

试析高等音乐院校钢琴伴奏教师应该具备的职业素养

朱裔文

[论文摘要] 钢琴伴奏是声乐、器乐、舞蹈等表演艺术不可缺少的一部分。高超的钢琴演奏技术、高效的弹奏能力、扎实的音乐理论基础、深厚的文化知识底蕴、坚实教育理论基础以及较强的教学科研能力是高等音乐院校钢琴伴奏教师必备的职业素养。

[论文关键词] 高等音乐院校 钢琴伴奏 职业素养

钢琴伴奏是使声乐、器乐、舞蹈等相关表演艺术焕发艺术魅力的催化剂。只有当钢琴伴奏与器乐、舞蹈、声乐融合起来时，音乐才会富有生气和感染力，音乐内容才会得到完整的表现。钢琴伴奏是一门与独唱或独奏者共同构成的一个完整的艺术整体，它们共同塑造艺术形象，抒发和表现音乐内涵，是表演艺术中不可缺少的重要组成部分，也是高师教学工作的重中之重。钢琴伴奏是一门包容性强、涵盖面宽的艺术，钢琴伴奏课程是一门综合性的艺术课程，它要求伴奏者，即执教教师不仅具备一定的弹奏技能和应变能力，而且还要具备丰厚的文化教育底蕴、较高的音乐艺术素养、灵活的应变能力和广阔的思维空间，准确把握音乐风格，具有正确的艺术理解能力、表现能力和音乐分析能力。

一、高超的钢琴演奏技术

钢琴伴奏与独奏相比，除了一些共同的钢琴技术、技巧外，像钢琴触键的方法、踏板的运用、钢琴伴奏作品的整体艺术处理等，都具有其独特的技术内涵。钢琴艺术是一个细微的艺术，尤其是它的触键方法，在钢琴演奏中是十分讲究的，因为它直接关系到钢琴演奏的艺术表现力和感染力。在钢琴伴奏中，伴奏者不仅要顾及自身弹奏音乐的音色效果，还要兼顾音质、音色和音量方面的特殊合作要求，以求达到整体音响效果上的均衡与和谐。踏板是钢琴的灵魂，它在钢琴弹奏中的具有不可比拟的重要性。如果在钢琴伴奏中应该使用踏板，那么是全踏板、1/2 踏板还是 1/3 踏板以及何时踩下去、何时放掉等问题，都必须认真推敲，并非常讲究地去使用。

二、高效的弹奏能力

钢琴伴奏始终是伴奏主体的陪衬，其不可能像独奏独唱那样一味去追求作品的精雕细刻。在高等音乐院校从事钢琴伴奏的人员往往会遇到大量的曲目需要你去伴奏，而且曲目会有一定难度的情况。此时，提高伴奏者快速掌握音乐作品的的能力就非常重要了，它就要求钢琴伴奏者能够“多”“快”“好”“省”地掌握音乐作品。“多”即尽可能地增加伴奏曲目数量；“快”即上手快，能够很快地熟练曲目；“好”即尽可能地处理好伴奏曲目，与伴奏主体配合好；“省”即能够有效地省去烦琐的艺术处理过程，抓住曲目的主要特点，与伴奏主体相配合。视觉能力强，应变能力快也是一位优秀的钢琴伴奏教师不可缺少的能力，这能为歌者、舞者以及演奏者在表演过程中的失误起到及时的补救作用，从而创造出更加完美的艺术形象。从这个意义讲，批量性、快捷性、灵活性和应急应变能力是钢琴伴奏者特有的、必备的职业素养。

三、扎实的音乐理论基础

音乐理论基础包括很多方面，如音乐作曲理论、音乐史学理论、音乐美学理论、音乐教育学理论等。如果一名钢琴伴奏教师欠缺调式调性、曲式结构、和声配置等作曲理论知识，或对这些理论知识掌握不够扎实，那就无法真正弄清作品的内在音乐结构和艺术逻辑发展关系，更无法理解音乐作品并使之艺术化。这样，在面对复杂的音乐时就会束手无策，无从“弹”起，弹出的伴奏会显得苍白无力，甚至杂乱无章，全然达不到应该具有的艺术效果。另外，只有音乐作曲理论作为知识支撑是远远不够的，钢琴伴奏者还必须具有音乐史学、音乐美学、音乐文献等方面的相关音乐知识，这些方面的知识将有助于伴奏者了解音乐作品的时代背景及其蕴涵的哲学思想、音乐美学思想等，使其对伴奏作品做出优化的艺术处理。同时，对伴奏者理解音乐作品的风格特征和审美意义也大有裨益。只有挖掘出自己所伴奏的作品本质中更深一层的音乐思想，才能够把作品的实质展现给听众，从而与听众产生高层次的情感共鸣。

