

新形势下高校即兴伴奏课程多元化教学内容 训练模式研究

孙祎楠

许昌学院 河南许昌 461000

摘要:在新时代社会文化背景下,艺术类专业在各大高校不断扩展,以满足学生的精神追求。音乐作为艺术性较高的学科,在高校专业建设中占据重要地位,其中即兴伴奏是高校音乐教学中最考验学生综合能力的一项课程,需要学生实现对知识、实践的融会贯通。本文就即兴伴奏教学现状展开分析,并对于教学框架与教学模式展开论述,旨在提升学生的演奏水平。

关键词:新形势下;高校;即兴伴奏;教学内容;训练模式

一、即兴伴奏课程的教学现状

1. 学习现状

如今,人们的追求更高,对生活品质更看重。在这样的社会文化背景下,高校为满足广大艺术爱好者学生的需求,每年都会艺术类加设人数,为学生提供广泛的选择平台^[1]。故此,高校艺术类招生逐年上涨,考试形式也随着放宽,对于我国艺术文化可持续发展打下了坚固的地基,对于培养专业性音乐人才发挥了重要的作用。但存在一个较为明显的弊端就是学生的基础知识参差不齐,不在一个水平线上也足以影响教学质量,使教师无法做到酌情展开指导,进而影响了即兴伴奏课程的教学进度。此外,广招学生在一定程度上影响了毕业生的就业率。普通高校在音乐教学中多数以声乐为主,艺术类高考也是以民族音乐为主,可见学生对于钢琴的掌握度还有极大的提升空间。部分学生或许在中学阶段接触过钢琴的学习,但是对于高校的教学要求而言,依然处于初级水平阶段。艺术类学生走进高校基础参差不齐,于教师而言,钢琴教学几乎是从零开始,经过短期的培训或见成效,但对于即兴伴奏的教学还存在一定的干扰。关于即兴伴奏本身,更多的是技艺,不仅要求演奏者具备专业的钢琴知识,还需具备艺术性,即演奏者对基本乐科、声学、曲式分析、作曲原理等多种知识的结合应用^[2]。

2. 授课现状

作者简介:孙祎楠(1986—)女,汉,籍贯河南漯河,最高学历:硕士研究生,单位:许昌学院,职称:讲师,研究方向:钢琴与钢琴伴奏。

即兴伴奏课程是一门集广泛音乐知识于一体的综合性学科,对于教师地要求也是非常高的,主要体现在键盘和声的实际应用能力与即兴编配能力上。即兴伴奏不同于乐理知识,更多是学生情感的灵活应用^[2]。但是在实际教学中,效果并没有达到预期标准,影响学生的即兴发挥。教师的教学逻辑不科学将会直接影响学生的学习,造成即兴伴奏课程教学效果不理想的因素一方面扩招干扰,教师具有专业的教学水平,但是在人才调配上没有做到合理安排,导致教师才华不能有效施展;另一方面是教师没有根据学生的真实水平拟定教学规划,教学中难点、重点知识没有分批梳理,学生在听讲过程中难以理解。

二、即兴伴奏课程教学目标

即兴伴奏是高校音乐表演专业的主干课程,学生需要在这一门课程的学习中,锻炼自己的职业能力,提升钢琴即兴伴奏和创新设计的知识和技能。这一课程的设置是为了满足市场需求,考虑到教育要面向市场,面向社会,培养更多社会所需的人才^[3]。学生在学习这一课程时,需要重点提升自己对相关基础知识的应用能力提升自己的技能,同时可以有较强的操作能力。在学习中遇到问题,是应该运用相关知识来解决,从而让即兴伴奏能力更强。这一门课程在培养人才时是以就业为导向的,培养学生的合作精神与能力,让学生有更宽广的艺术视野。与此同时,丰富学生的知识,让知识结构更完善。此外,在教学中,要重点锻炼的是学生的歌唱感,对音乐要有乐感,这样才能在听乐曲时,体会其中的音色变化。基于此,可提升他们对节奏的感受力,进而在具体表演中有更好的表现。

