

美育视域下的高校钢琴即兴伴奏课程改革微探

杨杨

格涅辛音乐学院, 俄罗斯 莫斯科 121069

DOI: 10.61369/ETR.2025490029

摘 要 : 美育作为全面发展教育体系的重要组成部分, 其核心在于培养学生的审美感知、审美鉴赏与审美创造能力。高校钢琴即兴伴奏课程不仅是音乐专业教学的关键环节, 更是承载美育功能的重要载体。基于此, 本文针对美育视域下的高校钢琴即兴伴奏课程改革展开研究, 阐述了课程改革的重要价值, 深入剖析了当前教学中存在的问题, 针对性提出了改革对策, 旨在推动高校钢琴即兴伴奏课程与美育深度融合, 提升学生的综合音乐素养与审美能力。

关 键 词 : 美育; 高校; 钢琴即兴伴奏; 课程改革; 审美能力

A Preliminary Exploration of the Curriculum Reform of Piano Improvisation Accompaniment in Universities from the Perspective of Aesthetic Education

Yang Yang

Gnesin Academy of Music, Moscow, Russia 121069

Abstract : As an important part of the all-round development education system, the core of aesthetic education lies in cultivating students' abilities of aesthetic perception, aesthetic appreciation and aesthetic creation. The piano improvisation accompaniment course in universities is not only a key link in music professional teaching, but also an important carrier for undertaking the function of aesthetic education. Based on this, this paper conducts research on the curriculum reform of piano improvisation accompaniment in universities from the perspective of aesthetic education. It expounds the important value of the curriculum reform, deeply analyzes the existing problems in current teaching, and puts forward targeted reform countermeasures. The aim is to promote the in-depth integration of the university piano improvisation accompaniment course with aesthetic education, and improve students' comprehensive music literacy and aesthetic ability.

Keywords : aesthetic education; universities; piano improvisation accompaniment; curriculum reform; aesthetic ability

引言

高校作为人才培养的重要阵地, 其美育工作的质量直接关系到大学生综合素质的提升。钢琴即兴伴奏课程是高校音乐学、音乐教育等专业的核心课程之一, 它集钢琴演奏、和声理论、音乐分析与音乐创作于一体, 具有较强的实践性与创造性^[1]。在美育视域下, 传统的钢琴即兴伴奏课程教学已难以满足新时代人才培养的需求, 课程改革势在必行。因此, 本文对美育视域下的高校钢琴即兴伴奏课程改革进行深入探讨, 具有重要意义。

一、美育视域下的高校钢琴即兴伴奏课程改革的重要价值

(一) 有利于夯实音乐审美基础

音乐审美基础是学生进行音乐学习与审美活动的前提, 它包括对音乐基本要素(节奏、旋律、和声、音色等)的感知与理解。钢琴即兴伴奏课程的学习过程, 本身就是一个不断感知与理解音乐基本要素的过程^[2]。在传统教学中, 教师往往只注重学生对伴奏音型、和声进行的机械记忆与模仿, 而在美育视域下的课程改革中, 教师会引导学生深入分析音乐作品的结构、调式调

性、和声色彩等, 让学生在掌握技巧的同时, 感受音乐要素所带来的审美体验。这种教学方式不仅能够帮助学生夯实音乐审美基础, 还能够培养学生对民族音乐的认同感与自豪感, 提升其文化自信。

(二) 有利于培养审美鉴赏能力

审美鉴赏能力是美育的核心目标之一, 它要求学生能够对音乐作品的思想内涵、艺术风格、表现手法等进行准确地判断与评价。钢琴即兴伴奏课程具有较强的综合性, 学生在学习过程中需要接触大量不同风格、不同体裁的音乐作品, 这为培养学生的审美鉴赏能力提供了丰富的素材。在美育视域下的课程改革中, 教

师会将审美鉴赏融入教学的各个环节,引导学生从多个角度对音乐作品进行赏析^[3]。此外,学生在进行即兴伴奏创作后,教师可以组织学生进行互评与自评,让学生在评价过程中不断反思自己的创作,进一步提高其审美鉴赏能力。

（三）有利于丰富音乐表现力

音乐表现力是指学生运用音乐技巧与手段,将音乐作品的思想情感与艺术内涵准确、生动地表达出来的能力。在美育视域下的课程改革中,教师会更加注重培养学生的创造性思维与情感表达能力,鼓励学生在即兴伴奏创作中融入自己的审美体验与情感理解^[4]。即兴伴奏的创作过程也能够激发学生的想象力与创造力,让学生在音乐创作中体验到审美创造的乐趣,进一步提升其音乐表现力。

