

普通高校钢琴艺术指导专业优秀教学团队形成机制和课程设置研究

迁志勇

(佳木斯大学音乐学院 154007)

摘要:钢琴艺术指导专业是我国音乐学院在近年来引入的一门专业,虽然对于我国而言是一门新兴的专业,但是在国际上已经拥有了近百年的发展史,钢琴艺术指导也是与声乐演奏者进行合作完成作品的一种艺术手段,是钢琴艺术发展的重要标志,因此在利用钢琴进行声乐伴奏前需要与演唱者一起联系,以增加彼此的默契,更好的把握音乐风格、音乐情感以及演唱者风格,进而加强音乐作品的感染力。笔者通过对钢琴艺术指导人才培养方案和课程设置的改善途径展开以及如何与演唱者进行有效合作进行阐述。

一、对钢琴艺术指导要有观念上的新认识

对于钢琴而言,独奏与伴奏有着很大的差别。独奏一般是以独立演奏家的身份来进行自主的作品演绎,而钢琴伴奏则是需要与演奏者进行密切合作,通过对演奏内容的共同理解和达成共识来完成演奏作品。钢琴独奏者需要以一己之心来宣泄自己的情绪,而伴奏者需要与演唱人员同心同德,共同表达情感。钢琴艺术指导虽然与钢琴独奏和钢琴伴奏有着紧密地联系,但是钢琴艺术指导绝不是平时我们概念中简单的钢琴伴奏。它是合作艺术的学科,包含了与声乐、器乐和歌剧的合作。在具体实践中,钢琴艺术指导会与器乐演奏者、声乐演唱者、舞蹈表演者磨合如何与音乐更好地融合与表现^[1]。想要培养一名优秀的钢琴艺术指导,就需要从以下四个方面来进行着重培养,分别是:扎实的演奏能力、熟练掌握多国语言、具备综合的音乐能力以及过硬的专业素养。声音和语言的关系在声乐演唱中十分重要,演员们要从字词关系上、不同语言的逻辑中找到乐感。这就需要钢琴艺术指导下足功夫,了解不同语言的发音规则、逻辑重音等。另外,艺术家在表演过程中需要创造力,而钢琴艺术指导所具备的创编能力会让作品更加立体丰满、更富有新意,能为歌唱者的音乐与表演锦上添花。所以,钢琴艺术指导不仅需要有具备一定的创编能力,还需具备以下几点基本素质:专业的音乐理论基础、对歌曲的把控力以及即兴演奏能力和伴奏能力。优秀的艺术指导对音乐艺术水准的整体提升至关重要,钢琴艺术指导是作曲家与歌唱家之间沟通的桥梁。要知道,钢琴艺术指导不仅是战略家,也是具体的战术人员。他需要了解作品中的语汇、剧作大方向上的情感表达,同时也要注意每一个细节:哪个字如何处理、哪个乐节如何延长、气息如何把控、音高音准如何调整等。将作曲家的需求正确传递,并把歌唱家的问题及时反馈,是一名优秀钢琴艺术指导的工作重点。除此之外,钢琴艺术指导还能够拉近歌剧与钢琴之间的关系,一般情况下,一部歌剧写完会有钢琴谱和总谱这两个谱子。而钢琴艺术指导就能把作曲家的钢琴谱变成乐队演奏时用的总谱,因此,钢琴艺术指导还需具备强大的阅读和演奏总谱的能力^[2]。乐曲中的一个音用哪种乐器更贴合?哪种音质更适于表达剧作情感?这些细节都是钢琴艺术指导在编写总谱时需要考虑的问题。而想要用乐器呈现出良好效果,不仅要有强大的音乐专业素养,更需要不断协调作曲家与歌唱家双方的需求,起到纽带作用。钢琴艺术指导并不只是单纯的弹钢琴,演奏的同时还要充当助理指挥、助理导演等。他们是音乐作品幕后必不可缺的中坚力量。所以,钢琴艺术指导不仅仅与音乐家进行简单的合作,而是一种更为高级的对话。实际上,钢琴艺术指导实际上是给合作者一个支持,同时也是对音乐的结构叙事引导。

二、钢琴艺术指导的培养方案思考

(一)以基础课作为重要前提

对于学习声乐的学生而言,基础课是非常重要的前提。基础课对于学生专业能力的形成有着非常明显的促进作用。针对钢琴艺术指导课程而言,基础课主要包括以下内容:钢琴伴奏实践课、总谱

