

浅析钢琴即兴伴奏在初中音乐教育中运用的研究与实践 ——以 B 市 D 中学音乐课为例

周京沛 郭春蓉

长春师范大学，吉林长春，130032；

摘要：随着音乐教育向素养培养与综合能力发展的转型，将钢琴即兴伴奏视为培养学生音乐素质和增强其艺术表达能力的有效手段，具有重要意义。而当前实践中存在应用不普遍、教师能力不足、教材曲目伴奏生疏、与学生特征及需求脱节等突出问题。本研究以 B 市 D 中学音乐课为案例，聚焦钢琴即兴伴奏的实际运用状况，深入剖析其现存问题。基于实证调查与分析，研究旨在探讨有效的解决策略与实践路径，以期优化教学内容设计，激发学生学习兴趣，提升其音乐素养，并为初中音乐教师提供更具操作性的教学指导建议。

关键词：初中音乐教育；钢琴即兴伴奏；应用问题；教学实践

DOI：10.69979/3029-2735.25.12.023

1 引言

1.1 研究背景

《全日制义务教育音乐课程标准》着重强调了音乐教师在伴奏方面的素养，指出他们需要具备运用恰当乐器为学生的歌唱、演奏以及音乐欣赏活动进行即兴伴奏的能力。这体现了伴奏在音乐教育中的重要性和其对学生音乐理解与技能提升的促进作用，并要求教学乐器的选用需契合课堂主体——学生的需求，切实服务于学习过程。音乐教学不仅是教师音乐修养和创造力的全面检验，同时也显著提升了学生的音乐感知能力、表现技巧与参与热情。在初中阶段的音乐课堂上合理融入钢琴即兴伴奏，不仅能激发学生对音乐的浓厚兴趣，还能加深音乐修养的培养，推动学生在艺术表现力和创造力方面的全面进步，具有不可忽视的理论价值和实际应用意义。

目前我国初中阶段的音乐教学现状，钢琴即兴伴奏的推广和使用并未达到预期的理想水平。其普及之路遭遇了明显的阻碍：有些音乐教师对于钢琴即兴伴奏的作用和价值理解不够深入，普遍缺乏系统的即兴伴奏技能训练和有效的课堂教学实践经验；无论是音乐教学资源的投入与保障，还是课程设置中对即兴伴奏技能训练与应用的课时分配及重视程度，均显不足。这种教师能力短板与学校支持体系薄弱的双重制约，直接导致了钢琴即兴伴奏这一符合课标精神、契合学生需求的教学方式，在实际教学中难以得到有效推广和深入实施。本研究旨

在深入探究这一现状及其成因，寻求优化路径。

1.2 研究意义

本研究聚焦钢琴即兴伴奏在初中音乐教育中的运用，探索该创新教学方式的价值与路径，为深化音乐教育改革提供新视角；实践层面，通过揭示应用现状与问题，旨在为优化教学手段、激活学生的学习动力、以及提高他们在音乐领域的感知能力和表现技巧，提供了验证和支撑。通过实证分析，我们得出了一系列有助于提升教学质量和学生学习成效的结论。教师发展层面，研究成果将直接助力音乐教师提升即兴伴奏能力与教学策略，增强其专业素养，从而更有效地指导学生学习实践，推动课程目标达成。

2 研究现状

2.1 学校现状

本研究以 D 市 B 中学为典型案例，深入考察其钢琴即兴伴奏在初中音乐教学中的应用现状。调查发现，该校在推动即兴伴奏教学方面展现出以下特点，构成其独特的实践基础：

2.1.1 良好的物质保障与教学环境

学校高度重视音乐教学的硬件投入，配备了专业的音乐教室及优质的钢琴设备，为教师开展即兴伴奏教学奠定了坚实的硬件基础。

2.1.2 明确的实践要求与目标导向

学校对音乐教师的即兴伴奏能力提出了明确的教学要求。除掌握基本的钢琴演奏技巧外,教师被要求广泛熟悉不同音乐风格和多样化的教材曲目,旨在提升其针对不同教学情境灵活运用即兴伴奏的能力。

2.1.3 积极的支持态度与资源供给

学校方面对在音乐教学过程中采用钢琴即兴伴奏表现出了极大的热情与支持。这种支持不仅反映在对高质量硬件设施的投入上,同时也扩展到了对软件资源不断完善的重视。

2.2 教师现状

本研究聚焦初中音乐课堂钢琴即兴伴奏的实践环节,通过对教师层面的深入考察,发现其在运用过程中主要存在以下现实困境:

