

小学音乐教师钢琴即兴伴奏技能现状与策略

王雅雯

西藏民族大学附属中学 陕西咸阳 712099

摘要:近年来,美育教育地位不断提升,钢琴即兴伴奏技能是课堂教学的必备教学手段,其考验着音乐教师综合素养与实践技能双重效能。笔者就当前小学音乐课堂应用现状入手,着力关注钢琴即兴伴奏的实用性,结合其艺术价值,提供教学个案参考,探索培养小学音乐教师钢琴即兴伴奏技能的新路径,以期更好的优化音乐课堂。

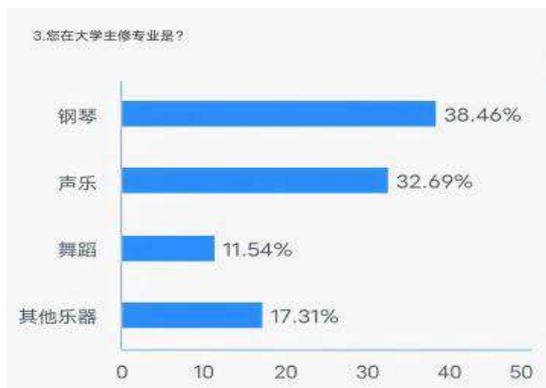
关键词:小学音乐教师;钢琴即兴伴奏;技能提升

引言:

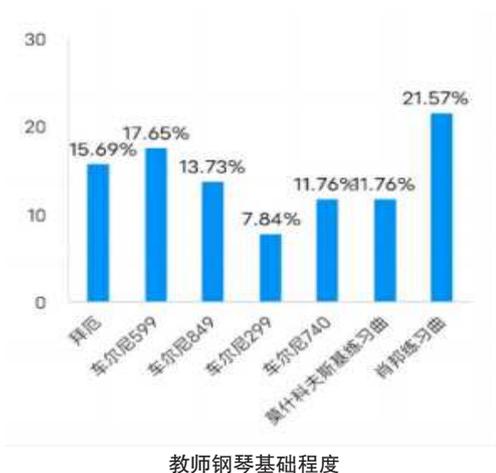
“即兴”究其本意指:演奏者事先无提前准备,就当下演奏者的内心实际感受创作或演奏乐曲,是一种随机应变的能力,一种综合音乐素养的集中体现,一种音乐创造力与想象力的高度融合。^[1]即兴伴奏多的是教师在课堂仅依据歌曲旋律,加入自身对音乐作品的理解而编配的钢琴伴奏,边创边弹的能力。要求教师必要熟练掌握键盘演奏技巧,同时兼备深厚音乐理论基础及丰富的音乐感知力与想象力,使得乐曲具有灵便实用的价值意义。

小学钢琴即兴伴奏应用现状

目前高校已开设钢琴即兴伴奏相关课程,但普遍重理论轻实践,未能有效融入实际音乐课堂活动。笔者采用了随机抽样调查法,进行线上调查统计,共收到 52 份有效问卷来自十四个城市部分一线音乐教师、音乐学院大四在校学生、音乐师范在校学生,其中一线教师占 58.82%,师范院校学生(小学音乐实习教师)31.37%,音乐学院学生(小学音乐实习教师)9.8%。



教师主修专业 (表 1.1)



(图 1.2)

上述图表反映出小学音乐教师(实习)在高校学习期间主修专业之不同,钢琴基础弹奏程度参差不齐,问卷显示在 52 位调查对象中 30.77% 的老师有系统学习过相关课程,61.54% 简单学习过相关课程,7.69% 未接触过该类课程;认为钢琴即兴伴奏非常有必要应用于小学音乐课堂占比 67.31%,且能够在课堂中运用即兴伴奏技能的小学音乐教师占比为 57.69%。

笔者在一至六年级年级采用了随机抽样调查法,共发放问卷 350 份,进行当面发放填写并收回。从学生对音乐课程喜爱度、钢琴即兴伴奏在音乐课堂应用情况、音乐作品的理解,音乐课期许及建议四个方向开展调查,发现即兴伴奏在学生中受众度较高,教师弹奏音乐作品的速度、力度和声音响辅助下能够快速理解作品,同时期待参与到更多的音乐实践活动。

目前小学音乐课堂教学中存在的问题

笔者在教师问卷中设计了问题,就小学音乐教师目前现阶段在课堂中进行钢琴即兴伴奏时遇到的困难进行归纳梳理:

1. 师范类高校虽已开设相关专业课程,但学习过程中实践经验不足,只能单一地用一级、四级、五级和弦进行初级和声伴奏教学;

2. 拿到歌曲没有首要分析曲谱,没有预先了解调式调性、力度、速度等音乐要素,在弹奏伴奏在课堂中即兴伴奏可能会出现弹错旋律音或和弦,影响学生对音乐作品的审美体验;

