

勿“茫”勿“盲”多“忙”

——从莆田学院音乐学院四次和声教材演变看高师和声教学观念变革

黄 璟

(莆田学院 音乐学院,福建 莆田 351100)

【摘要】本文以个案现象观察高师和声教学观念变革对教材选用的影响。通过比较莆田学院音乐学院的四次和声教材及教学效果,从教师和学生两个角度分析选择教材的过程中致“茫”、“盲”的原因,并找出解决的对策,即多“忙”——多实践,不仅包含课堂实践,而且应当将实践拓展至课外。

【关键词】和声教学;四部和声;和声分析;键盘和声;即兴伴奏

【中图分类号】J614.1 **【文献标志码】**A **【文章编号】**1673-1891(2015)01-0087-04

DOI:10.16104/j.cnki.xccxb.2015.01.026

和声教材不但是顺利完成教学任务的前提条件,而且从一定程度上反映教师的和声教学观念。笔者以自身的教学实践为例,从四次教材演变入手,谈谈学院和声教学观念变革的过程。

1 四类和声教材内容简介与教学效果

1.1 和声学教程

1.1.1 内容简介

作者:伊·杜波夫斯基、斯·叶甫谢耶夫、伊·斯波索宾、符·索科洛夫,人民音乐出版社出版,该书把传统和声归纳得科学、缜密、井然有序。

全书分为上下册、六十章,该书的优点在于循序渐进,章节合理,法则严格易掌握,要求明确易记忆,极易为初学者所接受,是初学和声者极好的向导。缺点在于条条框框的规定过于机械、刻板,虽有易于掌握之优点,但若处理不好会导致因循守旧。另外有些和声手法虽在历史上起过重要作用,但在今日实用价值已不大^[1]。

1.1.2 教学效果

虽然经过大一一学年的学习,但是学生的识谱能力与键盘演奏水平仍然参差不齐,辨识和弦基础薄弱,对于四部和声的写作并未形成一定的概念,仅仅停留在为应对作业而写作的状态,而不是为音乐而作。键盘和声的演奏单调而枯燥,学生对各调不熟悉,对口答题中的音乐作品亦不熟悉,难以引起共鸣。

1.2 和声学

1.2.1 内容简介

主编:杜晓十,高等教育出版社出版,该书是为高等院校音乐专业学生编写的和声学教程。“全书共分二十五章,从和声的基本理论、写作技法到复杂的变化和弦、远关系转调及调性布局,均做了较为合理的安排……该教程适合于课堂教学,学生应在教师指导下完成学习;对有一定作曲理论基础的

学生,也可作为提高和深入学习的自修教材。”^[2]

该书以传统大小调体系和声为根基,内容主要包括“自然音和声”与“半音和声”两大部分,前者是传统和声学的基本和声知识和技法,后者涉及近现代较复杂的和声手法。在练习方面,和声分析的比重逐步上升,关注作品的实际和声效果。作者该书的后记中提及,“我们希望通过这样的内容安排,使和声教学在人们已经习以为常的模式上有一点改变,能够让学生在有限的时间内学到更多的内容,并且能够熟练地掌握它们。”^[3]

1.2.2 教学效果

该书较之《和声学教程》增加作品和声分析,通过看一看、听一听、做一做,学生从视觉和听觉上辨识和声进行在实际音乐作品中的效果,有助于他们对该和弦的音乐记忆。另外,由于大二的学生的和声课程只安排一个学年,共72学时,在时间上,如果循序渐进按章节教学,教学任务仅仅只能完成该书的三分之一,一些近现代的和声常识、民族调式和声及五声性的和声手法没有时间讲解。

1.3 多声部音乐分析与写作

1.3.1 内容简介

作者:王安国,上海音乐出版社出版,该书是为适应培养高素质音乐教育工作者的需要,顺应20世纪作曲技术理论学科综合与交融的发展趋势,体现西方传统作曲技术理论在我国民族文化环境中的新创造。

全书共分五个单元、二十八章,将原作曲技术理论课程中的基础和声学、复调音乐、曲式与作品分析及部分配器法常识中的基本教学内容,加以适当整合和拓展后编写而成的。对多声部音乐的分析、理解和适应中小学音乐教学工作需要的多声部音乐的初步写作能力,是每一位称职的中小学音乐教师都应具备的。因此,属于作曲技术理论学科的