法课、音乐欣赏课。首先就钢琴伴奏实践课而言,不仅针对钢琴专业的学生,甚至钢琴基础弹奏能力是很多音乐院校学生都必须掌握的技能,也是学生进行钢琴艺术指导学习的主要基础力量^[3]。所以钢琴艺术指导专业教师在进行课程设置时,需要加强对钢琴弹奏能力的培养,还需要制定出实际的教学计划。在进行总谱法课教学时,首先教师需要引导学生明确总谱是什么,总谱不仅包括了一般的钢琴伴奏谱法,同时还包括了歌剧协奏曲的谱法。教师在进行总谱法课教学时,主要的教学目标就是学生对总谱的阅读理解能力,同时还需要拓展学生对总谱的取舍能力和整合能力^[4]。最后音乐欣赏课也是钢琴艺术指导专业学生的一门基础课,因为钢琴伴奏不仅是钢琴艺术指导专业的重要内容,同时还会涉及很多的音乐流派,音乐作品以及音乐风格不同的音乐作品,都有着独特的艺术表现,所以学生只有保证了自身欣赏的广泛,才能够充分的理解作品内涵。

(二)专业课作为重要依托

对于钢琴艺术指导专业学生而言,专业课就是为其特别开设的一些课程,同时也是对该专业学生基础课的一种拓展。专业课对于钢琴艺术指导人才的培养有着非常重要的作用。而钢琴艺术指导专业的专业课主要包括声乐指导方向和器乐指导方向两部分内容。其中声乐指导方向就是最常见的钢琴艺术指导的形式,其课程设置需要根据学生的学习状况,学习能力和声乐的门类方向进行确定。除此之外,钢琴艺术指导专业的教师还需要加强声乐课的教学训练,结合乐曲中的各种特点,引导学生提升钢琴伴奏的熟练度。在此过程中,教师可以引导学生进行正谱伴奏,正谱伴奏不仅可以提升学生的钢琴伴奏能力,还可以提升学生的应变能力和想象能力^[5]。而器乐指导不仅需要钢琴指导专业的学生熟练掌握正谱视奏能力,还需要提升学生的舞台实践能力。另外,器乐的种类较多,表现形式也较为丰富,有着很高的应用性,不同的器乐在材料构成和演绎方式上都存在着不同,所以针对不同器乐而言,钢琴伴奏的重点也不同,教师在进行课程教学时需要不断融入钢琴重奏课程和4手连弹课程,这样可以有效提升学生的综合音乐表现能力。

(三)充分保障实践课程

对于钢琴艺术指导专业来讲,不仅需要加强理论课程的教学,还需要重视学生的实践能力培养^[6]。可以说理论课程教学是对学生进行实践能力培养的基础,而实践类课程则是加强学生对理论知识的记忆,有效提升学生声乐能力和弹奏能力的主要方式。在目前的课程结构中,理论课程占了主要的部分,而对学生的舞台操作能力和实践经验的培养却并未得到重视,甚至从整体上弱化了实践教学。所以钢琴艺术指导专业的教师需要加强对实践课程的重视,充分保障实践课程,需要设置出固定的时间来进行实践课程,同时还需要在实践课程中引导学生进行声乐或者器乐的表演,在学生进行表演实践的时候,专业教师需要观看,倾听,同时针对学生的表演状况给予指导。除此之外,钢琴艺术指导专业教师还可以常常举办一些形式丰富的音乐类实践活动,比如音乐会、表演课,以及舞台

表演等,这样不仅可以提升学生的钢琴艺术指导能力,还可以锻炼学生的心理情绪控制能力和合作能力,对学生的舞台表现能力有着非常明显地提升作用,促进了学生的综合能力全面发展。

三、钢琴艺术指导的课程设置

对于我国高校的钢琴艺术指导专业而言,由于课程起步较晚,学生的水平也参差不齐,甚至有些学生在进行专业学习之前并未系

统学习过钢琴伴奏。在第一次进行伴奏时,会出现紧张、迷茫以及不知所措的状况。同时大部分的学生由于缺乏专业训练,其演奏速度较慢,应变能力也较差,所以需要寻找一套适合我国教育体系的钢琴艺术指导课程就变得异常重要^[7]。在进行钢琴艺术指导课程设置的时候,应该遵循由浅入深,循序渐进,细化分组的模式,需要注重对学生课堂实践能力的培养。具体如下表所示:

