

高校音乐教育专业钢琴即兴伴奏教学策略研究

杜楠

西安外事学院

DOI:10.12238/er.v8i8.6307

[摘要] 该研究围绕高校音乐教育专业钢琴即兴伴奏教学展开研究,探讨了钢琴即兴伴奏教学的重要性及其基本原则,包括注重实践能力、强化和声基础、培养即兴思维和强调风格多样等方面,针对当前教学中存在的问题提出了情境模拟教学、项目式学习法、多元曲式训练及分角色伴奏练习等有效策略,旨在提升学生的综合音乐素养和实际操作能力,这些策略不仅促进了学生的自主学习和创新能力,也增强了其在不同音乐场景中的适应力和表现力,为培养高水平的钢琴伴奏人才提供了理论支持和实践指导,具有重要的现实意义和应用价值。

[关键词] 高校; 音乐教育专业; 钢琴即兴伴奏

中图分类号: G642 文献标识码: A

Research on Teaching Strategies of Piano Improvisation Accompaniment for Music Education Majors in Colleges and Universities

Nan Du

Xi'an International University

Abstract: This paper focuses on the study of piano impromptu accompaniment teaching for music education majors in colleges and universities, discusses the importance and basic principles of piano impromptu accompaniment teaching, including paying attention to practical ability, strengthening harmony foundation, cultivating impromptu thinking and emphasizing diverse styles, and puts forward effective strategies such as situational simulation teaching, project-based learning, multi-form training and role-based accompaniment practice. These strategies not only promote students' autonomous learning and innovative ability, but also enhance their adaptability and expressive force in different music scenes, providing theoretical support and practical guidance for cultivating high-level piano accompaniment talents, which has important practical significance and application value.

Keywords: colleges and universities; Music education major; Piano improvisation accompaniment

引言

高校音乐教育专业中的钢琴即兴伴奏教学是培养学生综合音乐素养和实践能力的重要环节,而随着教育改革的不断深入,对钢琴伴奏人才的需求日益增长,传统教学模式已难以满足现代教学需求,因此探索更有效的教学策略具有重要现实意义和研究价值。

1 高校音乐教育专业钢琴即兴伴奏教学的概述

钢琴即兴伴奏作为高校音乐教育专业的重要课程,旨在提升学生的综合音乐能力与实践应用水平,该课程要求学生在理解和分析乐曲结构的基础上,结合和声、节奏与风格特点,进行实时的钢琴伴奏创作,即兴伴奏与传统钢琴演奏不同更加强调整活性、创造力及对音乐整体的感知与控制能力,在教学过程中不仅要培养学生的和声基础与伴奏技巧,还需注重听觉训练、风格把握和现场应变能力的培养,当前即兴伴奏教学正逐步从以教师灌输为主,转向以学生主动参与、实践创新为核心,推动其教学内容与方法不断优化,日益体

现出实践性、综合性和应用性的特点^[1]。

2 高校音乐教育专业钢琴即兴伴奏教学的基本原则

2.1 注重实践能力

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中,“注重实践能力”是教学的核心原则之一,钢琴即兴伴奏本质上是一种高度依赖实践的音乐表现形式,要求学生在实际演奏中灵活运用音乐理论知识、演奏技巧及创作思维,将所学内容转化为现场音乐表现,仅靠理论学习或机械练习难以有效提升学生的即兴水平,因此教学应注重实践导向,通过丰富的课堂练习、伴奏演示与模拟演出等形式让学生在真实或接近真实的音乐环境中锻炼应变与表达能力,逐步提升演奏的自信与熟练度。注重实践能力还意味着教学要贴近学生未来的职业需求,增强其实用技能。高校应在课程中设置多样化的伴奏情境,如声乐、器乐、小组合奏等,通过实战演练帮助学生掌握不同风格与类型的伴奏方法,同时教师应指导学生进

行伴奏作品的分析与重构,引导其在实践中发现问题、解决问题,提升综合音乐素养,只有将理论与实践紧密结合才能真正实现钢琴即兴伴奏教学的育人目标,培养出适应多种音乐场景的高素质音乐教育人才^[2]。

2.2 强化和声基础

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中,“强化和声基础”是提升学生即兴创作与伴奏能力的关键原则,和声知识是构成伴奏内容的基础,掌握和声进行、和弦连接、调式调性等理论内容,有助于学生在演奏过程中迅速构建和声框架,增强音乐表达的逻辑性与完整性,尤其在即兴演奏中学生需根据旋律进行实时和声填充,这对其和声理解与应用能力提出了更高要求,因此教学应注重系统性和实用性,从基本和弦结构到复杂和声色彩的应用,循序渐进地训练学生的和声思维。强化和声基础还要求将理论知识融入实践环节中,做到学以致用。教师可以通过和声模进练习、和声填空、旋律配和声等方式,提升学生的实际操作能力,在伴奏教学中引导学生识别和应用不同风格下的和声语言,增强其对音乐风格和情感的把握,同时通过对经典作品的和声分析与模仿使学生在理解的基础上进行再创造,逐步建立起稳定的和声感觉与结构意识,唯有牢固的和声基础作支撑,学生才能在即兴伴奏中游刃有余,真正实现音符与情感的自由转换^[3]。

