行音阶的音程特点和音准的问题。教师还应有意识地引导学生从音响效果上体会到不同大小音程、不同方向音程、不同调式音程所有的期待性、稳定性和邻近性。再如, 在学习“强”这个概念时, 学生无法真正理解其意义, 教师需要转化成直观性内容, 通过老师形象地演奏钢琴、学生体验态势来引导学生, 再到具有强度特征的事件, 并与之相对应的“弱”进行比较学习。在实践性如此重要的学科中, 充分反映了“具体问题具体分析”的教学方法。有了钢琴的演奏和对声音的感知, 学生对于知识点有了更深层次的理解, 同时会引起学生的表现欲望, 激活他们的情感世界, 对大脑和身体的协调能力大大提高, 这也是对音乐教育更深层次的概念。

2.2 有助于学生音乐学习动机的激发

钢琴丰富的织体和调式散发出的是不同的情感体验和审美体验, 当课堂中有了钢琴的音乐声时, 唱歌不再是单一得重复, 学

生从中感受到的是艺术之美、体验到唱歌的快乐,是视觉和听觉美的享受,是提高学习音乐积极性的有效途径,是培养学生的兴趣爱好、发挥其特长的良好途径。老师引导学生学习音乐,鼓励学生走向舞台,展现自己,扬长避短,遵从学生发展的差异性,从而促进学生的个性发展、全面发展。卢梭认为,即兴创作一些简单的旋律为了解音的构成、训练听力、体会节奏以及激发创造能力要比掌握读谱和视唱重要的多。教师要从内部激发学生的学习动机,积极鼓励和引导学生创作,作曲题材可以是生活中的小事。老师与学生一起即兴演奏钢琴和演唱作品,注重从快乐中育人、劳逸结合,培养学生的自信心,让学生在传统教学的偏差中保持学生对音乐的新鲜感和真实性。发挥学生的巨大潜能,促进学生融入音乐氛围,满足学生的求知欲和成就感,更好的体现了“素质教育是以培养创新精神和实践能力为重点的教育。”赫尔巴特认为,“每个孩子生下来就具有独特的潜力和个性,但这种潜力仍然没有实现,直到它被通过教育分析按照他认为是的文明价值观转化累积后才能转换”。音乐不分贵贱,老师不能批判学生的作品,更不能急于求成,所有学生进行音乐教育是顺应学生心理发展地的规律,追求自然发展。

2.3 促进学生全面发展

现如今我们都提倡全面发展、均衡发展,音乐教育可谓面面俱到,更好地将道德、文化、体育(健身)和美育融合起来。音乐是一门集感性思维和理性思维为一体的学科,既包含情感体验,又包括逻辑思维,应当得到学校、社会和家长的高度重视。而音乐教师是我国整体教师队伍中的一个重要组成部分,是学生实施美育的重要力量,是人类音乐文化的传播者和建设者,为人类社会发展,提高全民素质和我国社会主义现代化建设起着重要的作用。音乐是人们深入了解民族文化、培养学生爱国情感、陶冶情操的重要手段之一。在演唱或演奏一首音乐作品时,教师带领学生学习那些艺术性、历史性思想性较高的作品去感染和鼓舞学生,不断培养和激发学生热爱祖国、热爱人民、热爱中华民族悠久灿烂的文化,从而树立民族自豪感。而在钢琴融入合唱的过程就是文化和历史重新演绎的过程,比如:《黄河大大合唱》《在太行上》《我和我的祖国》。各个教育工作者应该积极引导学生唱响时代主旋律。音乐本身具有独特的内部逻辑性,特别在幼儿阶段,可以有效激发学生的理性思维和左脑发育。在2020年的数学科目高考试卷中,出现了有关于钢琴键盘的题目,充分说明音乐与数学是有着紧密的联系。学习音乐离不开基础知识的学习,音乐本身具有智力和思维的开发与启迪,在此基础上更有利于开阔学生的视野和提高学生的音乐审美及创造能力。音乐与人的结构是相同的,节奏是音乐的“骨架”,音高是音乐的“肉”,线条的流动性是音乐的“血液”,都缺一不可。节奏、节拍和音符的学习融合了数学学科中的分数,举一反三便可知,如“2/4拍”是以四分音符为一拍、每小节有两拍。在学习基础知识过程中,教师不得枯燥无味得讲解,虽仅涉及理论知识,但也应通过听觉、视觉和游戏相融合的方式进行。瑞士音乐教育家达而克罗兹发现,有些学生对于音乐中的节奏节拍是只是一种数字、数学式机械的反映,感受不到节拍的强弱规律和律动。[]后来,为了激发学生理解音乐、表现音乐、创造音乐的能力,他将钢琴的即兴创作融入体态律动和视唱练耳的教学中。由此可见,音乐知识贯穿于学习音乐的全过程,将理性体验和感性体验融合起来,对于培养学生逻辑思维、音乐感知力和情感态度价值观有