学期	课程内容	备注
第一学期	视奏、转调,上下全音	视奏选段巴洛克时期作品进行练习
第二学期	熟悉除高低音谱号外的其他谱号、三声部合唱谱、四重奏识谱	四重奏识谱需要抽出其中带有中音谱号的两行
第三学期	视奏,古典时期的作品 4 升降号内转调	
第四学期	上下大小二度三声部合唱谱、课堂实践中加入四重奏	在进行课堂实践时,需要由声乐或者器乐专业的学生与钢琴艺术指导专业学生进行组合搭配,共同来完成一首作品,另外每周一节的艺术指导课需要由两名学生上来,艺术指导教师只需要在此过程中对学生进行引导,这样不仅能够帮助学生学会配合演奏,还能够提升整个作品的质量。
第五学期	视奏,浪漫时期的作品 5 升降号内转调,大小三度	
第六学期	分为声乐艺术指导与器乐艺术指导两个方向独立设置课程	对于声乐方向的学生而言,需要进行艺术歌曲,作品分析,法、德、意、英外语基础教学,四重唱作品练习;对于器乐方面的学生而言,需要安排基本乐器特性分析,四重奏练习
第七学期	视奏,现代,当代作品 6 升降号内转调,即兴伴奏基础	
第八学期	对于声乐方向的学生而言,需要进行声乐伴奏,实践是做合唱谱,合唱团伴奏;而对于器乐方向的学生而言,需要进行乐器伴奏实践,视奏交响乐总谱,乐队伴奏排练	
可参考书籍:《斯科拉帝奏鸣曲》、《小奏鸣曲集》、《海顿四重奏集》、《莫扎特重奏曲集》、《歌剧曲集》以及《巴赫 BWV439—507 和声练习》等。		

从上可以看出,钢琴艺术指导不仅需要进行钢琴伴奏,还需要进行歌剧演唱指导,是目前音乐学院钢中最主要的专业之一,钢琴艺术指导可以有效促进学生的声乐学习。但是目前我国开设钢琴艺术指导专业的学院并不多,所开设钢琴艺术指导专业的院校中,对于钢琴艺术指导专业人才培养和课程设置还是存在着一定的问题,为钢琴艺术指导人才培养和课程的设置提供了理论依据,那么,钢琴艺术指导对象是什么呢?它与声乐演唱该如何处理好关系呢?

四、钢琴艺术指导在声乐演唱中的合作基础

(一) 增强双方的合作意识

声乐演唱要想呈现最佳效果,离不开多方的共同努力,特别是钢琴艺术指导与声乐演唱者之间的合作。因此,钢琴艺术指导要想与声乐演唱者之间的合作实现理想化,首先要让双方有合作意识,让他们认识到合作的重要性。在增强双方合作意识的过程中,钢琴艺术指导要通过不断地学习提升自己的综合素养,通过不断地练习提高自己的技巧和水平,以此准确掌握声乐演唱者的演唱节奏和演唱风格,加深对作品内涵的理解,为表演的成功奠定坚实的基础。此外,钢琴指导者还应该与演唱者加强彼此间的交流,让声乐演唱者与钢琴指导更默契的进行表演,让表演效果实现最佳化^[8]。

(二) 明确作品的内涵

音乐作品种类繁多,不同的作品有不同的创作者,以及不同的创作风格和情感表达。因此,钢琴艺术指导与声乐演唱者合作表演前,要认真分析创作者的创作背景,以及作品背后的含义,并探究作品的音符,寻找适合的表演方法,以便更好地进行表演。此外,在解读作品内容的基础上,钢琴艺术指导与声乐演唱者还需深入挖掘作品的内涵,对作品进行升华。在这个过程中,钢琴艺术指导应该发挥自己的作用,帮助声乐演唱者更好处理歌词,让作品的情感得到充分的展示,让作品的感染力得到进一步的提高^[9]。

(三) 提高双方的技术合作

除了增强双方的合作意识,在表演过程中,提高双方的技术也

是至关重要的。因此,钢琴艺术指导需要根据声乐演唱者的演唱风格,结合不同唱法的特征,对声线和音量进行相应的调整,而声乐演唱者需要将各个声部完美结合,掌握不同的唱法,以提高自身的演唱技巧;钢琴艺术指导还需要根据声乐演唱的技巧提高自身的技巧,钢琴艺术指导如果不能跟上声乐演唱的水平,那么就无法保证演出的顺利完成^[10]。因此,提高钢琴艺术指导与声乐演唱者的技巧,不仅可以增加彼此间的默契,还可以促使双方的合作更完美,从而确保表演效果。

