

浅谈西方爵士乐对中国爵士乐教育的启示

◎黄威

摘要: 本案主要针对西方爵士乐对中国音乐教育的启示进行深入探讨和详细的研究, 并且对爵士乐的发展予以简单赘述, 同时介绍爵士乐的特点、风格以及将西方爵士乐的优势引进到中国音乐教育体系中的具体措施。同时笔者还阐述了在音乐教学活动中西方爵士乐丰富中国音乐教育的具体内容。希望能够为我国音乐教育工作者提供有效的参考, 从而进一步促进行业的不断发展与优化。

关键词: 西方爵士乐 教学方法 教学策略 音乐教学

在西方音乐体系中, 爵士乐是一个极具特色性的音乐形式。在音乐的呈现方面, 爵士乐有着独特的音乐风格与特点。除此之外, 西方爵士乐由于其自身独特的优势在世界各地被广泛流传, 是人们非常喜欢的一种具有极强感染力的音乐。西方爵士乐对于我国音乐体系的形成以及音乐内容的丰富具有重要的意义。基于此, 本文主要针对西方爵士乐对于中国音乐教育的启示进行深入的探讨。

一、西方爵士乐的特点

第一, 即兴演奏的特点。西方爵士乐在其表演的过程当中最为突出的特点是自发性、多样性以及独立段落的演奏方式。而在这一点上, 西方爵士乐和非洲音乐在表演的效果上有着异曲同工之妙。这也是西方爵士乐中最为突出且鲜明的一个特点。

第二, 节奏切分特点。在表演效果中, 节奏切分现象最被人们所熟知的是音乐中的重拍出现在了非主拍之上。绝大多数情况下, 所有的爵士乐在节奏律动方面基本上有两种形态, 分别是平直节奏和摇摆节奏两种形式。而这两种节奏形式的最主要区别主要体现在了8分音符的演奏方式方面。平直节奏和摇摆节奏在表演的过程当中会体现出不同形式的爵士乐风格, 其中最为常见的是摇摆节奏。这种音乐表现形式在表演的过程当中给人一种温情和娓娓道来的感觉。在实际演奏时, 摇摆节奏必须要建立在每一拍“三连音”的基础之上才能够满足高音的需求, 而最为常见的节奏性表演方式是省略掉三连音中的中间音。通常情况下, 平直节奏演奏出的爵士乐在呈现时基本上都是以拉丁风格的爵士乐为主, 并且在节奏运动方面主要是以

8分音符的节奏为基础。

第三, 和声特点。对于任何乐器的演奏而言, 即兴演奏永远都会给人一种眼前一亮的感觉。而爵士乐的即兴演奏更能给听众带来饱满的视听盛宴。然而爵士乐的即兴性演奏并不是任意地演奏, 而是原有和声基础框架的内部表演者根据日常的表演经验所展现出的一种自由发挥的即兴效果。演奏者所表演的音乐大约有60%左右的内容是出自音乐者的个人知识积累, 而20%左右的内容主要是来自表演者的灵感创造, 10%左右的内容是由观众所给出的反应和表演者的配合融合而成的。除此之外, 还有10%的表演内容主要是根据表演者当时的情境、心态、表演环境、表演氛围和运气等相关因素所组成的。由此可见, 要想成为一名成功的爵士乐表演家, 就必须一方面具备丰富的演奏技巧和演奏经验, 另外一方面还必须掌握海量的相关理论以及个人的音乐造诣。其中, 在理论知识方面, 和声语言是爵士乐表演中一项最为复杂且最为重要的一个内容。

第四, 音色的选择。爵士乐在实际的表演过程当中, 为了能够在听觉的效果上吸引受众群体, 就会通过技术不断地变化音色粗糙度以及振动频率和响度, 从而达到这一表演效果。值得指出的是, 在爵士乐的表演效果中, 绝大多数的萨克斯表演者在追求音色的变化时, 通常情况下都会更加倾向于一些“刺耳”的音响效果。但是爵士乐中的小号手和长号手在混合表演的过程当中有时候为了突出效果会以“咆哮”式的方式来演奏。