3. 小学音乐教师主修专业不同,钢琴基础程度参差不齐,部分音乐教师非钢琴专业,在演奏中左右手不协调,部分车尔尼 740 以上的教师可以熟练的弹奏正谱伴奏,遇到简谱或无伴奏乐谱时不知如何弹奏;

4. 乐理基础知识与键盘弹奏脱节,不知如何为旋律编配符合乐曲体裁风格的织体伴奏;

5. 部分教师习惯用固定调概念弹奏,而非首调概念,以至于移调异常困难。

3. 钢琴即兴伴奏技能提升对策

“增加时间去训练这种在头脑中快速形成乐谱中音乐进行的大致框架,以想象的形式储存在大脑中,思路—大脑储存—大脑提取—键盘弹奏”这样一个思维过程。小学音乐教材中的演唱歌曲,篇幅较短,旋律节奏简洁,曲式结构较为规整,旋律跳进变化较少,但其包涵各种歌曲体裁类型,仍需教师通过训练来获得快速形成乐曲行进的大致框架,需要提升钢琴即兴伴奏的四个必备能力即和声思维能力、曲式分析能力、专业技能演奏能力、织体编配设计能力最终呈现于音乐课堂教学^[2]。

3.1. 和声思维能力

和声通常是乐曲(歌曲)中乐句之间的纽带,推进乐思的展开,发挥其功能性和色彩性。功能性在于明确调性,而色彩性体现于和弦变化展现的和声艺术效果。“和声的功能性”是指和弦对于调式中心的支持和瓦解力度。“和声的色彩性”是指多声部调式调性基础上的和声润色程度(如柔和、婉约、偏离、游离等)。

在大小调和声体系中(以 C 大调为例,如图 2.1),调内和弦主要有:主和弦(T)、下属和弦(S)、属和弦(D)。

在乐曲陈述中,基本功能进行为 T-S-D-T、T-S、S-T、D-T 或 T-D。(D-S 是反功能进行)部分小学音乐教师非钢琴专业,钢琴基础为拜厄、车尔尼 599 程度,教师可以运用其三和弦基本保证乐曲(歌曲)流畅进行,同时也鲜明的强调了乐曲的调式调性。



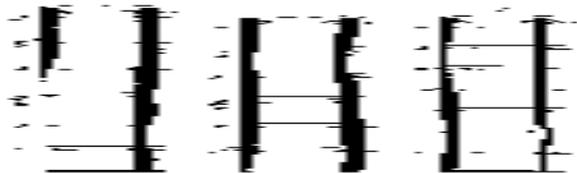
(图 2.1- 以 C 大调为例)

为丰富乐曲(歌曲)的音响效果,使和声色彩性体现于音乐中,就要发挥调内和弦的主功能、属功能、下属功能。主功能组内: I 级主和弦(T)、VI 级和弦、III 级和弦;下属功能组内: IV 级下属和弦(S)、II 级和弦、VI 级;属功能组内: V 级属和弦(D)、III 级和弦、VII 级和弦。



(图 2.2- 以 C 大调为例)

在功能进行中,依据“代替”原则,在音乐课堂中合理使用副三和弦或常用的副属和弦伴奏来渲染歌曲(如图 2.3),学生可以从中获得更好的音响视听效果,培养其多声部听觉思维,感受歌曲调性从稳定到不稳定再回归到稳定的和声进行逻辑效果。



(图 2.3- 以 C 大调为例)

音乐作品是民族音乐时,采用五声调式编配和声伴奏,常用的有大三和弦附加大六度、附加大二度。



(如图 2.4 均为首调唱名)

3.2. 曲式分析能力

乐曲以记录的音乐符号形成乐谱，存在严密的内在逻辑规律和联系，是作曲家激昂振奋或蕴鲈之思的真实记录，是音乐作品的骨骼。

小学音乐教材演唱歌曲篇幅短小，但曲式分析仍是即兴伴奏不可或缺的重要环节。杨儒怀先生陈述结构概念时，突破以往只有宏观抽象“只见森林，不见树木”的思维模式，对陈述结构广泛引入调式调性、和声、节奏、旋律、织体、力度等音乐要素，其主要强调乐汇、乐节、乐句等小结构之间的组织特征，形成了作品分析理论的严密体系。

3.3. 专业技能演奏能力

钢琴即兴伴奏的最终呈现取决于教师专业技能的演奏能力，所需技术程度须达到车尔尼 849 以上的流畅程度。教师在业余时间需花费大量时间练习，通过练习《哈农》掌握断奏、连奏两大基本弹奏方法。掌握五指独立性的弹奏技法，熟练流畅弹奏二十四个大调的音阶与琶音。

重点学习教程曲目《拜厄钢琴基础教程》、《车尔尼钢琴初级教程作品 599》、《车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849》等教程，循序渐进练习演奏技法，练习中关注作品曲式结构、调式调性、和声连接、音乐风格、乐句乐段划分等内容的掌握，形成系统化规范化的演奏习惯^[3]。