2.2.1 能力结构失衡,即兴技巧薄弱

(1) 灵活性欠缺:在应对不同曲风、情感表达以及节奏变化时,调整能力较弱,这使得伴奏与主旋律之间出现明显的分离现象,进而影响了整体的和谐性和协调性。

(2) 模式化倾向:过度依赖固定伴奏音型与套路,缺乏个性化创作和艺术表现力,伴奏效果单调刻板,缺乏感染力。

2.2.2 认知存在偏差,重视程度不足

(1) 定位边缘化:将其仅视为教学的辅助工具或点缀,而非培养学生综合音乐素养的核心手段。

(2) 理解浅表化:将即兴伴奏简单等同于“依据旋律叠加和弦”,未能认识到其深层所需的知识结构,例如和声学、曲式学、配器意识以及即兴创作思维、音乐风格感知等高阶能力。

2.2.3 基础功底制约,应用稳定性差

(1) 技术稳定性问题:在即兴演奏中易出现错音、节奏不稳、指法混乱等技术瑕疵,破坏伴奏的流畅性与准确性。

(2) 音乐表现力受限:由于技术上的局限性,在即兴演奏过程中,很难有效地运用多样的音色、细腻的力度变化以及丰富的表情处理来刻画音乐形象和营造浓郁的情感氛围。

2.2.4 创作编配能力匮乏,实践效果受限

(1) 系统训练缺失:普遍缺乏针对即兴伴奏创作与编配的系统性学习与培训。

(2) 综合能力要求高:在有限的时间内,针对各类歌曲创作适宜的伴奏,对教师的音乐综合素质提出了严峻挑战。这要求教师必须对曲目的结构框架、和声变化、节奏模式以及音色的匹配有着精准的把握。

2.3 学生现状

本研究不仅关注教师端的实践,亦通过教师观察与反馈,间接考察了初中生对钢琴即兴伴奏的接受度与体验。综合信息显示,学生在即兴伴奏教学情境中主要呈现以下状态,构成其运用效果的重要制约因素:

2.3.1 音乐基础薄弱导致认知与理解障碍

相当一部分学生对即兴伴奏的复杂性感到困惑,难以理解其艺术构思,例如和声变化、节奏织体的创造性运用及其对音乐表现力的提升作用。

2.3.2 学习难度感知引发抵触情绪与动机缺失

学生普遍反映即兴伴奏的“即兴性”和“技巧性”使其学习门槛较高,感觉“过于复杂”、“难以掌握”,尤其在尝试跟随伴奏演唱或理解伴奏逻辑时。

3 研究问题

3.1 音乐教师钢琴即兴伴奏能力有限

(1) 部分教师在面对具体歌曲时,难以在课堂情境所需的时间内,依据旋律的动态、调性的独特风貌以及情感的内在含义,快速制定出与主旋律协同的即兴伴奏策略。但在实际演奏阶段,技术短板常常显现,比如音准偏差、节奏的不稳定、和声搭配的不协调,例如和声进程不够自然、声部之间的连接过于突兀。

(2) 风格表现单一与创新能力匮乏:

在即兴伴奏的实践过程中,教师往往明显依赖于某种固定的模式,习惯性地重复使用几种特定的伴奏音型和和声模式。对各种音乐风格独有的语言、节奏和声色彩的主动研究和应用能力不足。

3.2 部分教师对教材曲目伴奏并不熟练

(1) 教材曲目熟悉度与掌控力不足

部分教师对教材中收录的经典或代表性曲目缺乏系统深入的研习和充分的伴奏准备练习。导致其对曲目的核心音乐要素,例如风格特征、调式调性、情感基调把握不准。

(2) 面对陌生曲目的教学策略失当与自信缺失:

当遭遇不熟悉或难度较高的教材曲目时,部分教师

表现出明显的自信心不足和应变能力欠缺。在应对策略上,部分教师选择回避即兴伴奏,或仅仅实施简化版的伴奏,这样既缺少艺术表现力,又未能有效引导学生。

3.3 钢琴即兴伴奏与学生特征与需求不符

(1) 学情分析缺位,曲目选择失当

在对初中生即兴伴奏曲目进行挑选时,某些教师忽略了学生所处的年龄阶段特有的心理需求、音乐理解能力、审美趋向及兴趣所在。

这种忽视学生实际情况的做法,常常使得所选曲目不是过于高难,例如和声结构复杂、节奏变换频繁,超越了学生的理解与参与水平,导致他们感到挫败。

差异化教学缺失,忽视个体潜能

初中生音乐感知力、表现力及基础水平存在客观差异。然而,部分教师在运用即兴伴奏时,采用“一刀切”的标准化模式。

互动机制匮乏,学生参与边缘化

即兴伴奏本应成为师生、生生音乐互动的桥梁。但实践中,部分教师过度聚焦于自身演奏的“技术呈现”。

3.4 钢琴即兴伴奏教学计划不完善

(1) 课程设计定位模糊,体系化框架缺位

部分教师在整体教学规划中,未能清晰界定即兴伴奏的教学目标、内容边界及其与其他教学模块的逻辑关联。

即兴伴奏常被零散、随意地嵌入到课堂活动中,缺乏循序渐进的技能训练序列和明确的能力发展目标,未能形成支撑学生持续进步的系统性教学框架。

(2) 实施过程机械固化,生成性教学意识薄弱

尽管已经有了初步的教学规划,但部分教师在执行过程中却过分依赖习惯路径和刻板的操作模式。教师严格地按照预先设定的步骤进行,缺少根据课堂教学实际情况灵活调整教学策略的认识与技能。

