

Discussion on the Importance of Improvisation in Music Teaching

Di Zhang

York University Music Department, Toronto, M3J EP3, Canada

Abstract

Two millennia ago, improvisation was not a new concept in ancient Chinese music creation. Ancient Chinese musicians created many well-known musical works through improvisation. However, with the establishment of modern music education system in China in the early 20th century, under the influence of the music education systems of Germany, Japan and the Soviet Union, improvisation in Chinese music education gradually disappeared, this also prompted the author to explore the teaching method of modern Chinese music improvisation, which can be used for performances and academic applications.

Keywords

improvisation concept; pedagogy; music education

浅谈即兴演奏在音乐教学中的重要性

张迪

约克大学音乐学院, 加拿大·多伦多 M3J EP3

摘要

两千多年前的中国古代音乐创作中, 即兴创作并不是一个陌生的概念。中国古代音乐家通过即兴演奏创作了许多音乐作品。然而, 随着20世纪初中国现代音乐教育的建立, 受德、日、苏音乐教育体制的影响, 中国的音乐教育中对学生即兴表演的培养逐渐消失, 这也促使笔者去探索现代中国音乐即兴创作教学法, 既可以用于表演, 也可以用于学术应用。

关键词

即兴演奏的概念; 教学法; 音乐教育

1 引言

创造力和想象力的培养在中国音乐教育中的缺乏^[1], 激励笔者在加拿大约克大学音乐学院学习期间, 探索和研究北美专业音乐学院高等教育的课程, 促使笔者深入探究西方即兴演奏教学法, 从而丰富中国现代音乐教育的理念。

2 即兴演奏的概念和定义

现代音乐即兴演奏和创作被西方很多音乐家及学者定义为“composition in the moment”, 即现场的音乐演奏、作曲、创作^[2]。

即兴演奏教学法通常以培养创造性和想象力为目的, 在音乐教育系统也被西方、中东一些国家广为使用。北美和欧洲的音乐学术界对即兴表演的研究逐渐增加, 包括布鲁

诺·内特和斯蒂芬·布卢姆, 他们在20世纪80年代发表了重要的论文, 表现出了他们的兴趣。第一次学术会议关于即兴演奏为“跨越国界即兴表演研讨会”在加州大学圣地亚哥分校举行^[3]。即兴表演从2000年开始被美国的专业音乐教育者视为标准技能之一^[4]。如今, 欧洲(如德国)和北美的许多音乐学院(包括美国和加拿大)都开设了即兴课程。除北美及欧洲的国家以外, 中东很多国家的音乐即兴演奏作为主要表演形式, 如北印度的音乐家, 他们在表演的时候进行音乐创作, 为了能在演出的过程中完美地表达自己的音乐, 北印度的sitar演奏家, 每天进行数小时的即兴练习, 以便灌输和记忆大量音乐创作素材, 在音乐会当中创作出自己的音乐^[5]。

两千年前, 中国古代音乐是自发创作的, 这种现场即兴表演的传统可以定义为即现场的音乐演奏、作曲、创作。中国音乐家在演奏、创作中探索音乐和技巧, 演奏家在创作方面有很大的自由, 形成了“人琴合一的演奏状态”。随着中国音乐的发展, 即兴演奏, 作为一种创造性的教学理念尚未应用于中国大学、音乐学院和中小学的音乐课程中。中国

【作者简介】张迪(1990-), 女, 中国黑龙江大庆人, 博士, 从事中西方即兴演奏、自由即兴演奏的方法及教学研究。

音乐的即兴表演在学术领域的忽视,激励笔者在加拿大约克大学读博期间探索当代中国音乐即兴演奏教学法,创新教学法和教学材料,既适合演奏,也适合学术研究及教学的应用。即兴演奏教学法可用于发展、开拓、探索中国现代和传统音乐即兴演奏课程,目的是丰富中国音乐教育内容,并引导学生拓展创造力和想象力。Sawyer 2005 提出,年轻人在学校的教育是需要帮助他们成为创新者,通过年轻人的创新力量来提高世界核心竞争力^[6]。笔者认为,这种理念也意味着失散已久的中国传统的音乐创作方式将要复兴,也就是说,创新传统将要迎来复兴时代。

3 即兴演奏在西方教学的发展

西方音乐教育和表演领域已经将即兴创作和教学整合到了专业音乐的学习当中,包括大学,音乐学院、和私人音乐工作室。在专业的音乐学院和私人音乐教育机构,通常使用三种方式进行即兴创作教学:①惯用法,以特定的风格教授即兴表演;②自由即兴创作的方式,鼓励探索个人的感觉和感知,并用音乐来表达和描述;③音乐教育方法,提供一些基本的音乐创作素材,如节奏型,简单的旋律为基础目,探索音乐创作的可能性^[7]。