二、走向艺术性教育的爵士乐教育

在西方的爵士乐教育方面, 许多西

方国家在爵士乐专业学位的课程开设之前就已经有许多高校开始了一些相关的学术课程。根据史料记载, 在1941年中, 美国纽约的新社会研究学院是第1个开设爵士乐历史课程的学校。该课程分别由两位教授担任主讲, 这两位教授分别从学术的角度和表演的角度对爵士乐的教学工作进行了研究。在当时的时代背景之下, 他们所开设的讲座也是最早的爵士乐学术研讨活动。在二战之后, 由于受诸多因素的影响, 使得许多服役的音乐家在这一过程当中进入了高等教育领域。其中美国的一些州立大学首次针对爵士乐课程进行学分制管理, 而其中最为著名的是伯克利音乐学院。在这些大学中主要开设的课程内容涵盖了爵士乐团即兴演奏以及爵士乐编曲等课程。进入了20世纪50年代之后, 西方已经在爵士乐课程内容方面变得更加丰富化和多元化。据相关数据显示, 约有超过40多所的学院和大学开设了该课程。而在20世纪六七十年代, 西方的爵士乐在大学和中学得到了更为广泛的传播。数据显示, 当时美国大学爵士乐团从20世纪60年代的30多支一直发展到了20世纪70年代时形成了16000支左右的爵士乐团。而进入20世纪80年代以后, 美国已经有超过50多万名的高中生和大学生在这一过程当中参与到了爵士乐的教学活动中。西方国家中拥有超过500多所大学开设了与其相关的课程。在这一背景之下, 爵士乐的学位课程也变得更加普遍, 西方中的许多大学和学院都开设了关于爵士乐的一些研究性课程。同时在这一过程当中, 高校所研究的关于爵士音乐的专业性教育深度也变得越来越高。逐步融入到了爵士乐声乐排练技巧、爵士乐理论、爵士乐风格编曲和即兴演奏等相关内容。

三、西方当代爵士乐教育

西方在爵士乐教育方面相关学者进行了数据统计,其中相关数据显示,全球约有592所大学目前开始了爵士乐的相关专业性课程。而这些数据还只是针对以爵士乐作为专业的学校为统计对象,并不包括一些只提供爵士乐课程的学校。在进入21世纪之后,西方的爵士乐获得了空前的发展。同时,在这一过程当中爵士乐教育成为一种全新的文化输出方式。在这一进程中,世界各地都逐步建立了与爵士乐相关的大学学位课程。在过去的十几年中,西方爵士乐的学术研究工作变得越来越深入。许多的专业教学活动针对爵士乐进行了研究,教育家和音乐学者分享着爵士乐的研究成果。同时也丰富和扩大了爵士乐教育的相关知识内容,其中包括了爵士乐发展历史、爵士乐的各种理论知识和教学方法。而这些研究内容在经过一段时间的积累之后,使得爵士乐成为一种全新的且正式的艺术表现形式,推动了爵士乐在艺术学术界的地位。

四、西方爵士乐对于我国爵士乐教学工作的启发

我国的爵士乐教学发展方面,主要集中在最近的十几年里。在这一段时间中,我国各大音乐学院集中人力、物力、财力建设了现代化的流行、传统等音乐科学院体系。开展爵士乐专业方向的学院包括上海音乐学院、天津音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院等院校。在进入2000年以后,我国的高等院校逐步建立起了爵士乐专业。而早期所开设的相关课程是以爵士乐器专业演奏为主,以乐队合奏教学为辅的形式。在这一过程当中,我国各大音乐学院也逐步建立起了爵士大乐队。其中较为突出的是上海音乐学院。该学院中的现代器乐和打击乐系在2003年成立,在成立的最初阶段开设了现代爵士sucks演奏专业。在之后的几年中新设了爵士小号演奏、爵士长号演奏、爵士电贝斯演奏、爵士吉他演奏等相关专业。该所院校是我国所有专业音乐学院中最早成立爵士乐专业的一个院校,所涉及的专业课程涵盖了爵士音乐史论、爵士和声、编创、

爵士乐大乐队演奏等课程。上海音乐学院是目前我国爵士乐专业开设课程最为完善且最为系统化的相关院校。2001年在天津音乐学院成立了现代音乐系,其中所开设的课程包括现代键盘、爵士鼓、萨克斯爵士和小号等相关专业。在2007年天津音乐学院成立了青年爵士乐团,该乐团是天津的第一支爵士乐团。单方面从西方高校爵士音乐教育的发展历程进行分析可以看出,西方爵士乐的课程标准是在伴随着时代的发展而不断丰富化和系统化的。这些启示对于我国的爵士乐教育带来了相关经验,同时也给出了一些有效的借鉴。笔者在进行深入分析之后。在下文给出了针对该问题的一些看法。