收稿日期:2014-11-10

作者简介:黄璟(1983-),女,福建莆田人,讲师,硕士,主要从事钢琴艺术及其教育、妈祖音乐学研究。

多声部音乐分析与写作,一直是高师音乐教育专业的传统教学科目^[4]。

1.3.2 教学效果

一方面,该书对于教师的专业素质要求比较高。本课程是将和声学、复调音乐、曲式学及部分配器法常识这四大件初步融合,试图还原音乐原本的面貌,从整体上分析和学习音乐。因此,在师资方面,授课教师不但需要具备和声学、复调音乐、曲式学及部分配器法常识的基本知识,而且还要有一定的作曲实践基础。编者的初衷是美好的,但是学院没有专业作曲教师,和声学课程一直由钢琴教师兼任,在师资方面无法完全达到课程的要求,强行生搬硬套的结果使教学效果大打折扣,无法实现编者的初衷。此外,课程是安排两个学年,但在实际的教学过程中,第一学年的教学内容为和声学,第二学年的教学内容为曲式分析,由不同教师任教。因此,虽然两门课程合并为一门,但是教学内容不连贯,存在断层的现象。

另一方面,由于教学内容涵盖面过于庞大,在学生没有建立相关的基础知识的前提下,不利于学生对知识进行系统性地积累和运用。

1.4 键盘和声与即兴伴奏实用教程

1.4.1 内容简介

作者:戴定澄,安徽文艺出版社出版,该书是1989年夏笔者应邀为某校音乐专修班教学需要而编写的教材,主要从实用、易懂、上手快的角度出发去编写。

全书共分三个单元、二十二章。书中列举的谱例具有很强的应用性,使学习者通过键盘实践逐步发展综合能力。该书在纵向上以传统和声理论为线,并直接通过在键盘上处理和声体现出来,横向上贯穿了钢琴即兴伴奏的各种艺术手法,训练综合运用的能力,并对有关民族调式和声的处理方式作了附录^[5]。

1.4.2 教学效果

由于键盘和声与具体的音乐作品相联系,提高学生的学习兴趣,对于学院音乐专业的学生而言,具有较高的实用价值。但四部和声写作、作品和声分析的这一块被削弱,对有意向进一步深造的学生而言,不利于基础知识的积累。

2 勿“茫”勿“盲”

2.1 “茫”、勿“茫”

“茫”,茫然,意为模糊不清、无所知的样子。主要表现在两个方面:一方面是学生对四部和声写作、键盘和声、和声分析缺乏概念性、实践性与音响

上的认识,导致在学习的过程中显得茫然不知所措,无法获得良好的情感体验。另一方面是教师对和声教材的教学内容安排,常常陷入两难,是按部就班地按照教材安排教学内容,还是有的放矢地选择教学内容?如果是后者,又将如何选择?

2.1.1 四部和声写作

(1) 概念性认识不足致“茫”

初学和声,必然涉足四部和声写作,对此,学生冒出无数问号:什么是四部和声?为什么学习四部和声?意义是什么?作用是什么?虽然在学习本课程之前,学生已经学习一年的基本乐理知识,接触过和弦的相关知识,了解单个和弦的各种变化形式,但是四部和声这一新概念对他们来说是新的知识点,对该概念认识不足直接导致学生在心理上产生“茫”然的恐慌感。

(2) 勿“茫”——认识四部和声在和声学习中的意义和作用

当学生产生这种负面心理,教师直接地灌输四部和声写作不利于他们的学习成长,因此,教师在前期的教学任务应该帮助他们克服“茫”然的恐慌感,即建立单个和弦与四部和声的联系以及明晰四部和声在音乐作品中的作用。只有当学生认识到四部和声在和声学习中的意义和作用之后,才能消除负面心理,以更积极的心态学习和声。

为了更好地实现这个教学任务,笔者在教材的选择上几经考量。最初选用伊·杜波夫斯基、斯·叶甫谢耶夫、伊·斯波索宾、符·索科洛夫合著的《和声学教程》,该教材虽然详细描述四部和声的写作步骤,但没有说明四部和声在和声学习中的作用与意义;杜晓十《和声学》不仅包含四部和声的写作步骤,而且包括从四部和声到键盘和声的转变,还从三个方面论述和声在音乐作品中的作用,即声部关系的组织作用、形成曲式的结构作用、音乐形象的表现作用,虽然在一定程度上有助于学生理解四部和声在和声学习中的作用与意义,但仍没有涉及其本质;王安国《多声部音乐分析与写作》是作曲理论四大件——和声学、复调音乐、曲式学及配器法交融的产物,该书不仅仅限于四部和声在和声学习中的作用与意义,而是将其放置于更广阔的学科背景下进行阐释;戴定澄《键盘和声与即兴伴奏实用教程》则将四部和声、键盘和声与即兴伴奏联系起来,从应用型的角度阐释四部和声在和声学习中的意义和作用。