二、高校钢琴即兴伴奏课程教学中存在的问题

（一）美育内容渗透欠缺

当前,许多高校的钢琴即兴伴奏课程教学仍以技巧训练为核心,美育内容渗透严重欠缺。教师在教学过程中,往往只注重学生对伴奏音型、和声进行、转调技巧等专业知识与技能的掌握,而忽视了对学生审美能力的培养与音乐文化内涵的挖掘。课程教学内容多局限于教材中的范例讲解与练习,缺乏对音乐作品审美特征、文化背景、思想情感等方面的深入分析,导致学生在学习过程中难以形成正确的审美观念与审美趣味。这种重技巧、轻美育的教学模式,导致学生在即兴伴奏创作中往往只追求技巧的娴熟,而缺乏情感的投入与审美的思考,难以创作出具有较高审美价值的作品。

（二）学生重视程度不足

学生对钢琴即兴伴奏课程的重视程度不足,也是当前教学中存在的突出问题之一。一方面,部分学生认为钢琴即兴伴奏课程只是钢琴演奏课程的附属,对其重要性认识不足,在学习过程中缺乏主动性与积极性。他们往往将更多的时间与精力投入到钢琴独奏技巧的练习中,而对即兴伴奏的学习敷衍了事,导致在实际应用中难以胜任伴奏工作。另一方面,课程教学中美育内容的缺失,使得课程学习变得枯燥乏味,难以激发学生的学习兴趣。学生在学习过程中只是机械地模仿教师的范例,缺乏创造性与主动性,难以体验到即兴伴奏创作的乐趣与成就感。

（三）课堂教学方法单一

课堂教学方法单一是制约高校钢琴即兴伴奏课程教学质量提升的重要因素。当前,大多数高校的钢琴即兴伴奏课程仍采用传统的“教师讲、学生听”的填鸭式教学方法,教师在课堂上占据主导地位,学生则处于被动接受的状态。教师通过讲解理论知识、示范演奏范例、布置练习任务等方式进行教学,学生则按照教师的要求进行机械的练习,缺乏与教师、同学之间的互动与交流。这种单一的教学方法难以激发学生的学习兴趣与创造性思维,也不利于学生审美能力的培养。在课堂上,学生没有足够的机会进行即兴创作与展示,难以将所学的理论知识与实践相结合。

三、美育视域下的高校钢琴即兴伴奏课程改革对策

（一）渗透美育元素,深挖作品文化内涵

为有效渗透美育,钢琴即兴伴奏课程教师要注重挖掘钢琴作品的文化内涵,将美育贯穿于课程始终,在锻炼学生音乐技巧的同时,培养学生音乐审美能力,促进学生良好发展。第一,合理选择课程内容。在设置课程内容中,教师要将不同体裁与风格的音乐作品以及不同地域、不同文化背景的音乐作品收集来作为音乐教育资源,丰富学生的多元欣赏体验。例如可以从欧美流行音乐、西方经典乐曲、民歌、中国近当代流行乐曲等类型作材料作为教材,从而领略不同音乐学科的不同面貌^[5]。第二,分析音乐作品文化内涵。对于每一部作品,教师都要讲述其和声音程、辅助音谱例等技术层面的问题,同时再通过这些作品历史背景、作者生平经历、音乐流派发展轨迹及其影响因素等文化层面的信息。例如在指导学生为贝多芬《欢乐颂》改编创作即兴伴奏时,讲解贝多芬的人生道路、这首歌曲的创作历史以及它倡导寻求自由、平等、和平的思想内涵,使学生对其内涵有着更为深刻的理解,就能够更好地把握歌曲的主旋律情绪和美学特征^[6]。同时,教师还可以引导学生感受这些豪迈的旋律以及繁复的和声带来的强烈的视觉冲击力,提高学生的审美艺术鉴赏能力。

（二）转变学生思想,提高学生重视程度

转变学生思想、提高学生对钢琴即兴伴奏课程的重视程度,是确保课程改革顺利实施的重要前提。第一,强调钢琴即兴伴奏课程的重要性。在课程开始之初,教师必须向学生介绍钢琴即兴伴奏课的重要性,阐述钢琴即兴伴奏课在音乐专业的现实意义及就业意义,通过一些优秀钢琴即兴伴奏者的人生励志故事引起学生兴趣,并培养学生对即兴伴奏课的关注度和热情。教师可以组织音乐鉴赏会、即兴伴奏比赛、音乐演出等活动,给学生提供展现自我即兴创作的机会,让学生体会到即兴伴奏的快乐和满足感^[7]。第二,注重激发学生学习兴趣。教师可以引导学生在自己感兴趣的音乐上加入即兴伴奏创作,如为其所喜爱的音乐写作即兴伴奏音乐或与朋友一起合作音乐,从而提升学生学习动力、学习主动性等。其次,教师还要增加与学生的对话与互动,并深入了解学生学习困境及遇到的挑战并及时提出相应的建议,提高学生自信心^[8]。

