

中国钢琴即兴演奏研究现状与发展趋势

李 淼^{1,2}

1. 湖北民族大学音乐舞蹈学院 湖北恩施 445000

2. 菲律宾克里斯汀大学国际学院 菲律宾马尼拉 1004

摘要: 关于钢琴即兴演奏研究的文献, 学术界在方法上主要采用定性描述, 较少进行定量分析。^[1] 本文以定量实证为主, 结合定性分析获得研究结论, 所用数据来源于中国知网 (CNKI)。使用 CNKI 系统工具与知识图谱工具, 对 1980 至 2021 年间收录的 3414 篇“即兴演奏”主题文献进行分析, 发现该领域逐渐形成以孙维权、吴跃华等为核心的作者; 以《钢琴即兴伴奏教程新编》(书)、《钢琴即兴弹奏为什么在我国发展缓慢——听乐随谈之一》等为代表的核心文献; 研究多聚焦于即兴伴奏、课程教学、技能训练等, 新兴交叉学科音乐治疗以及爵士乐等逐渐成为热点。

关键词: 钢琴即兴演奏; CNKI; 文献计量; 现状与趋势

Research status and development trend of piano improvisation in China

Miao Li

1. School of music and dance and Hubei Minzu University Hubei Enshi 445000

2. Philippine Christian University Center for International Education Philippines Manila 1004

Abstract: Research on piano improvisation has mainly relied on qualitative descriptions, with few studies using quantitative analysis.^[1] This paper takes a primarily quantitative approach, complemented by qualitative analysis, using data from the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) database. The authors used CNKI system tools and knowledge graph tools to analyze 3414 articles on the topic of “improvisational performance” published between 1980 and 2021. They found that the field is gradually being led by core authors such as Wei-Quan Sun and Yue-Hua Wu, and core literature such as New Compilation of Piano Improvisation Accompaniment Tutorial and Why Piano Improvisation Develops Slowly in China - Musings on Music. The research focuses on improvisational accompaniment, course teaching, and skill training, with emerging interdisciplinary fields such as music therapy and jazz becoming increasingly popular.

Keywords: piano improvisation; CNKI; bibliometry; status and trend

中国钢琴即兴演奏教学与研究, 始于 20 世纪八九十年代, 迄今呈现多元化的发展趋势。总体而言, 国内钢琴即兴演奏及教育研究, 目前尚处于基础性文献累积期, 数量大幅增长, 广度不够, 深度不足。以学习借鉴国外研究成果, 总结教学实践经验, 对音乐教育的意义价值进行阐释为主。例如, 即兴伴奏、高校课程教学和即兴演奏技能训练等。多年以来, 学术界在即兴演奏教育方向、学科目标、教学方法等重大核心议题, 一直不够明确化和系统化。在认识上还存在不少误区或片面、模糊之处^[2]。从现有文献来看, 学术界在研究方法上主要采用描述分析, 很少进行系统量化研究。故此, 提供真实有效的数据, 对我国钢琴即兴演奏领域研究现状进行深入分析, 并提出合理化建议, 对推动该领域的发展显得十分重要。

关于“即兴”(Improvisation)概念的界定, 目前学界对此基本问题并未达成共识, 例如有“即兴演奏”、“即兴伴奏”、“即兴创作”、“即兴表演”、“即兴创造”、“即

兴发挥”、“即兴性”等方面。本文将采用“钢琴即兴演奏”作为主题词, 为避免累赘力求简洁, 后文使用的“即兴演奏”概念指代“钢琴即兴演奏”。

一、研究设计

(一) 数据来源

以中国知网 (CNKI) 作为数据源, 设置时间区间为 1980 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 输入主题词“即兴演奏”, 即篇名、关键词、摘要, 这三项中一项或多项包含“即兴演奏”的文献, 检索时间为 2022 年 1 月 10 日。通过排除会议报纸等不相关文献, 最后获得 3414 篇文献作为研究对象。从表 1 统计数字可见, 国内发表的有关即兴演奏的研究论文, 主要集中在 2000 年至今二十年左右的时间。其中有 182 篇文章分布在 58 种核心刊物上。

表 1 CNKI 近 40 年即兴演奏发文章量统计

1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2019	2020-2021
	1990 (5)	2000 (32)	2010 (162)	2020(216)
1981 (3)	1991 (7)	2001 (33)	2011 (206)	2021(133)
1982 (1)	1992 (9)	2002 (52)	2012 (192)	
	1993 (11)	2003 (50)	2013 (197)	
1984 (2)	1994 (16)	2004 (61)	2014 (226)	
1985 (1)	1995 (18)	2005 (74)	2015 (231)	
1986 (2)	1996 (16)	2006 (68)	2016 (228)	
1987 (4)	1997 (18)	2007 (118)	2017 (252)	
1988 (7)	1998 (26)	2008 (119)	2018 (226)	
1989 (13)	1999 (30)	2009 (140)	2019 (209)	