2.3 培养即兴思维

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中,“培养即兴思维”是实现教学目标的核心环节,即兴伴奏不仅是一项技能,更是一种思维方式,要求学生具备快速反应、创造性表达和灵活运用音乐语言的能力,传统钢琴教学多以谱面演奏为主,学生容易形成依赖感,缺乏自主构建音乐内容的意识,因此教学应从根本上改变学生的学习方式,引导其在不依赖乐谱的前提下,根据旋律、节奏、风格等要素自主组织伴奏内容,发展音乐即兴的思维习惯和创造意识。为了有效培养即兴思维,教师需设计多样化的教学活动,如旋律模仿、节奏变奏、和声填充与风格转换等,使学生在不断尝试与探索中形成自我风格,同时通过情境模拟、小组合作和角色扮演等形式增强学生的表达主动性和音乐互动能力,激发其创造潜能,教学中还应注重引导学生打破对错误的恐惧,鼓励大胆尝试,营造宽松、开放的学习氛围,只有当学生在思维层面实现从“被动执行”到“主动创造”的转变,钢琴即兴伴奏的教学目标才能真正实现,学生也才能在未来的音乐教育与实践中展现更强的适应力与表现力。

2.4 强调风格多样

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中,“强调风格多样”是提升学生综合艺术素养与实际应用能力的重要原则,钢琴即兴伴奏广泛应用于不同类型的音乐作品中,如古

典、民族、流行、爵士、戏剧等,每种风格都有其独特的和声语汇、节奏特征与表现方式,若教学仅局限于某一单一风格,学生将难以适应多变的演出或教学需求,因此课程设置应涵盖多种音乐风格,引导学生掌握各类伴奏技法,增强其风格辨识力与适应能力,使其在面对不同演唱或演奏对象时,能够准确表达音乐内涵与风格特征。风格多样还意味着教学要有针对性地引导学生了解不同风格背后的文化背景和表现逻辑,教师可以通过分析范例作品、风格模仿练习、跨风格即兴创作等方式,拓展学生的音乐视野,提升其风格表现力与即兴转化能力,同时教师应鼓励学生在实践中进行风格对比和转换训练,提升其灵活运用音乐语言的能力,多样化的风格训练不仅有助于激发学生的兴趣与创造力,还能更好地满足其未来在教学、演出、伴奏等多元化职业路径中的实际需求,实现钢琴即兴伴奏教学的全面发展目标。

3 高校音乐教育专业钢琴即兴伴奏教学的策略

3.1 情境模拟教学

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中,情境模拟教学是一种行之有效的教学策略,旨在将学生置于真实或近似真实的音乐表演环境中,从而提升其实践能力与应变能力,该方法通过模拟演出、课堂排练、舞台伴奏等多种实际演奏情境,使学生在动态的音乐互动中,掌握即兴伴奏的基本规律与技巧,情境模拟与传统的课堂灌输相比更能激发学生的学习兴趣与参与热情,有助于培养其节奏感和声感,以及音乐表达的整体协调能力,在情境中学习还能帮助学生更好地理解不同演唱者、演奏者对伴奏的需求,从而实现更有针对性和艺术性的配合。情境模拟教学还具有极强的实践导向性和综合训练功能,教师可以设置多样化的模拟场景,如声乐独唱、合唱排练、器乐协作、音乐剧表演等,引导学生根据不同表演者和音乐风格调整伴奏策略,这种教学方式不仅能够锻炼学生的临场反应能力,还能培养其舞台意识和音乐合作能力,同时模拟过程中教师可即时给予反馈,帮助学生发现问题、及时调整,逐步提升其在真实表演环境中的自信心和专业素养,情境模拟教学真正实现了“在做中学”是钢琴即兴伴奏教学中实现知识技能转化与提升综合能力的重要途径。

3.2 项目式学习法

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中,项目式学习法是一种注重实践与成果导向的教学策略,旨在通过任务驱动的方式,引导学生在真实或模拟项目中完成即兴伴奏的学习与应用,这种方法通常以具体项目为核心,如为一首歌曲设计完整伴奏方案、参与一场声乐排练、配合完成音乐会节目等,学生在项目推进过程中需要综合运用和声、节奏、风格分析与演奏技巧,从而提升其整体音乐素养与即兴能力,