五、钢琴艺术指导在声乐演唱中的能力体现

(一) 钢琴艺术指导与声乐演唱的结合

声乐演唱的过程中需要将里面的句子进行合理划分,并用钢琴伴奏进行内容诠释,以便更完美的将作品展示出来。钢琴艺术指导作为声乐演唱的组成部分,能够促使声乐演唱更加稳定,帮助演唱者精准把握音准,将作品的含义充分表达出来^[11]。因此,声乐演唱与钢琴艺术指导结合时,首先要对歌词断句进行准确把握,促使钢琴伴奏的速度与演唱力度尽量保持一致。如,在演唱一些激情澎湃的作品时,旋律一般比较清晰,很容易把握节奏,但是也有一些情绪曲折,思想丰富的作品,只有将钢琴伴奏与之配合,才能将作品的美感诠释出来。此外,还要把握钢琴伴奏织体与歌唱,钢琴织体一般表现为依靠和声功能的和声性织体、多个旋律共同组成的复调性织体以及将和声性织体和复调性织体结合的综合性织体。这三种织体中的前两者经常运用于钢琴伴奏中,分开把握比较容易,但是要想做到协调统一就会有一定的难度。因此,将钢琴艺术指导与声乐演唱进行结合,不仅可以充分展示作品内涵,还可以促使钢琴伴奏者与声乐演唱者在表演时保持一致,从而为作品的完美演出奠定坚实的基础。

(二) 钢琴艺术指导对声乐演唱高潮的烘托

每部作品中都有高潮部分,包括高潮和小高潮,其吸引人的也是作品的高潮部分,声乐也不例外。高潮作为整个作品中的关键部

分,对作品有着画龙点睛的作用,因此,在演唱过程中,演唱者必须对作品的整体有个把握,并将高潮部分完美展现出来,以此,促使作品的层次感更强、结构更完整。在声乐演唱中,演唱者要先对作品进行分析,找出作品中的高潮和小高潮,对高潮部分和小高潮部分中的内容认真解读,找出其中的演出要点,并对其中的节奏和情绪进行把握,提前酝酿好演唱情绪,为演出的完美提供基础。而钢琴伴奏作为重要组成部分,需要在了解作品的基础上,准确把握作品的旋律,尤其对高潮前后的钢琴伴奏进行深入分析,掌握高潮处的变化,以及高潮处的情感^[12]。如在表演前,演唱者与钢琴艺术指导一般都会对高潮处的音乐节奏、速度变化、音型等进行分析,并根据分析结果处理三者间的关系,以便将高潮部分处理的更加恰当,让高潮部分的作用发挥到最大,从而促使作品的灵魂得到凸显,让作品更具感染力。

(三) 钢琴艺术指导对声乐演唱结尾的处理

声乐的尾部就是指演唱过后还有钢琴伴奏的一部分,它起着延续作品情感的作用,让观众获得更多的情感体验,可见,尾声在声乐作品的重要性。中外很多的作品对尾声的处理都进行着高度的重视,在处理尾声的时候,都是根据作品的特点选择合适的处理的方式。如,根据作品的差异,可以选择渐慢式的处理方式、渐快式的处理方式以及原速的处理方式。在演唱快节奏的歌曲时,处理尾声就用渐快式的方式,以延伸作品情绪,对于慢节奏的作品,可以用渐慢式的方式进行尾声的处理,对于不快不慢的作品,就可以保持原速进行尾声的处理。因此,钢琴艺术指导在进行作品尾声的处理时,不仅可以延伸作品的情感,给人意犹未尽的感觉,还可以将整部作品的美感表现得淋漓尽致,促使作品结构的呈现更加完整,思想表达更加深刻,从而达到拉长作品思想感情的目的。

四、钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的素养

(一) 学科知识素养

音乐作品是旋律和词谱构成的艺术作品,所凸显的是创作者的情感与时代特点,所以,在演唱的过程中,要想更好的将钢琴艺术指导的作用发挥出来,钢琴艺术指导就必须具备良好的学科素养,掌握扎实的理论知识,只有这样钢琴指导才能更深入的了解作品,理解作品中所要表达的情感,把握作品的创作主题,以及作品的旋律和节奏^[13]。可见,具备良好的学科素养,不仅可以更好的理解作品,还可以更容易探究作品背后的深刻含义,从而促使钢琴艺术指导的核心素养得到有效提升。

(二) 音乐文化素养

钢琴艺术指导的音乐文化素养要求是很高的,除了不断的加强自身学习及提高综合素养之外,关键还是要掌握一些行之有效的学习方法,深入研究,主要包括以下几点,1.个人兴趣的培养,艺术是丰富的想象力和创造力的结晶,音乐文化素养也不例外,还有创造的灵感,完善审美心理也是很关键的。2.乐感的培养,这一点是最重要的,不论是看演奏,演唱,CD 还是向老师学习,乐感一定要有。3.音准的培养,当学生有了很强的乐感后就培养他们的音乐听觉,这样可以很好的提高学生的音乐技能,4.聆听的培养,首先要了解音乐表演过程中的各个基本要素。使其具有敏感的感知能力,其次要感受音乐作品的情感内涵,给自己留下鲜明又深刻的印象。具备这些知识,才能算真正拥有了音乐文化素养。