3.4. 风格织体设计能力

小学音乐教师在课堂中快速配奏设计出旋律风格相关的伴奏织体并完整弹奏呈现，能够高效完成教学目标，学生通过教师呈现的即兴伴奏能够更充分的了解音乐体裁风格，提升音乐感知力，关注音乐作品听觉的感性体验和理性记忆。

按演奏技巧区分，钢琴即兴伴奏有无旋律伴奏、带旋律伴奏。带旋律伴奏相对简单，需要演奏者弹奏伴奏的同时，加入歌曲旋律，这样有助于演唱者把握歌曲旋律音准和节奏，常用于教师新授歌曲时；无旋律伴奏是指演奏者无需提供歌曲旋律，在与旋律和声协和的范围内，更加灵活的演奏。即兴伴奏常见和声伴奏织体有柱式和弦、半分解和弦、全分解和弦^[4]。

3.4.1. 铿锵有力的进行曲风格

进行曲风格一般选用柱式和弦，风格倾向军队行进或颂歌，柱式伴奏音响浑厚坚实，节奏鲜明有力，表现出歌曲的行进律动感，如小学音乐教材（人民音乐教育出版社）四

年级上册第一单元《歌唱祖国》、《义勇军进行曲》；三年级下册《祖国祖国我们爱你》、二年级下册《共产儿童团歌》、《中国少年先锋队队歌》等。

柱式和弦（带旋律）伴奏音型谱例一：



柱式和弦（无旋律远距离低音和弦）伴奏音型谱例二：



3.4.2. 活泼欢快的舞蹈性风格

在儿歌作品中，舞蹈性歌曲较多，歌曲能够反应人民生活场景下的劳动、载歌载舞的欢庆场景，速度较快，情绪积极热烈，具有鲜明的风格和节奏，如小学音乐教材（人民音乐教育出版社）三年级下册《剪羊毛》、四年级上册《哦，十分钟》、《幸福拍手歌》、五年级上册《丰收的节日》等；伴奏音型常选用半分解和弦、分解和弦。

半分解（带旋律）伴奏音型谱例三：



半分解（带旋律）伴奏音型谱例四：



3.4.3. 优美动听的抒情风格

抒情风格的音乐作品需要钢琴伴奏的推动，增强音乐感染力，表现出心潮澎湃的音乐情绪，故采用分解和弦伴奏音型较多，以音乐教材（人民音乐出版社）六年级下册第五单元歌曲《今天是你的生日》（片段）设计伴奏为例。

分解和弦（带旋律琶音）伴奏音型谱例五：



该乐曲为二段体结构，高潮时第二乐段，在演奏时琶音型伴奏织体可设计在第二段，或左手弹奏改为十六分音符，使伴奏在听觉上更有音乐流动性，设计不同织体弹奏两个乐段更有层次和鲜明对比，学生在听觉和演唱中体会歌曲结构。

3.5. 即兴移调能力

面向小学校合唱团学生（二至六年级）舒适音域在小字组 b 到小字二组 c 之间，教师在选择练声曲目或歌曲时需要注意，部分合唱正谱伴奏调式不适用于小学阶段学生，因此亟需教师即兴升降调，教师需看正谱移调，该能力考验老师日常练琴的积累与功底，练习时可用先将音阶进行十二个



结语

小学音乐教师的钢琴即兴伴奏技能水平参差不齐，从小学课堂应用现状入手，探究技能水平提升对策是必要的。

笔者认为，提升和声思维、曲式分析、专业技能演奏、风格织体设计、即兴移调这五个能力是钢琴即兴伴奏技能的起点。强化该项技能不仅有助于一线小学音乐教师提高音乐课堂教学效率，对课堂所学乐曲（歌曲）起到补充和衬托作用，也助于小学音乐学科的建设，并作为教师专业发展技能培养的一种方式，最大的意义是让技能有效运用到实际教学中去。

参考文献：

- [1] 杨小龙. 即物穷理 兴之怡然——中国高校教师钢琴即兴伴奏能力提升与实践 [J]. 中国音乐, 2022(05):200-202.
- [2] 曹泓. 应用型本科院校钢琴实践教学中学生即兴伴奏能力培养途径研究 [J]. 艺术评鉴, 2017(17);
- [3] 陈华. 高校钢琴教学中学生即兴伴奏能力提升策略 [J]. 当代音乐, 2018(03);
- [4] 陈蕾. 浅谈高师免费师范生钢琴即兴伴奏能力的培养 [J] 西南大学学报(社会科学版). 2010.

作者简介：

王雅雯（1996-），女，汉族，青海西宁人，本科学历，二级教师，研究方向为音乐教育。

课题项目：

2023 年校级课题，课题名称《小学音乐教师钢琴即兴伴奏技能培养路径研究》课题编号：xzmdfz2022902。