在高校进行伴奏课程中,对学生的知识目标要求是:掌握基本弹奏方法,和声基础知识。另外,需着眼于和声这一内容,因为这是关键点,需了解各种类型风格的伴奏音型。能力方面的目标:灵活运用伴奏音型,为不同调性的歌曲伴奏。还需要可以独立完成即兴伴奏,依据歌曲特点,选择合适的织体伴奏。在素质方面的目标是提升团队合作能力,在合作的过程中,沟通时尽量多使用本专业的语言。重视这门课程,能够给自己制定科学的学习计划。

三、课程主要内容

高校即兴伴奏课程主要有以下内容,第一,大小调歌曲伴奏法。在大调曲即兴伴奏中,要能在键盘上迅速寻找到c大调,主和弦等,并准确弹奏。在学习乐谱时,可以正确标记这些和弦。学习完理论知识之后,进行综合应用,进行中等复杂曲目的编配。小调曲的教学内容和大调曲一致。第二,一升一降调的即兴伴奏^[4]。在升调部分的教学中,要带领学生了解其编配程序,熟悉键盘上的各个键,能够寻找大小调各自的主和弦等,并准确弹奏。在学习乐谱时,需要重点关注一升号调大小调主和弦等的位置。最后再利用所学的知识编配中的复杂的曲目,一降调的即兴伴奏程序和升调相同。第三,二升二降调的即兴伴奏。在教学时,要让学生可以在键盘上寻找二升号大小,调各自的主和弦,下属和弦等,能够准确弹奏。在乐谱中,同样可以准确找到这些和弦的位置,并利用这些知识进行曲目编配。

四、当前高校即兴伴奏课程教学框架

1.教材编写模式

教材编写决定着学生的学习模式,学习模式直接影响伴奏成效,即兴伴奏常用的教材模式是线谱模式和简谱模式,这两种教学模式相差较大,但是对于学生的即兴伴奏课程却各有特色。线谱模式以五线谱及固定唱名法及思维方式为根本,高校多以刘聪和孙维权编写的伴奏教程为主,整个教学过程将会涉及调性及其识别、和弦选配、和声思维方式等,皆为五线谱的固定唱名感觉及思维。这种始终以五线谱及固定唱名贯穿全程的可以称之为线谱模式。简谱模式是指在钢琴即兴伴奏教学中以简谱及首调唱名法思维为根本,使用教材以刘智勇公式化为主,教学过程所涉及的内容与线谱模式大同小异,其特点是首调和声感觉和思维贯穿全程,故此称之为简谱模式^[5]。

2.教材内容重点与学习的关系

教材是高校即兴伴奏教学的主要参考依据,最早音

乐教材都是由校内的专业教师进行编纂,学生通过教师对于专业知识的归纳与整理进行学习,其灵活度相较于专业教材而言更高。随着教育面向现代化,高校编写的教材除了内部使用,也会将其出版供给更多的人参考学习。据大数据显示,国内即兴教材出版已有70余种版本,使用较多的是孙维权出版的《钢琴即兴伴奏入门教程》,泰尔主编的《钢琴即兴伴奏基础教程》等^[6],这些专业教材对于学生的学习具有极强的辅助性。作品以理论知识为主,如出现介绍不全面、基础题目练习与学生能力不相符等情况,也会影响学生的即兴伴奏水平。此外,较明显的一点是缺乏理论与实践的相互对应,教学框架与学生的需求发生脱轨,导致教材的指导流于表象,学生掌握的理论知识无法融入即兴伴奏中,缺乏相关实践技能。