(二) 研究方法

“即兴音乐”作为总体调查对象，包括即兴演奏、即兴伴奏、即兴创作、即兴表演等方面。对重点单位进行非全面调查，使用“即兴演奏”作为重点调查对象。对“即兴演奏”进行调查，能够从数量上反映“即兴音乐”总体在该标志总量方面的基本情况，也能够比较集中地反映出“即兴音乐”研究课题的总体情况。尽可能提高数据的信度与效度，用“即兴演奏”文献统计量对“即兴音乐”研究现状进行分析，对今后的研究趋势进行推测，给学者们今后研究即兴音乐提供参考借鉴。从中国知网(CNKI)获得数据后，对文献数据进行计量分析。

二、即兴演奏相关文献分析

(一) 核心期刊分析

1980-2021近40年CNKI收录即兴演奏核心期刊文献182篇，发文量远低于普通期刊，仅占总发文总量的5.3%。大部分即兴演奏研究文献刊载在一般艺术类期刊以及高校硕博论文。刊载即兴演奏研究排名前10的核心刊物为《人民音乐》《音乐创作》《大舞台》《中国音乐》《四川戏剧》《黄钟》《中央音乐学院学报》《中国音乐学》《中国教育学刊》《音乐探索》等。

(二) 核心作者与机构分析

在CNKI数据库中选择主题词“即兴演奏”，发文量前20名的作者，共发表论文147篇，占发文总量的4.31%。通过作者信息可以看出，国内研究即兴演奏领域的学者众多，但影响力高的作者较少，作者间合作关系不明显，还未形成核心作者群体，缺乏专业理论组织指引。

从文献的学科背景看，音乐教育占比93.12%，其它学科占比较少。作者基本上是从事高校音乐教育的学者，有常年从事钢琴即兴配弹教学与研究的专职教师，有多年从事声乐与舞蹈钢琴伴奏的钢琴教师，有热衷于钢琴即兴配弹探索研究的和声及理论教师，有关注钢琴即兴演奏的作曲工作者等。

发表3篇及以上论文的作者共67人，发文量为342篇，占总发文量的10%。张放以16篇的发文量名列第一，其次是刘柱、储望华、郭兰兰、陈波、张建国、吴成、孙维权，吴跃华、陈世军等人。这些作者研究领域不尽相同，涉及即兴演奏各个领域，一些研究达到较高的水

平，产生了较大的影响。从数量来看，表中67位作者构成了即兴演奏研究群体的重要组成部分。

被引10次以上的作者。孙维权以188次高居榜首，其次是吴跃华77次，陈世军61次，刘柱48次，储望华46次，郭兰兰42次，以上6位作者共被引用462次，占被引总数的5.48%。

根据发文量与被引次数计量指标，综合测评影响力最大的是孙维权、吴跃华、陈世军、刘柱、储望华、郭兰兰等6位学者。孙维权发表论文7篇，被引达188次，主要关注即兴伴奏与即兴弹奏教学相关研究，其撰写的《钢琴即兴弹奏为什么在我国发展缓慢——听乐随谈之一》一文被引94次，受到众多学者关注，其位居首位的总被引频次表明其学术成果受到学界认可。吴跃华发文量为7篇，被引77次，其文章《也谈“有关‘即兴伴奏’问题”——与魏廷格先生商榷》受到学者们关注，被引频次较高，达到44次。陈世军发文7篇，被引61次，主要关注钢琴即兴伴奏课程教学。刘柱发文10篇，被引48次，对钢琴即兴伴奏教学与实践进行了一些探索。郭兰兰发表相关论文10篇，被引42次，主要关注即兴演奏以及爵士乐等方面的研究。值得一提的是，旅居澳大利亚的钢琴家、作曲家储望华，共发表10篇文章，被引46次，其中9篇是关于“实践与训练：你能够即兴演奏”主题，著者根据自己的即兴表演实践，获得的一些宝贵经验和感悟。

根据检索数据进行分组，可以得到发文量与共被引频次最多的40个学术机构。可以发现，发文量与共被引频次最多的20所机构均为高等院校，是目前即兴演奏研究的主要力量。沈阳音乐学院成果数量最多，发表论文76篇，其次是上海音乐学院56篇，四川音乐学院41篇。20所研究机构中有9所师范院校，这由师范类院校的办学属性所决定，音乐师范类专业对于即兴演奏及伴奏研究的需求较高。根据普赖斯(Prince)文献定律，所给出的指数定义和计算公式重要推论， $N = 0.749\sqrt{(N_{mac})}$ ，N值的大小作为选择核心机构的最低量值。本研究中沈阳音乐学院发文最高为76篇，最高共引频次为上海音乐学院196次。将76和196两项数值带入公式进行计算，可以得到发文量最低标准为 $N=6.53\approx 7$ ，被引频次最低标准为 $N=10.486\approx 10$ 。数据表明，国内6所音乐学院，9所师范大学，以及一些艺术院校是即兴演奏研究领域的核心机构。