特殊功效,真正意义上促进了学生的全面发展。因此,作为一名高中音乐老师,更加具有扎实的音乐学科专业基础知识和基本技能,同时还要有极为丰富的文化底蕴和综合的、多维度 and 全方位的知识。

2.4 有效达到教育目标

随着我国教育事业的发展,我们提倡教师要成为学生学习的促进者,而不是单一的、枯燥得传递知识。音乐教育的目的就是让学生享受音乐带来的审美体验和感官体验,进而陶冶其性情,传播中国精神、价值、智慧和优秀传统文化。教师亲自演奏(或演唱)乐曲用最具有生动表象的形式引导学生观察、思考,进入教学所需要的情境,以激发学生兴趣,要具有引导的目的性与针对性、直观性和启发性、有一定的艺术魅力,能引起学生的注意,充分发挥教师的主导作用,以情感为主线,老师引导学生融入音乐中感受其的喜怒哀乐、民族特色、地域风情、创作背景,使得学生置身于和谐、宽松、自由的课堂氛围中,将情感贯穿于教学的始终,学会主动理解音乐使学生的的情绪始终处于最佳状态。再者,学校开展钢琴选修课,钢琴普及化、音乐普及化,是学生智力开发和身体协调能力的有效途径,是学生满足好奇心和求知欲的重要手段。

2.5 推动学校音乐教育的发展

音乐教育事业的发展已成为体现综合国力的主要动力之一。当代教师观中,音乐教师的教学水平和学校、当前教育的发展是相辅相成的,提高教师钢琴演奏的技能和钢琴有效地融入音乐课堂是促进学校音乐教育发展的有效途径。教无定法,音乐教师要善于根据教材、学情、三维教学目标精心选择、巧妙设计课堂教学内容,将钢琴演奏和钢琴伴奏有效得融入课堂并适当补充一些有趣的教学形式,争做一名教育教学的研究者而不是教书的机器,不仅需要关注学生对上课内容的掌握程度,还要不断实践总结教学经验,创造出适合自己学生的教学方法,从而更好地提高教师课堂的教学水平以达到学校音乐教育更佳发展。教学是师生双向反馈的过程,而不是老师单枪匹马教授的过程,教师应该引导和鼓励学生展示自我、团结合作,建立教与学相互作用的双边活动。同时,注意学生的心理发展变化,是音乐教师教学艺术的体现。

在当前我国的基础教育中,中小学音乐课是学校美育教育的主要部分,钢琴在音乐课中可以充分得展示了其艺术性、自由性和不可替代性。钢琴即兴伴奏融入音乐课堂为学生开阔了视野,提高学生的感性和理性思维能力,是师生灵魂的碰撞,对学生音乐素质的提高和老师教学水平都有很大的提高。学校音乐教育形成良好的教学状态日渐对全民素质教育和审美水平提高做很好的基础和保障。

参考文献:

- [1] 蒋雪. 西方视唱练耳学科的传入及其改革发展之研究[J]. 北方音乐, 2020(24): 37-40.
- [2] 陈爱勤. 高中音乐钢琴伴奏实践研究[J]. 北方音乐, 2020(15): 32-33+60.
- [3] 吴育蔚. 视唱练耳教学中即兴能力的培养[D]. 重庆大学, 2016.
- [4] 艾莉丽. 浅谈达尔克罗兹教学法在中小学钢琴教学中的应用[J]. 戏剧之家, 2020(35): 98-99.
- [5] 秦明哲. 钢琴在中小学音乐课堂教学中的应用[J]. 戏剧之家, 2015(01): 67-68.

作者简介: 赵慧, 女, 汉族, 黔南民族师范学院, 在读研究生, 研究方向: 学科教学音乐。