4 研究策略

4.1 深化音乐理论支撑与和声即兴应用能力

(1) 加强各类和弦结构、连接法则以及常用伴奏织体的深度学习与实践演练。鼓励教师分析经典伴奏范例,理解不同风格的和声语汇。

(2) 拥抱数字技术赋能创新学习与实践

借助于数字音频工作站(DAW)软件的强大功能,

教师可以方便地运用其内置的丰富音色库和多样的节奏模板来构思、编配并录制伴奏。

探索引入虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术构建模拟教学/演出场景,有效模拟真实课堂互动压力或舞台表演情境,针对性锻炼其临场应变能力、心理稳定性及与“虚拟学生/观众”的音乐互动技巧。

4.2 构建教材曲目深度研习与知识管理体系

(1) 建立教材曲目知识库与资源平台

组织教师对初中音乐教材所有曲目进行深度解析,系统梳理每首曲目的音乐风格、历史背景、情感内涵、核心音乐要素等关键信息。

(2) 强化基于教材的个性化演练与拓展积累

教师应当对教材中的关键曲目进行目标明确的多次练习,这不仅是熟悉其旋律和基础和声的过程,更是对其音乐逻辑和表现要点的深度理解。

4.3 实施学情驱动的精准化教学实践

(1) 深化初中生心理特征与音乐认知研究

教师应系统学习青少年发展心理学,深入理解初中生特有的认知发展水平、情感表达方式、社会性需求及审美偏好。

通过日常观察、积极沟通建立信任型师生关系,敏锐把握学生个体与群体的实时心理状态与学习情绪,为即兴伴奏教学提供关键的人本依据。

(2) 构建多维学情反馈与需求分析机制

综合运用问卷、访谈、课堂行为观察等方法,系统收集学生对音乐风格偏好、伴奏形式的感受、学习难点及期望。

4.4 构建目标导向、动态生成的即兴伴奏教学实施体系

(1) 以素养为本位,精准定位教学目标与内容

依据初中生音乐素养发展要求及前期学情分析,设定清晰、可测量、分层级的即兴伴奏教学目标,例如掌握基础音型伴奏、具备简单调式移调能力、能根据歌曲情绪选择织体等。

(2) 科学规划教学进程与资源保障

制定详细教学进度表,明确阶段目标、核心知识点/技能点、课时分配、关键练习任务及预期成果。确保教学节奏与学生认知规律、技能习得周期相匹配。

5 研究结论

在增强学生音乐感知力、表现力,激发学习兴趣以及丰富课堂内容方面,钢琴即兴伴奏显示出其独特的教育价值,成为初中音乐教学的重要组成部分。

然而,教师即兴伴奏技巧的缺乏、教材曲目熟练度的不足、缺乏系统的教学规划等问题,都限制了其潜力的充分发挥。因此需致力于提升教师的基本钢琴技巧、乐理知识以及即兴创作能力。对教材曲目进行深入研究,并在伴奏实践中积累经验,扩展曲目库,提高即兴伴奏的适应性。

同时,精准把握初中生的心理和学习需求,确保伴奏内容与形式能够满足学生的实际需求。构建一个具有明确目标、内容层次分明、过程灵活多样、评价多维度的即兴伴奏教学计划与实施框架。

通过有效执行这些策略,将极大地优化钢琴即兴伴奏在初中音乐教学中的应用效果。学生将在更加优质的伴奏互动中提升音乐审美,增强综合素质;教师也将通过实践与反思,不断提升专业能力,形成教学相长的良性循环。

参考文献

- [1] 乔安棋. 钢琴即兴伴奏在初中音乐教学中的应用研究[D]. 扬州大学, 2024. DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2024.003111.
- [2] 潘琳. 钢琴即兴伴奏在初中音乐教学中的实践运用探析[J]. 当代音乐, 2024, (04): 32-34.
- [3] 俞晓倩. 浅谈初中音乐教学中钢琴即兴伴奏的应用[J]. 当代家庭教育, 2023, (06): 156-158.
- [4] 李磊. 初中音乐教学中钢琴即兴伴奏的应用策略探究[C]//教育部基础教育课程改革研究中心. 2021年基础教育发展研究高峰论坛论文集. 山东省沂南县第二中学;, 2021: 454-455. DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.019486.
- [5] 王娜. 钢琴即兴伴奏在初中音乐教学中的应用[J]. 科普童话, 2020, (11): 141.

作者简介: 周京沛(2001-), 女, 长春师范大学音乐学院硕士研究生。

通讯作者: 郭春蓉(1970-), 女, 长春师范大学音乐学院教授, 硕士研究生导师。