

音乐史视角下高职学生即兴伴奏创编能力培养研究

卞晓月

安徽艺术职业学院, 安徽 合肥 230000

摘要: 即兴伴奏创编能力是高职音乐专业学生核心职业素养的重要组成部分,直接关系到其未来岗位的适应能力与专业发展空间。当前高职即兴伴奏教学普遍存在重技法轻内涵、重训练轻视野的问题,学生的编配能力往往停留在公式化套用层面,缺乏风格适配性与艺术创造力。本文从音乐史的研究视角出发,对照历史发展经验剖析当前高职即兴伴奏创编能力培养面临的现实困境,从理论积淀、听觉训练、技法锤炼三个维度明确能力养成的核心内容,并从课程内容重构、教学方法创新、实践平台搭建、师资队伍建设的四个方面提出具体的培养路径,以期高职音乐专业人才培养质量的提升提供借鉴。

关键词: 音乐史; 高职教育; 钢琴即兴伴奏; 创编能力; 培养策略

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202609031

0 引言

钢琴即兴伴奏这一艺术形式,并非现代音乐教育发展后的新生事物,而是始终贯穿于中西方音乐艺术的整体发展进程之中。西方巴洛克时期形成体系的通奏低音演奏、古典主义阶段音乐大师的现场即兴演绎,中国传统戏曲伴奏中随腔应变的灵活处理、近代以来群众歌咏活动里的临场编配实践,诸多历史事实都印证着,即兴能力历来是衡量音乐家综合素养的核心标准之一。在高职即兴伴奏创编能力的培养过程中引入音乐史的研究视角,既是对艺术教育内在规律的遵循与回归,也是破解当下教学瓶颈、切实提升人才培养质量的重要切入点。引导学生系统梳理即兴伴奏艺术的历史演进脉络,能够使其深入把握不同风格编配技法的形成逻辑与适用边界,摆脱公式化技法套用的固化思维,逐步形成兼具实用价值与艺术表达张力的即兴创编能力。

1 高职学生即兴伴奏创编能力培养的现实困境

1.1 学生基础分层明显,历史认知存在断层

高职音乐专业的生源构成相对复杂,学生入学时的音乐基础与过往学习经历差异显著。一部分学生在入学前便接受过长期系统的钢琴训练,具备较为扎实的演奏功底与乐理知识储备;但也有不少学生音乐学习起步较晚,此前仅接触过简单的器乐启蒙,乐理与视唱练耳基础普遍薄弱,部分学生甚至连最基本的键盘演奏能力都不具备。学生间如此明显的水平分层,使得沿用统一标准的教学模式很难兼顾全体学生的学习需求。基础薄弱的学生往往难以跟上整体教学进度,容易出现知识断层,学习信心受挫;而基础较好的学生又会觉得课堂内容偏

于基础,自身的演奏与创编能力得不到充分的拓展与提升^[1]。

更为突出的问题是,学生普遍存在音乐历史认知的断层。多数学生的音乐学习集中在技能训练层面,对中西方音乐史的发展脉络、不同时期的音乐风格特征缺乏系统了解,对即兴伴奏的历史起源与发展演变更是知之甚少。部分学生将即兴伴奏简单等同于“给旋律配和弦”,认为只要掌握几种固定织体就能应对所有作品,这种认知偏差直接导致其编配作品缺乏风格辨识度。比如有的学生为古典主义艺术歌曲编配时,使用流行音乐的柱式和弦节奏型;为中国民族民歌编配时,生硬套用西方大小调功能和声,出现明显的风格错位,本质上就是历史认知不足导致的审美判断缺失。

1.2 教材内容同质化严重,历史语境融入不足

教材是教学实施的核心载体,当前高职即兴伴奏教材普遍存在同质化、单一化的问题,难以满足能力培养的多元需求。多数教材按照和弦类型、织体类型划分教学单元,以技术性练习为主要内容,侧重训练学生对固定和弦连接、标准伴奏音型的掌握,整体框架与内容设计多年来没有明显突破。这种编排模式虽然能够帮助学生快速掌握基础技法,却也容易让学生形成僵化的编配思维,陷入“公式化套模板”的学习误区。

从音乐史的角度审视,现有教材最大的不足在于历史语境的缺失。教材中的练习曲目大多脱离具体的历史背景与风格定位,很少对作品的创作时期、风格特征、体裁属性进行讲解,更没有将编配技法与历史发展脉络相关联。学生在学习过程中只知道“这样配”,却不理解“为什么这样配”,也不知道这种技法适用于哪类风格的作品。同时,教材中收录的中国本土音