惯用教学法包括“通过特定风格的音乐、传统的风格”教授即兴表演^[7]。这种方法通常应用于爵士音乐教育。爵士演奏者学会用音阶和弦进行,进行旋律的即兴创作和演奏。有些爵士演奏者也会把自己喜欢听的爵士音乐写出来或是模仿著名的即兴演奏者演奏的音乐^[8]。由于它植根于对即兴创作的“思考”视角,这种方法很少培养学习者的创造性视角或帮助激发潜在的创造力。笔者的目的是试图开发一种新的现代中国即兴创作教学法,从而拓展学生的创造力和想象。

在即兴表演教学中,除了惯用模式外,自由即兴模式也被广泛采用。这种即兴创作的方法为学生提供了一个进入音乐探索、实验音乐和新音乐发现的入口^[6]。在那里,即兴演奏者发现了新的音乐风格和结构,探索新音乐的可能性,并在当下对新声音进行探索和实验。自由即兴演奏包含了“特殊音效、刺耳、‘丑陋’或令人讨厌的音色”,这些特殊音色增加的音乐的多样性和多种可能性^[6]。Bailey 在 1992 年指出,这种即兴演奏方法通常被受过古典训练的音乐家所采用,他们厌倦了古典演奏的限制^[1]。这种方法可以帮助她们探索乐器能够创造出来的可能性,从而表达自己内心的声音,创造出自笔者的音乐风格和探索出新的技巧。

第三种模式通常用于音乐教育体系,如在小学和中学。通过这种模式,在学习即兴创作音乐的过程中,需要进行音乐技能的训练,学习基本的音乐理论知识和作曲技巧。通过这种即兴创作的方法,人们可以在指定的节奏模式基础上创

造自己的音乐,从而发展自我音乐才能和创造力。这种方法的音乐创作,为学习者提供了基本的即兴创作思路,但是这种教学法对学生的演奏水平和技巧,音乐基础知识,创作技能有一定的要求。

上述三种教学模式都有各自的教学目的,能有效地实现即兴创作。笔者在博士期间研究针对中国音乐教育中对创造力和想象力培养的缺乏,提出运用第二、三种教学模式探索现代中国音乐即兴创作演奏教学法。

4 现代即兴演奏教学法的研究动机

很多西方大学的教育工作者和即兴演奏的学者努力的探索和解决一个问题——如何引导学生去创作自己的原创音乐?如何能够使演奏者的“灵魂”与乐器融为一体,主动地表达自己内心的音乐和声音?如何去引导学生有效率学习即兴演奏?一年前,和一些与笔者有着相同音乐专业学习背景的中国朋友分享了笔者的几首即兴演奏录音。为了解他们对即兴演奏的音乐作出的真实反应,在给他们听录音之前笔者并没有告诉他们这是即兴创作的作品。大多数人都认为这是作曲家写的新作品,并说这部新作品很好听。他们中有人问起笔者是哪位作曲家创作的新作品,笔者回答说:“这是我和朋友的现场即兴演奏,没有任何事先的讨论和准备,我们只是坐在不同的房间里,带着耳机,通过聆听彼此的演奏,通过音乐彼此交流,进行的现场创作和录音。”他们说:“什么?那是不可能的!你们是如何即兴创作的?如果我让你教中国器乐的即兴演奏,你会如何教?”

笔者的论文试图解决中国现代音乐教育对创造性训练和培养的忽视,通过使用扬琴作为开端探索中国现代音乐即兴演奏和教学法。因为许多接受过学术培养的音乐家和学生可能会认为即兴创作(没有作曲为依据的演奏)是“乱弹”或是没有意义的演奏,所以即兴演奏尚未被大部分专业音乐学院作为一门课程,去培养学生的创作和创新能力。大多数学生遵循导师的要求去演奏作品,形成了一个“标准”的音乐表达方式为了通过入学和在学校学习和考试。

为了寻找前进的道路,当笔者在中国完成了中国音乐表演学士学位后,笔者进入了加拿大多伦多约克大学继续研究音乐,不仅把中国的文化和扬琴音乐带到国外去,同时融合的现代西方一些即兴演奏的教学方法和理念。在那里,笔者开始了音乐即兴创作的一个新旅程。笔者选修了由 Casey Sokol 教授在约克大学创建的“当代音乐与即兴创作”课程,他的宗旨是帮助学生发现自己潜在的创造力。第一次参加这个班的时候,笔者很沮丧,因为虽然笔者是一个经验丰富扬琴的演奏者,但笔者不知道如何即兴创作,所以笔者演奏了一首扬琴作品。