(三) 音乐技能素养

掌握音乐演奏技巧是钢琴艺术指导的基本素养,对演出效果起着重要的作用。因此,要想达到理想的演出效果,技能必不可少,如果在实践中缺少必要的专业技能,即使有丰富的理论知识作保

障,也无法弥补实际演奏当中出现的音调不准、节奏不一致的问题,所以,在平时要加强钢琴指导的音乐技能的培训,让钢琴艺术指导掌握更多的音乐演奏技巧,只有具备极高的专业钢琴伴奏技巧,才能够更好的为声乐演唱者提供伴奏,帮助声乐演唱者更好的完成演出,从而达到更高水准的演奏效果^[14]。

(四) 舞台实践素养

舞台表演是评估钢琴演奏成效的有效方法,优秀的钢琴伴奏者会对声乐演唱者起着重要的辅助作用。因此,要加强钢琴艺术指导与声乐演唱者的实践,让两者尽可能多的参加各种大型的演出,促使他们通过参加演出积累表演经验,为提高自己的演出水平奠定坚实的基础。显然,让钢琴艺术指导越多声乐演唱者参加较多的各种表演,不仅可以锻炼表演者的心理素质,促使他们更好的完成演出,还可以培养他们的控制舞台的能力,促使演奏者可以在舞台表演中更加自如地发挥,从而促使钢琴艺术指导与声乐演唱者的综合能力得到最大化的提高。

综上所述,声乐演唱要想完美的展现出来,钢琴伴奏必不可少,只有钢琴伴奏与声乐演唱的默契配合,才能将作品的应有之义充分表现出来。因此,要增强钢琴伴奏与声乐演唱的合作意识和合作技巧,要运用钢琴艺术对声乐的高潮、尾声的处理,要让钢琴艺术指导在声乐演唱中最大化的发挥自己的作用,以此,促使作品的完整,确保演出的成功,从而提高作品的感染力,展现作品的魅力,将作品的原本意境充分展现出来。

参考文献:

- [1] 杨洁. 探讨钢琴伴奏在声乐教学中的艺术指导性[J]. 魅力中国, 2020, (1)
 - [2] 史宏强. 钢琴艺术指导在声乐演唱中的重要意义[J]. 中国民族博览, 2020, (8)
 - [3] 凌志丽. 论钢琴教育对声乐钢琴艺术指导培养的重要性[J]. 北方音乐, 2020, (15)
 - [4] 张敬一. 论钢琴艺术指导课程的教学思考与探究[J]. 黄河之声, 2020, (15)
 - [5] 彭家齐. 钢琴艺术指导对声乐演唱的教学指导——以《鸟儿在风中歌唱》为例[J]. 艺术评鉴, 2020, (6)
 - [6] 陈泓宇. 钢琴伴奏在声乐教学中的艺术指导性[J]. 青春岁月, 2020, (20)
 - [7] 白学良. 高校舞蹈学专业中钢琴艺术指导的实践教学研究[J]. 艺术评鉴, 2020, (15)
 - [8] 白雪莹. 浅谈钢琴艺术指导在声乐演唱中的合作与艺术指导性[J]. 艺术家, 2019, (009)
 - [9] 章竞文. 钢琴艺术指导在声乐教学与演唱中的作用分析[J]. 人文之友, 2020, (004)
 - [10] 张乐妮. 钢琴伴奏在声乐演唱中的艺术指导作用[J]. 民族音乐, 2020, (1)
 - [11] 卡米力·毛拉. 声乐艺术指导在声乐演唱中的重要性[J]. 传播力研究, 2020, 4(22)
 - [12] 侯星辰. 声乐演唱与钢琴伴奏契合的艺术效果探讨[D]. 2019.
 - [13] 彭家齐. 钢琴艺术指导在声乐演唱中的作用[J]. 黄河之声, 2020, (008)
 - [14] 吴兆萍. 钢琴艺术指导在声乐演唱中的重要性[J]. 中国文艺家, 2019, (005)
- 本文是: 2018 年黑龙江省教改项目《普通高校钢琴艺术指导专业优秀教学团队形成机制和课程设置研究——以黑龙江省高校为例》的研究成果, 立项编号: SJGY20180498