乐作品与民族风格编配案例占比偏低,对中国近代以来即兴伴奏的发展成果吸纳不足,不利于学生本土化创编能力的培养,也难以适应基层文化服务与基础教育的实际需求^[2]。

1.3 师资结构有待优化,史学视野存在局限

教师队伍的专业能力直接决定教学质量,当前高职即兴伴奏师资队伍存在明显的结构性短板。一方面,部分院校的即兴伴奏课程由钢琴专业教师兼任,这类教师往往具备扎实的演奏功底,但缺乏即兴伴奏的系统训练与一线实践经验,对即兴创编的教学规律把握不足,教学中容易照搬钢琴演奏的训练模式,忽略即兴能力的培养。另一方面,多数教师的知识结构集中在演奏与技法层面,缺乏系统的音乐史学训练,对不同历史时期的音乐风格、伴奏形态演变研究不深,难以从史学与审美的层面引导学生理解编配的内在逻辑。

此外,部分教师的职业实践经验不足,对中小学音乐课堂、群众文化活动等岗位的即兴伴奏需求了解不够,教学内容与职业实际需求存在脱节。历史上优秀的即兴伴奏人才都是在大量舞台实践与应用场景中成长起来的,脱离实践的纯课堂教学,本身就违背了即兴伴奏艺术的发展规律。师资层面史学视野与实践经验的双重局限,是制约学生即兴伴奏创编能力提升的重要因素。

2 音乐史视角下即兴伴奏创编能力的养成维度

2.1 以史学脉络为线索构建和声曲式理论体系

理论知识是即兴伴奏创编的根基,而和声、曲式等核心理论的发展本身就是音乐史的重要组成部分。培养学生的创编能力,不能让学生孤立地记忆和弦连接规则与曲式结构类型,而要以音乐史的发展脉络为线索,帮助学生理解理论技法背后的生成逻辑与演变规律。

具体而言,和声学的学习要沿着历史脉络展开,从巴洛克时期功能和声的初步形成,到古典主义时期严谨的正格、变格终止体系,再到浪漫主义时期副属和弦、远关系转调带来的和声色彩拓展,直至20世纪多元化和声语言的出现。学生只有理清每一种和声技法的产生背景与审美追求,才能在创编中根据作品风格选择恰当的和声语言,而不是盲目堆砌复杂和弦。曲式分析能力的培养同样要结合历史语境,了解不同时期典型的作品结构特征,把握古典主义三段式的均衡感、浪漫主义作品的结构张力,以及中国民族音乐起承转合的结构逻辑,这样

才能在编配时合理安排伴奏的层次变化,与作品结构形成呼应^[3]。

2.2 以经典作品为载体强化视唱练耳听觉基础

视唱练耳是即兴伴奏创编的前提,只有具备敏锐的听觉感知与内心听觉,才能快速捕捉旋律特征、判断和声色彩、完成即兴编配。音乐史中沉淀下来的经典作品,是视唱练耳训练最优质的素材,将听觉训练与史学认知相结合,能够实现能力与素养的双重提升。

视唱训练可选取中外不同历史时期的经典旋律片段,让学生在演唱中体会各异的旋律线条、节奏韵律与调式特征,逐步建立风格化的音准与节奏感知。练耳遵循由浅入深原则,训练素材均取自对应时期经典作品,通过对比不同时期的作品片段,既能提升学生的听觉分析能力,又能同步积累风格认知,让听觉训练真正服务于即兴创编。

2.3 以风格分类为核心打磨钢琴演奏技术能力

钢琴演奏技术是实现即兴创编的载体,技术训练不能脱离具体的音乐风格孤立进行。从音乐史的发展来看,每一种演奏技术、伴奏织体都对应着特定的历史时期与艺术风格,按风格分类开展技术训练,能够让学生在掌握技术的同时,明确其适用场景。

基础技术训练中,音阶、琶音与和弦练习需结合不同调式与音乐风格推进,大小调音阶练习对接古典主义作品的旋律特征,民族调式音阶训练适配中国本土作品的编配需求,让技术训练直接服务于风格化创编。织体训练需系统梳理各历史时期的典型伴奏织体,在强化手指独立性、提升演奏流畅度的同时,讲清各类织体的历史渊源与风格特点,明确其适用范围,避免机械套用。同时要着力培养学生的首调思维与移调能力,使其熟练掌握各调音阶与和弦,适配不同演唱场景的调性需求,夯实职业能力基础。

3 音乐史融入高职即兴伴奏创编能力培养的实践路径

3.1 重构分层课程内容,贯穿史学发展主线

针对学生基础分层的现状,结合音乐史的发展脉络,构建分层递进的课程内容体系。对于基础薄弱的学生,教学起点放在基础乐理与键盘基本技能上,同时融入音乐史基础常识,选取近代群众歌曲、简单校园歌曲作为入门编配素材,让学生在掌握基础技法的同时,建立初步的风格认知。对于有一定基础的学生,则