五、高校即兴伴奏课程教学内容训练模式探析

1.加强即兴创编的练习

即兴,可以将其理解为临时发挥,没有记忆性的乐谱,按照自己的音乐情怀与专业知识即兴创造。即兴练习不单是键盘和声,在教学中必须突出即兴性、自主性、音乐性原则,加强学生综合能力的培养。在教学过程中,教师可以加入一些即兴创作的演奏训练,例如,在键盘和声练习中,教师可以利用主旋律与和声发展练习及主题发展练习即兴创作。引导学生根据指定的音乐对其即兴发挥,从小结构扩展至大结构,形成一整段完整的伴奏乐。此外,教师可以自编音乐,带领学生对陌生的符号进行伴奏,练就学生即兴发挥的能力。或者通过网络途径,自寻钢琴原创歌曲,对其进行伴奏,确保与主旋律一致,创造一段优美的和声,反复练习,课上课下反复练习,提高自己的创造力,进而巩固自己的即兴伴奏专业水平^[7]。在引导学生进行即兴创编练习时,还可以加入竞赛的内容,比如组织竞赛类活动,将学生分成学习小组,给他们提供一个主题,最后让学生即兴创编,教师根据学生的表现力以及乐曲本身的质量,给学生打分。另外,将学生分成学习小组,还可以便于他们在课下不断的练习,比如可以定期进行即兴创编练习,将自己的练习成果录制成视频,上传到学习平台上。不同小组可以互相打分,教师也可以参与其中,给学生一定的指导。活动的形式旨在增强学生进行创编,联系的积极性,让他们从被动练转变为主动练。

2.加强培养自弹自唱的能力

培养学生自弹自唱能力是即兴伴奏教学的关键部分,自弹自唱是学生综合能力的体现,涉及到乐理知识、弹

奏技能、综合水平等,也是教师的教学成果在学生身上的映射^[8]。高校教学中音乐教师主攻方向略有差异,具备良好的自弹自唱专业能力的教师最能引起学生的思想共鸣,在弹唱中不经意流露出真情实感,用乐谱写出自己的心情,与学生在弹奏中交流,与音乐零距离接触,带领学生突破知识的盲区,进而激发学生学习的欲望。自弹自唱说明弹与唱同等重要,在演奏过程中缺一不可,需要自己弹奏旋律,还要迎合旋律纵情歌唱,难度上比独唱上升了一个层面。演唱方式以坐唱为主,既要声情并茂演唱歌曲,还要看着乐谱进行弹奏,对于演唱者的专业性要求较高。例如:一条发声练习曲与多种伴奏音型搭配练习,唱名练习与即兴伴奏搭配练习等。总之,自弹自唱对于学生练习即兴伴奏具有至关重要的作用,教师引导固然不可缺失,但最为重要的是学生的勤加练习。

在练习的过程中,还有一种练习形式是至关重要的,那就是无旋律伴奏弹唱练习。这一能力,可以综合反映学生的伴奏能力。在这种练习中可以充分借助LogicPro软件,帮助学生改善无法唱准旋律,弹与唱无法配合等问题。借助这一软件辅助练习,学生可以将自己的演唱过程录制下来,在这一软件中,有音准修复插件,学生可以用此来校准自己的歌声音高,在此基础上,实现歌唱音准的提升^[9]。这种无旋律,无伴奏的弹唱,需要学生内心听觉能力较强,而这一项能力的提升,要靠长时间的训练才能实现。借助这一软件,学生可以在第一音轨上输入主旋律部分,随后播放,再听到旋律进行的同时,在第二音轨双手弹奏和弦与各种音型进行伴奏。这样的联系方式有助于学生更熟练地进行双手弹奏,同时听辨自身的演唱音高是否和主旋律一致,存在问题可以及时调整。在这一软件的辅助中学生,可以分步骤逐一解决自身在歌唱中以及伴奏编配中存在的问题,加强联系效果。

3.以和声等为主线

在进行即兴伴奏课程多元化教学时,还需要以和声以及肢体等为主线,引导学生进行学,听,练。在音乐中,和声是最基本的,同时又是非常关键的一个要素,对于这一部分的学习,也是即兴伴奏课程中的要点,有着理论基础的地位。学生对于和声的学习情况以及和声能力的高低,都会影响进行伴奏的效果。在进行歌曲伴奏处理时,对于和声的选择会直接影响整首伴奏的合理性以及完美性。由此也可以看出,在即兴伴奏课程中,教学时的一个要点就是培养学生对和声的运用能力。不

过在当前的教学中,和声理论与伴奏实践相脱节是一个非常典型的问题,这就是应该及时解决的。需引导学生了解和声语汇,比如和声功能,和弦外音等等,并让他们可以多练习弹奏这些和声语汇,在练习中,对其有更透彻的理解。而且通过不断的练习,也可以让学生形成更好的音感,在后续机型伴奏的过程中,能更准确快速的弹出好的和声。在学生有足够多的练习之后,可以运用听觉,熟悉和了解和弦的音响色彩,进而顺利建立和声的内心听觉,这对于他们进行伴奏是有重要作用的。在教学的过程中不能操之过急,而要循序渐进,引导学生多练习,教师的讲解应该尽量简练。