四、深厚的文化知识底蕴

钢琴伴奏作为一种外在的综合性表演艺术形式，是表演者内在素养的集中反映。钢琴伴奏的弹奏在一定程度上可以说是“弹文化”，出色的钢琴伴奏离不开全面的艺术修养和深厚的文化底蕴。只有各方面的文化修养加深了，音乐感受力才会随之丰富起来，文学、历史、哲学、美学等文化修养常常制约着演奏者对乐曲的理解程度。一个优秀的钢琴伴奏者，必须努力提高自身的文化素养、艺术修养和人文功底，了解其他艺术形式及各方面的相关知识，如文学、历史、戏剧、电影、舞蹈、美术等姊妹艺术，来提高自身理解作品、剖析作品的能力。众多音乐作品涉及的背景知识是多样的，钢琴伴奏教师必须阅读大量音乐文献、音乐历史与文化，以最快的速度准确判断不同时代不同音乐家的不同音乐风格，这样才能把音乐作品准确而完美地展现在听众面前。不少中外名曲都与文学、诗歌有着千丝万缕的渊源关系，一些标题性的音乐作品常取材于民间传说、小说、戏剧或诗歌等，这就需要我们具备一定的文学艺术修养去理解这些作品。例如，钢琴家傅聪之所以能把中华民族的戏曲、诗词、哲理、绘画在其钢琴演奏中表现得淋漓尽致，就是得益于他的父亲——傅雷先生自幼对其传授古今中外文化知识，培养了其较为深厚的文化底蕴的结果。所以，全面加强文化素养，从浩瀚的科学文化知识海洋中去吸取营养，激发灵感，是所有钢琴伴奏者终生的必修课。

五、坚实的教育理论基础

高等音乐院校的钢琴伴奏教师应该具备一些基本的教学教育理论，掌握必备的教育教学方法，如基本的钢琴伴奏教学手段、教学原则、教学方法等，这才能够完成“钢琴伴奏”这门与众不同的课程教学。在钢琴伴奏教学中采取适当的教学手段与方法，不仅可以提高教师的教学效果，还可增强学生的学习兴趣。另外，钢琴伴奏教师应该在教学中把本课程的课程定位告诉学生。钢琴伴奏者必须热爱本职工作，对钢琴伴奏应该具备执著的追求和满腔的热情以及强烈的责任心，对待每一次伴奏任务都要一丝不苟，积极配合，要具有善于与人合作，时刻保持谦虚、随和。在与合作者进行再度音乐创作时，应将自己的情感与合作者有机地融为一体，使其在演唱（奏）中得到音乐的提示和烘托。所以说，高等音乐院校的钢琴伴奏教师必须具备坚实的教育理论基础作为其钢琴伴奏教学工作的保障。

六、较强的教学科研能力

钢琴伴奏教师需要演奏以及教授的伴奏作品多种多样，不同时代、不同地区、不同民族、不同作曲家及不同体裁形式的音乐作品，有着各自不同的风格和特点。这就需要钢琴伴奏者

跳出钢琴的局限，甚至跳出钢琴伴奏的局限，像指挥家研究总谱那样去分析音乐作品，力求在自己的头脑中形成一个对伴奏曲目有着全局性指导意义的整体性构思，这种整体性构思恰恰是伴奏成功与否的关键。

另外，钢琴伴奏教师还应该养成一种随时总结构思和教学方法的教学习惯，不断探索、发现钢琴伴奏教学中的教学规律与教学技巧，通过教学实践提炼出相关的教学理论，然后运用相关的教学理论再指导教学实践。钢琴伴奏教师应该在钢琴伴奏教学中寻找问题、产生课题，并最终在教学中解决问题、完成课题研究。这样一个实践产生理论、理论指导实践的认识过程，一方面锻炼了钢琴伴奏教师的科研能力，提高了自身的教学、科研主动性，维持了自身钢琴伴奏教学的可持续发展；另一方面也为学生的钢琴伴奏学习做出了表率，为其树立了良好的榜样。

综上所述，高超的钢琴演奏技术、高效的弹奏能力、扎实的音乐理论基础、深厚的文化知识底蕴、坚实教育理论基础以及较强的教学科研能力是高等音乐院校钢琴伴奏教师必备的职业素养。钢琴伴奏教师的职业素养直接关系到钢琴伴奏课程的质量和艺术品味，好的钢琴伴奏教师可以带给钢琴伴奏无限的生命力和发展动力，可以使歌唱家的歌声变得更美、演奏家的演奏变得更加动听，更可以使钢琴伴奏的后备军充满活力。