(三) 核心文献分析

分别以被引题名“即兴演奏、即兴伴奏、即兴弹奏、即兴创作”等术语作为检索条件，从CNKI的数千条文献条目中，综合显示出40次及以上的高频被引文献信息，这些文献在即兴演奏研究领域具有一定影响力，对学科发展起着引导作用。

在这些高频次被引文献中，刘聪、韩冬、冯德钢、谢哲邦、孙维权、泰尔所著教材或专著位于前列，这些

文献对于学科发展具有深远的影响力。其中孙维权除了两本教材以外，还有1篇论文《钢琴即兴弹奏为什么在我国发展缓慢——听乐随谈之一》排在了被引频次第4位，是被引频次最高的一篇文章，该文主要分析了我国师范教育课程结构与师资结构方面存在的问题，并提出了一些解决的办法。高被引频次表明该文对后来即兴演奏研究产生了一定的作用。从这些文献的主题，可以看到中国即兴演奏研究领域，所体现出的基础性和实用性，反映出中国即兴演奏研究目前的现状。

（四）研究热点分析

关键词是表达文献主题的核心概念，是论文信息最高度的概括，最能体现出文章内容的精髓。利用citespace工具，进行即兴演奏文献数据关键词计量分析。出现频次大等于25的关键词有40，关键词第一位“即兴伴奏”，第二位“钢琴”，第三位“即兴演奏”，其它关键词有：钢琴教学、钢琴伴奏、爵士乐、学前教育、伴奏音型、和声、音乐治疗、高校、能力、键盘和声等。可见我国即兴演奏研究仍聚焦于“钢琴即兴伴奏”领域。

综合分析关键词统计数据，可将即兴演奏研究分为以下四类：

首先是即兴伴奏与演奏，例如“即兴伴奏”“钢琴”“即兴演奏”分别排在第1至3位，占据数量频次非常高，突出了基础性、应用性特点；其次是课程教学，例如“钢琴教学”“教学”、“学前教育”、“高校”的频次分别排在第4，第6，第8位和第12位；然后是技能训练，例如有关“和声”、“能力”等关键词频次是85次，63次，分别排在第10，第13位；最后是新兴交叉学科，“爵士乐”、“音乐治疗”关键词频次是105次和75次，分别排在第7，第11位，逐渐成为该领域的研究热点。

三、结语

通过对我国即兴演奏研究的核心刊物、作者、机构、文献及关键词等方面进行分析。可以发现，目前即兴音

乐研究成果数量多、发展快，且呈现多元化趋势，但在核心类音乐期刊上发表的数量较少，成果质量有待提升。即兴音乐理论研究仍未能引起学者专家们的足够关注和重视，缺少系统化研究。研究者仍聚焦于基础应用领域，体现出“即兴伴奏、演奏技能、教学方法”等特点。在重要基础理论领域，以及音乐美学、音乐教育学、音乐心理学等前沿领域，即兴演奏研究资源还应大力挖掘。研究数据表明，即兴演奏相关文献的作者和机构大多源于各大音乐学院和艺术院校。学者之间的研究合作关系不明显。还未形成核心作者群体，缺乏专业理论组织指引。

为此，应促进个体从独立研究转向群体合作研究，提出新思想和新见解，采用新范式和新方法，特别是跨学科、跨专业学术研究活动，拓展研究内容的广度和深度。在研究层次上，从基础性应用转向归纳综合及创新发展，全面提升学术研究水平。《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020年）》顶层设计中指出，培养创新人才战略目标的重要性与紧迫性，对于我国即兴演奏学科建设与发展具有重要的指导意义。2017年11月，“全国首届‘即兴演奏艺术’专题研讨会”在南方科技大学艺术中心成功举办，来自全国各地的专家学者以及世界各地的艺术家相聚一堂，共同分享教学成果及演奏经验。通过这些活动，对促进中国即兴演奏学术研究具有积极意义。在历史征程新的起点上，呼吁更多专家学者参与到该领域中，推动即兴演奏研究在中国的创造性转化和创新性发展，使我国的即兴演奏学科逐步迈向成熟。

参考文献：

- [1] 刘苗, 周莉, 许颂. 云南音乐相关文献的可视化分析 [J]. 复旦学报(自然科学版). 2021. Vol 60 卷 No 3
- [2] 罗甜甜. 论以创造教育理论为指导的钢琴即兴演奏教学理念与实践. [D]. 上海: 上海音乐学院. 2012:11.