项目式学习突破了单一技能训练的局限使学生在解决实际问题的过程中，逐步形成系统的伴奏知识结构与操作流程。项目式学习法强调学生的主动参与和合作交流有助于培养其团队协作能力与独立思考能力，教师可根据课程内容与学生能力水平设定难度适宜、内容贴近实际的项目任务，如为不同风格的歌曲编配伴奏、参与声乐课教学合作等，学生通过项目调研、设计、实施和展示四个环节锻炼从构想到落地执行的全过程能力，教师则在过程中扮演引导者和评估者的角色，给予技术指导与过程反馈，学生通过一系列项目的完成不仅能掌握即兴伴奏的技巧，更能将其应用于真实教学与演出场景中，实现知识向实践的有效转化，这种以“做中学”为核心的教学方式有助于全面提升学生的职业胜任力和音乐综合能力。

3.3 多元曲式训练

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中，多元曲式训练是一种重要的教学策略，旨在帮助学生熟悉和掌握多种不同音乐曲式的结构特点与表现方式，钢琴即兴伴奏不仅要求学生具备扎实的技术基础，还需要能够灵活应对各种曲式，如二部曲式、三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及现代自由曲式等，学生通过多元曲式训练可以深入理解不同曲式的内部逻辑和发展规律，从而在即兴伴奏时更好地把握音乐的节奏走向、情感变化和层次结构，提升伴奏的整体表现力与艺术感染力。教师实施多元曲式训练时应设计涵盖多种曲式的教学内容，鼓励学生在练习中分析曲式特点，并结合和声、节奏与风格元素进行即兴创作和伴奏演练，训练中可以通过乐曲拆解、结构重组、曲式转换等方式提升学生对曲式的敏感度和适应能力，多元曲式训练不仅提升了学生的专业技能，也促进了其音乐思维的开放与创新，有助于培养具备综合素质和创新能力的水平钢琴伴奏人才。

3.4 分角色伴奏练习

在高校音乐教育专业的钢琴即兴伴奏教学中，分角色伴奏练习是一种有效的教学策略，旨在通过模拟真实的演奏环境，让学生分别扮演不同的音乐参与角色，如独唱者、器乐演奏者、合唱团成员等，从而增强其对伴奏角色和功能的理解，学生通过这种练习不仅能够体验到作为伴奏者在不同音

乐场景中的责任和作用，还能培养其灵活调整伴奏风格和技巧的能力，分角色练习有助于提升学生的合作意识，使其更好地理解与演奏者之间的互动关系，增强音乐表现的协调性和整体感。教师在具体实施过程中可以安排学生分组，分别扮演主奏和伴奏角色，进行多种形式的合作演奏，如声乐与钢琴、器乐重奏与钢琴伴奏等，学生通过反复练习学会根据不同表演者的需求调整伴奏力度、节奏和和声安排，提高即兴反应能力和现场应变能力，同时教师应引导学生关注表演者的呼吸、节奏变化和情感表达，培养细致的听觉观察力和敏感度，分角色伴奏练习不仅提升了学生的实践操作能力，还增强了其舞台表现力和团队合作精神，是培养高素质钢琴即兴伴奏人才的重要教学途径。

4 结语

高校音乐教育专业钢琴即兴伴奏教学作为提升学生综合音乐素养和实践能力的重要环节，必须不断创新教学理念与方法，通过注重实践能力、强化和声基础、培养即兴思维以及强调风格多样等基本原则，结合情境模拟、项目式学习、多元曲式训练和分角色伴奏练习等策略，能够有效促进学生的全面发展，只有将理论与实践紧密结合激发学生的创造力和主动性，才能培养出既具备扎实专业技能，又能灵活应对多样音乐环境的高水平钢琴伴奏人才，未来随着音乐教育的不断深化和多样化发展，钢琴即兴伴奏教学也应持续探索更加科学、系统和个性化的教学模式，为学生的成长和专业发展提供坚实保障。

[参考文献]

- [1] 刘洋杨. 高职音乐教育专业钢琴即兴伴奏能力的培养策略[J]. 戏剧之家, 2024(31): 193-195.
- [2] 曾佑洲. 高师音乐教育专业中钢琴即兴伴奏课程建设探究[J]. 教师博览, 2023(21): 18-20.
- [3] 常凯. 高职院校钢琴即兴伴奏教学中的问题及解决方法探析[J]. 现代职业教育, 2023(12): 137-140.

作者简介:

杜楠(1994.05-), 男, 汉族, 陕西咸阳人, 硕士研究生, 助教, 研究方向为音乐教学。