对即兴伴奏表演进行分析可以发现,一般来说,经验比较丰富的钢琴即兴伴奏者,他们对于音乐的处理速度是非常快的,在看到旋律谱后,能迅速调动自己以往积累的和声音响效果,将其和当前的伴奏内容充分结合。由此可以分析出,他们在看到旋律谱之后,内心是先出现和声音响效果的。当他们编配和弦时,并不是着眼于某一个独立的音符或者单独的小节,二是将乐句作为一个小的单位,并对其中的各种信息进行分析和处理^[10]。处理时有基本的和声进行框架,在这一框架中选配和弦,经过这样的改变,整体和声布局更完整,更连贯。而且在具体框架内尽可能多选配和弦也可以让和声的色彩及效果更强。

所以在即兴伴奏这一门课程中,学生在学习时,即兴伴奏编配和声是至关重要的,而对这一部分内容的学习,需要先认识和声语汇,提升自己听辨感知声音的能力,并尽可能多的存储和声音响。有了足够多的积累才,才可以在即兴伴奏,是顺利提取音乐中的和声信息特征,并和自己的存储信息相结合。进而对和弦进行处理,使其转化为一个个音响,最终完成对旋律的和声配置处理。

4.提高学生对简谱的唱、记能力

当学生在进行即兴伴奏时,必须有较强的简谱唱、记能力,他们需要熟悉调性,并有较强的使用简谱乐曲的能力,这样才能让伴奏更顺利的进行。与五线谱相比,简谱的学习会更容易,而且,练习时需要学生具备较强的单声部音乐思维,这和我国学生本身音乐练习方式是相同的,所以有较好的简谱,使用土壤。简谱,有着单一调性的歌曲旋律特点。所以学生在记谱以及读谱上是比较方便的。而且在记忆完毕之后,他们在键盘上运用简谱的调性概念,做各种音乐方面的练习也非常方便,所以这是培养学生调性概念的一个重要方法。因此在即兴伴奏课程教学中,就可以重视简谱这一内容。让学生

在后续毕业之后可以快速适应工作岗位需求,因为简谱的当前的应用范围是非常广泛的。借此也可以有效提升学生的即兴伴奏能力。

六、结束语

综上所述,即兴伴奏是一门综合性与艺术性兼具的学科,现如今高校课程教材理论知识过硬,学生实践能力稍逊。好的教学环境应以学生的综合发展为关键,以即兴伴奏能力为核心,构建阶段性教学目标,将学生的知识与能力放在同一界面上,除了即兴伴奏教学,还应重视学生其他音乐知识的高效发展。

参考文献:

[1]杨静,陶理璠,李珍.高校的即兴伴奏在学前教育就业方向的教学改革[J].音乐时空,2019,000(019):106-107.

[2]杨静,陶理璠,李珍.高校的即兴伴奏在学前教育就业方向的教学改革[J].艺术评鉴,2019,000(019):P.106-107.

[3]吴一帆.翻转课堂教学模式在高校钢琴即兴伴奏

教学中的应用研究[J].戏剧之家,2020, No.354(18):69-69.

[4]吴宗畅.高校钢琴即兴伴奏课程改革探究——以需求为导向设计钢琴即兴伴奏课程[J].参花(下),2020(9).

[5]陈怡君.浅谈高校钢琴即兴伴奏教学的几点思考[J].2021(2017-23):119-119.

[6]卢运海.高校钢琴即兴伴奏教学有效性提升有效路径分析[J].作家天地,2020,000(001):P.170-170,172.

[7]刘亮.信息化时代背景下高校钢琴即兴伴奏演奏现代化研究[J].北极光,2019, No.266(12):32-33.

[8]马晓波.高校钢琴即兴伴奏能力的培养[J].黄河之声,2019,000(005):61-62.

[9]宋扬帆.浅谈高校钢琴即兴伴奏教学有效性提升路径[J].北方音乐,2019,039(019):105-106.

[10]赵敏.高校钢琴教学中学生即兴伴奏能力提升策略探究[J].2021(2020-18):47-48.