按照中西方音乐史的时间顺序,开展分时期、分风格的专题化教学,每个专题都遵循“历史背景讲解—经典作品分析—编配技法提炼—即兴实践训练”的逻辑,让学生在历史语境中掌握创编方法。

教材建设方面,要打破现有教材的同质化格局,组织编写融入音乐史视角的特色教材与讲义。补充不同历史时期的经典作品案例,增加中国民族音乐与当代流行音乐的编配内容,每一首作品都附带历史背景、风格特征的详细解读,让教材不仅是技法训练册,更是风格认知的载体^[4]。

3.2 创新课堂教学模式,推动分析与创编融合

改变传统“讲技法、练套路”的教学模式,将作品分析与即兴创编深度融合,构建“史—析—创”一体化的课堂教学流程。每一节创编训练课,都先从音乐史的角度切入,介绍作品所处的时代背景、作曲家的创作风格、作品的体裁与情感内涵,帮助学生建立风格认知;再引导学生对作品的旋律走向、和声走向、曲式结构进行细致分析,提炼出编配的核心要点;最后让学生基于分析结果开展即兴编配实践,教师针对学生编配中的风格偏差、技法问题进行针对性指导。

在教学过程中,要注重学生即兴应变能力的培养,借鉴历史上音乐家的即兴表演经验,设置多样化的临场模拟场景。比如临时调整演唱调性、模拟演唱速度变化、设置演唱失误场景等,训练学生快速调整伴奏方案的能力。

3.3 搭建多元实践平台,以史促创提升应用能力

即兴伴奏创编能力本质上是一种实践能力,只有在大量的应用实践中才能得到真正提升。院校可以结合音乐史主题,搭建多元化的实践展示平台,激发学生的创作热情,检验教学成果。比如定期举办主题式即兴伴奏比赛,设置古典

主义风格编配、中国民歌编配、流行歌曲即兴改编等专项赛道,让学生在备赛与参赛过程中深化对不同风格的理解,提升创编的熟练度与创造力。

结合高职教育的职业属性,积极拓展校外实践渠道,组织学生参与校园文化活动、社区群众歌咏、中小学音乐课堂辅助等实践项目,让学生在真实的应用场景中锻炼即兴伴奏能力。这些实践场景中的作品风格多样、需求灵活,能够促使学生跳出课堂上的固定模板,根据实际情况灵活调整编配方案。

3.4 强化师资队伍建设,补足史学素养短板

师资队伍是教学改革落地的关键,要从史学素养与实践能力两个维度提升教师的综合教学能力。院校要定期组织即兴伴奏教师参加专项培训,内容涵盖音乐史学、风格分析、创编技法等多个方面,鼓励教师开展音乐史与即兴伴奏融合的教学研究,通过教研活动更新教学理念、优化教学方法。同时要建立常态化的交流机制,推动即兴伴奏教师与音乐史教师的教研合作,实现不同课程之间的知识联动。

针对实践经验不足的问题,要积极引进校外行业专家参与教学,聘请专业院团的伴奏演员、中小学优秀音乐教师、群众文化机构的音乐骨干担任兼职教师,通过专题讲座、示范教学、实践指导等形式,将一线的实践经验带入课堂。

4 结语

从音乐史的视角审视高职学生即兴伴奏创编能力的培养,本质上是让即兴伴奏教学回归艺术教育的本质,从技法训练走向素养培育。即兴伴奏艺术在数百年的发展历程中积累了丰富的风格遗产与技法经验,这些都是当代音乐教育最宝贵的资源。将音乐史的视野融入即兴伴奏教学,能够帮助学生跳出公式化的编配框架,深刻理解不同风格的内在逻辑,真正做到知其然更知其所以然。

参考文献:

- [1] 严佳宇.高校钢琴伴奏教学中流行音乐改编策略与即兴演奏路径探析[J].流行歌曲,2026,(13):109-112.
- [2] 周棋佩.即兴演奏训练对音乐感知能力的影响[J].云端,2026,(16):51-53.
- [3] 贺亚菲.音乐美学视角下即兴演奏的价值体现与实践策略探究[J].流行歌曲,2025,(21):46-48.
- [4] 高唱.古典钢琴音乐即兴演奏的历史脉络与现代表演路径探析[J].流行歌曲,2025,(19):13-15.

作者简介: 卞晓月(1993.02—),女,汉族,安徽合肥人,硕士,助教,研究方向:中西方音乐史。

项目信息: 安徽省职业与成人教育协会教育科研规划课题,《钢琴即兴伴奏在高职艺术院校中的教学与实践》(项目编号:AZCJ2025044)。