从那时起,笔者发现了,笔者对即兴演奏和自我创造

力的缺失。但这也激发了笔者对即兴演奏的兴趣。从他的课上,笔者学会了如何在自由即兴和音乐教育模式的结合下,进行即兴创作。这让笔者从中国传统音乐和当代音乐的束缚中解放出来,创造属于自己的音乐,用音乐表达了自我内心的情感。笔者意识到,中国现代音乐教育,可以加强引导和培养学生的自我创造力和想象力。

即兴创作,作为一种创新的音乐创作方式,它可以帮助激发个人潜在的音乐创造力和想象力。探索出现代中国音乐即兴创作的教学法是笔者一直以来研究的方向,音乐它有助于中国学生培养个人创造力和想象力。在加拿大学习的几年里,笔者学习了不同音乐风格的节奏模式、音乐术语、现代作曲方法(变奏、排列组合、五度循环等)、无声电影的即兴创作、音乐与绘画、音乐与舞蹈等,多种合作形式的即兴创作。笔者和来自不同文化的音乐家即兴创作出不同风格的音乐^[9]。例如,当与吉他演奏家合作的时候,他可能会即兴一段和声的走向,笔者会通过分析和深入的倾听他们的演奏,即兴创作出一段旋律,让音乐变得更加丰富和多元化。通过学习和练习即兴创作,笔者发现即兴创作是一项不可或缺的技能,它是人类对音乐的一种潜在的音乐才能,具有自发性。

参考文献

[1] Bailey, Derek. Improvisation: Its Nature and Practice in Music[M].

Dorchester: Dorset Press,1992.

- [2] Blum, Stephen. "Representations of Music Making" In Musical Improvisation: Art, Education, and Society, edited by Gabriel Solis and Bruno Nettl[M].Urbana: University of Illinois Press, 2009.
- [3] Stewart, Jesse. Music Improvisation and Academy[J].Music and Arts in Action,2016,5(1):38-44.
- [4] Nettl, Bruno."Improvisation: Concepts and Practices" Grove Music Online[M]. Oxford Music Online,2001.
- [5] Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts[M]. Champaign: University of Illinois Press,2005.
- [6] Sawyer, Keith. "Learning for Creativity" In Nurturing Creativity in the Classroom, edited by Ronald Beghetto and James Kaufman, Cambridge: Cambridge,2016:265-286.
- [7] Monk, Augusto. Improvisational Intelligence: A Study of the Cognitive Processes of Improvisation[D]. Toronto:University of Toronto,2013.
- [8] Mazzola, Guerino. Two Generic Models and the Challenge of Improvisation[J].In Music Performance, 2011.
- [9] 王云磊.浅谈自由即兴音乐演奏及教学——德国慕尼黑音乐学院自由即兴训练有感[J].中国教育网,2011:49-50.

(上接第44页)

践中的素材作引子,让学生感知书本知识和现实行业的密切联系。本环节基于基本理论、行业现状等导入项目需求让学生明晰课程的重难点,为学生完成任务提供理论依据。

4.2.2 任务驱动,师生共同参与

将教学内容蕴含于教学任务中。此环节让学生发现问题、分析问题、主动学习并解决问题,在完成任务的过程中学习与巩固新知识与新技能。教师作为指导者、引导者的身份,学生是完成任务的主角,此环节师生、生生会进行充分沟通与互动。

4.2.3 小组合作,展示任务成果

任务探究后,组内成员进行协作学习,梳理、汇总并形成完整作品。同时,教师要充分了解各组的情况,及时发现各组在任务完成及展示过程中遇到的问题,从而针对个别问题进行个别指导,针对共性问题集中讲解。成果的展示在轻松愉悦的氛围中进行,学生畅所欲言,充分表达自己的观

点与见解,锻炼自身的能力,观点的交流与智慧的碰撞贯穿于学习的整个过程。

5 结语

实践证明,“项目引领+任务驱动”教学法能够促使实现《学前儿童科学教育》教学效果,大大增强了学生学习的主动性,提高学前教育专业学生的实践技能,强化理论知识,提升学前教育专业学生的专业素养。

参考文献

- [1] 尹洪洁.“互联网+”时代的学前教育专业核心课程教学改革初探——以学前儿童科学教育课程为例[J].教育观察,2020,9(32):3.
- [2] 郭海燕.高师学前儿童科学教育课程教学改革探析[J].安庆师范学院学报:社会科学版,2021(2012-3):156-158.
- [3] 赵芳芳,赵辉,易玲萍.基于三位一体教学模式的学前教育专业教法课创新实践研究——以《学前儿童科学教育活动》课程为例[J].西北成人教育学院学报,2019(2):64-69.