根据学生的认知水平与四类教材的特点,在教学内容的选择上,以戴定澄《键盘和声与即兴伴奏

实用教程》为主,融入伊·杜波夫斯基、斯·叶甫谢耶夫、伊·斯波索宾、符·索科洛夫合著的《和声学教程》四部和声的写作步骤。

2.1.2 键盘和声

(1) 实践性练习缺乏致“茫”

除了主修键盘专业的学生外,其他无键盘基础的学生虽然已经受过一年的钢琴、视唱的专业训练,但五线谱认知水平和键盘演奏能力仍然有限,影响他们对键盘和声的理解,常常导致恶性循环——越不会越怕,越怕越不想练,越不想练越不会。

(2) 勿“茫”——增加键盘和声在教学内容中所占比例

为了在有限的时间内提高学生的键盘和声实际演奏能力,笔者在教学内容的安排上调整键盘和声的比例,从四次的教材更迭情况来看,重心不断向键盘和声倾斜,并有所拓展,使之与即兴伴奏相结合,增加实用价值,其过程历经四个阶段:第一阶段以四部和声写作为主,键盘和声为辅;第二阶段四部和声写作与键盘和声并重;第三阶段以键盘和声为主,四部和声写作为辅;第四阶段取消四部和声写作,以键盘和声为基础,延伸至即兴伴奏。

以上四个阶段实现了以理论指导实践到从实践认识理论的过渡,着重强调学生的实践能力。此外,根据学生的认知水平与四类教材的特点,在教学内容的选择上,以杜晓十《和声学》中的键盘和声写作为主,融入戴定澄《键盘和声与即兴伴奏实用教程》的即兴伴奏。

2.1.3 和声分析

(1) 音响上缺乏认识致“茫”

学生在和声分析的过程中,常常把谱面视觉与音响听觉割裂开来,在没有建立良好听觉的基础上,仅机械地从谱面上做和声分析,无法引起学生情感上的共鸣,不利于他们对和声基础知识的积累,学生学得累、记得少。

(2) 勿“茫”——听、说、写、练

音乐是听觉的艺术,通过听一听、说一说、写一写、练一练,建立谱面视觉与音响听觉之间的联系,使和声的学习变得生动有趣,让学生乐于学、善于学。伊·杜波夫斯基、斯·叶甫谢耶夫、伊·斯波索宾、符·索科洛夫合著的《和声学教程》强调听一听、说一说,即听音乐口答问题,听觉上辨别和弦的前后联系,这个形式虽好,但从学院学生的认知水平考虑,缺陷有二:一是无谱例,二是学生对作品不熟悉,主要是因为积累得少,即使学生有心,但这样的积累也非一朝一夕;杜晓十《和声学》强调听一听、

写一写,不仅举例详细阐述和声分析的过程,而且在每章的知识点后都有和声分析的谱例,通过书面的和声分析帮助学生在实际作品中巩固该章节的知识点,但缺陷仍然是对作品不熟悉,无法产生情感共鸣;王安国《多声部音乐分析与写作》强调的是教师讲授的听一听与音响上的听一听,缺乏学生亲身实践;戴定澄《键盘和声与即兴伴奏实用教程》没有将和声分析单独列出,通过听一听、练一练,从听觉上的和声分析、教师的理论讲解到具体的键盘实践,深入简出、化繁为简,比较适合学院学生的认知水平。

根据学生的认知水平与四类教材的特点,在教学内容的选择上,在戴定澄《键盘和声与即兴伴奏实用教程》即兴伴奏的基础上,融入杜晓十《和声学》中的和声分析。

2.2 “盲”、勿“盲”

“盲”,盲目,比喻无见识、无目的。主要表现在两个方面:一方面学生普遍存在重技轻艺的现象,即重视个人专业技能提高,不重视个人理论知识的积累;另一方面学院培养目标在于培养一专多能的人才以适应当前的社会市场需求,因此着重强调将音乐表演的教学模式与音乐教育的教学模式混用,但与之相适合的和声教材缺乏,直接导致和声教材屡次更迭。

下文将从以上两个方面阐述致“盲”的原因以及为了达到勿“盲”的目的,提出相应的对策。

2.2.1 重技轻艺的原因与对策

(1) 原因

长期以来,重技轻艺的思想在学生当中一直占据主导地位,他们大多数关注的是个人专业技能提高,这无可厚非,毕竟比起理论知识,专业技能更能直接体现个人的专业水平,但是和声不同于其他的理论课程,是集技能与理论为一体,且不可分割。因此,在重技轻艺指导思想的作用下,学生盲目将技能与理论分为两项内容进行学习,会面临着二者无法合二为一的困难。