（三）更新教学模式,重视协作实践学习

为提升课程教学质量,教师要注重更新教学模式,重视引导学生进行协作,鼓励学生开展学习实践,丰富学生学习体验。第一,改变传统教学模式。教师应该应用多种教学方法来进行教学,包括互动式、探究式和体验式教学,例如“项目驱动教学法”,将学习主题进行项目化分割,如“即兴演奏与配弹民族歌曲的即时配伴奏”“即时配弹改换节拍调歌曲”,让学生们通过小组合作的形式完成相关项目。在这个过程中,通过搜集整理信息、交流讨论、实践创造的途径,自主地获取知识以及操作技能,并进一步锻炼学生的创新能力以及团队协作能力^[9]。第二,加强协作实践学习。一般来说,钢琴即兴伴奏是与音乐形式(例如声音音乐形式或是声乐的乐器演奏音乐形式等)结合在一起进行

的，教师可以在课堂上鼓励学生与声乐系的学生或是器乐系的学生合作，例如参与一些融合互动的实践活动。例如，给声乐系的学生配伴奏，帮助他们排练歌曲的演出；与器乐系的学生组成团队，共同演奏一首音乐作品。学生们便可以应用所学习的相关钢琴即兴伴奏的技巧来为现实音乐表演服务，这样就可以进一步提高他们的演奏以及实践表现。

（四）优化考核内容，细化评价标准

在美育视域下，教师应建立多元化的考核评价体系，将过程性考核与终结性考核相结合，注重对学生审美能力、创造性思维与实践能力的评价。第一，优化考核内容。教师不仅要对学生的即兴伴奏技巧进行考核，还要加强对学生审美鉴赏能力和创造性思维等素养的考核。比如可以考核学生对音乐作品的分析与鉴赏能力、即兴伴奏创作能力、与其他音乐专业学生的协作表演能力等^[10]。第二，采用多样化的考核方式。评估内容可涉及日常任务、教学活动、课题产出、学期展示等，比如日常任务可指临时编曲的实践活动与乐曲的研究报告等；教学活动指标可能是学生的积极性和参与交流等；课题产出的形式可以是小组成员的集体

成果；期末时是个人或者团体形式的临时编曲展示或是合作演奏。第三，细化评价指标。评价指标应注重突出美育导向，如在评价学生的即兴伴奏作品时，不仅要评价其技巧的娴熟程度，还要评价其对作品情感的表达、风格的把握、审美创意的体现等方面。同时，应采用学生自评、互评与教师评价相结合的评价方式，让学生在评价过程中不断反思自己的学习与创作，提高自己的审美能力与评价水平。

四、结语

综上所述，在美育视域下推进高校钢琴即兴伴奏课程改革，是新时代高校美育工作的必然要求，也是提升音乐专业人才培养质量的重要举措。在教学过程中，教师要优化教学内容，丰富教学方法，重构评价体系等，这样来帮助学生夯实音乐审美基础，提升学生的审美鉴赏能力。在后续工作中，教师要不断改革与实践，切实发挥美育在课程中的重要作用，为培养新时代音乐人才做出更大贡献。

参考文献

[1] 朱映瑜. 红色音乐文化融入高校美育实践课程教学的价值与路径探索——以“钢琴表演艺术”通识课为例[J]. 艺术家, 2024, (12): 77-79.

[2] 张荣, 苗琨鹏, 王一茹, 等. 课程思政视域下工匠精神融入钢琴课程的实践路径[J]. 邢台学院学报, 2024, 39(04): 161-165+173.

[3] 陈宇翔. 梧州学院. 地方高校钢琴课程思政美育融合创新教学的探索与实践——以梧州学院为例[J]. 梧州学院学报, 2024, 34(05): 71-79.

[4] 李珥聆. 音乐美育融入党史教育的探索与实践——以钢琴党史音乐为载体[J]. 音乐教育与创作, 2024, (09): 9-13.

[5] 赵昕. 基于“审美、行美、育美”理念下课程思政在高校钢琴教学中的渗透——以《我的祖国》为例[J]. 大众文艺, 2023, (17): 168-170.DOI: 10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2023.17.056.

[6] 孙欣桐. 意境美·创造美·欣赏美——在高职钢琴演奏中渗透音乐之美[J]. 艺术品鉴, 2023, (24): 163-166.

[7] 刘芸秀. 经典红色钢琴作品的美育价值与实践路径——以《红色娘子军》为例[J]. 四川戏剧, 2023, (05): 125-127.

[8] 张鹤. 初探思政视域下美育与高校钢琴教学的融合[C]// 广东省教师继续教育学会. 广东省教师继续教育学会教师发展论坛学术研讨会论文集（十七）. 西安翻译学院. 2023.100270.

[9] 娜莎. 浅谈钢琴教学的美育价值[C]// 广东省教师继续教育学会. 广东省教师继续教育学会第六届教学研讨会论文集（二）. 内蒙古师范大学音乐学院. 2023.003926.

[10] 郝丽莎. 新媒体背景下财经类高校音乐美育实践新赋能——以河北经贸大学钢琴艺术指导课为例[J]. 采写编, 2022, (11): 166-168.