(2) 对策

首先,练中学。根据这一现状,从学生的认知水平出发,在教学内容中添加一些当代作品,由浅入深,结合理论中相关的知识点进行讲授,实现以实践认识理论。其次,学中练。在教材上,以戴定澄《键盘和声与即兴伴奏实用教程》即兴伴奏为基础,融入相关知识点的同时,逐步增加一些程度稍微他们在认知水平之上的优秀音乐作品,达到学中练的目的。

2.2.2 适合本院教学特色的和声教材缺乏的原因与对策

(1) 原因

在教材的选择过程中,常常会陷入“盲”的状态。究竟是偏重理论的学习还是偏重实践的运用成为焦点问题,虽然理论与实践合二为一是最高追求目标,但是为了在教学实践中实现教学效果最大化,总是不可避免地有所侧重。一方面,就学生目前的键盘水平而言,前三类和声教材内容较广、过于艰深、实用性不强。另一方面,从近几年的教师招考面试情况来看,学院学生在即兴伴奏并不占据优势,而即兴伴奏的水平与和声的学习是分不开的。

(2) 对策

首先,写一写。选择优秀的钢琴正谱伴奏作为教材做和声分析,然后把它改成四部和声,“在这一内容中,主要了解钢琴伴奏中内在的声部关系及音的重复与省略的一般规律,了解各种旋律风格、各种旋律体裁的钢琴伴奏织体特点。这样既有助于学生对四部和声的写作锻炼,也加深学生对这种钢琴伴奏这种自由织体的写作理解。”^[6]其次,练一练。主要分两步走,一是在改写四部和声的基础上,演奏钢琴正谱伴奏;二是根据这一过程,尝试为

中小学音乐教科书中的歌曲配伴奏。

通过比较四类教材的特点,从本学院的培养方案入手,明确培养目标,结合高师的教学大纲与市场的需求现状,才能合理地选择教材与适度地安排教学内容,使学生发挥最大的学习能动性。

3 结语——多“忙”

“忙”,繁忙,目的是让学生“动”起来,在教材的选择和教学内容安排上最大限度地发挥他们的学习能动性。主要包括两个层次的内容:一是课堂实践,即前文所提及的以键盘和声与即兴伴奏相结合为模式,在教材的选择上以戴定澄《键盘和声与即兴伴奏实用教程》为主,以其他三类教材为辅,同时选用合适的中小学音乐教材中的乐曲作为补充,不仅力求从实践中认识相关的和声理论,而且可以为将来的教师招考面试做准备;二是课外实践,对和声教学进行课外拓展。一方面,在钢琴课程中加入即兴伴奏,强化学生的即兴伴奏演奏能力。另一方面,和声对音乐形象塑造的表现作用体现在具体的音乐作品中,因此,以演出实践的方式进行,包括为声乐伴奏、为器乐伴奏、为单声部歌曲谱写简单的合唱、为小型乐队编配简易的总谱等,更容易引起学生情感上的共鸣。

注释及参考文献:

- [1] 伊·杜波夫斯基,斯·叶甫谢耶夫,伊·斯波索宾,符·索科洛夫.和声学教程[M].北京:人民音乐出版社,2006.
- [2] 杜晓十.和声学[M].北京:高等教育出版社,2010.
- [3] 王安国.多声部音乐分析与写作[M].上海:上海音乐出版社,2007.
- [4] 戴定澄.键盘和声与即兴伴奏实用教程[M].合肥:安徽文艺出版社,2004.
- [5] 吕振斌.从四部和声到钢琴伴奏写作的桥梁——谈和声分析的手段与作用[J].艺苑,1997(1):28-35.

Less Bemusement and Blindness and More Diligence

——Analyzing Reforms in the Concepts of Harmony Teaching in Normal Universities Based on the Four Evolutions in the Textbooks Used in the Department of Music in Putian University

HUANG Jing

(Department of Music, Putian University, Putian, Fujian 351100)

Abstract: This thesis is a case study based on the observation of how reforms in the concepts of harmony teaching in normal universities have influenced the selection of textbooks. The department of Music in Putian University has changed the textbooks of harmony teaching for 4 times, which has diverse influences on the effectiveness of teaching. This thesis endeavors to compare these textbooks and their related effectiveness, analyze the bemusement and blindness in the process from the perspectives of teachers and students alike, and propose some solutions to the problem, that is, becoming more diligent or practicing more, including not only that in classroom, but also extra-curricula activities.

Key words: harmony teaching; four part harmony; harmony analysis; keyboard harmony; extemporaneously accompanies