第一,笔者认为,现阶段情况下我国在爵士乐的教育课程体系方面仍然还不够完善。这一主要原因是缺少了和爵士乐相配套的相关课程。然而,绝大多数音乐院校所设置的音乐理论课程和传统古典方向的理论课程内容高度统一,缺乏专门爵士乐理论的课程内容。除此之外,西方爵士乐风格的产生过程是受到了特定的历史环境和时代背景所形成的。因此笔者认为,我国在爵士乐的教学方面应该设立和爵士乐历史课程有关的内容。通过研究西方顶尖爵士乐的高校不难发现,在专业设置方面,西方不仅拥有爵士乐表演专业,除此之外还增设了爵士乐作曲和爵士乐教育等相关专业,并且其课程的内容涵盖乐器专

业、爵士乐理论、爵士乐和声、即兴演奏、爵士钢琴、爵士乐教学法等相关内容。比如,西方的许多学习爵士萨克斯管专业的学生在这一过程当中同时还兼修了单簧管和长笛,其主要原因是由于通过兼修这两种乐器能够使其在表演过程当中更好地融合爵士乐队最终的演奏。并且也方便其能够在爵士大乐队演奏中弹奏一些其他类的乐器。

第二,我国绝大多数学习爵士乐的学生其实践机会相对较少,并且演出场地也存在着不足的问题。西方国家中,尤其是美国的各大类音乐高校都会在每年的开学前根据该院校的实际情况制定本学期的演出计划。这就让每一个学生都能够带着任务去排练,明确其学习目标,从而有助于他们更好地排练出优秀的作品。而关于演出场地问题,西方绝大多数院校使用的都是音乐餐厅或者是爵士乐专业的学生建立实验俱乐部。学生们通常情况下都会在实验俱乐部中排练。这种俱乐部既能够为学生的学习和交流提供条件,除此之外还会为学生们提供商业演出机会。通常情况下,学生乐团针对本校学生的演出是不收费的,如果有外校人士进行观看会象征性地收取一定的演出基金,并将其纳入学校的奖学金中。结合这些相关经验笔者认为,我国高校也应该充分借助校内的音乐餐厅资源,从而为更多的学生提供表演机会。

第三,丰富院校的爵士乐教育活动。我国的爵士乐学校应该在办学的过程当中积极地吸取西方爵士乐的相关教育资源,并且通过借助走出去引进来的发展思路培养出更多具有综合性表演能力的演奏人才,从而推动我国爵士乐教育工作的进一步发展与优化。

第四,现阶段情况下,在爵士乐历史舞台上缺少了中国特色的爵士乐。纵观爵士乐的发展历程可以看出,爵士乐是在不同的时代背景之下经过一次次的融合之后才形成的。例如,爵士乐融合了摇滚音乐进而形成了融合爵士;结合了印度音乐又形成了印度风格的爵士。因此笔者认为,我国在全球的爵士乐的教育方面如果想要占有一席之地,就必须要通过多种方式方

法鼓励我国的爵士乐学生将民族音乐和爵士乐进行有效融入,形成自己的本国特色的爵士乐作品。

第五,整合教育资源,丰富学生的学术事业视野。要想达到这一目的就必须要在我国的爵士乐教学工作中引入国际上最为先进的教材和教学理念,并且借鉴其学术期刊和教学体系中的宝贵经验,一方面要鼓励高校教师积极编著一些个人作品,另外一方面还应该翻译出更多的爵士乐教材。从而通过此种方式进一步完善和优化我国爵士乐的教学资源,丰富我国爵士乐的学术资源储备量,从而进一步促进爵士乐的教学和研究工作。

第六,注重我国爵士乐的基础教学工作。现阶段情况下,在我国的音乐教学体系中还没有针对青少年的知识与课程进行广泛的普及。在我国的一些南方沿海城市和一些较为发达的一线城市在该方面研究得较为深入。上海乐器音乐中心、珠海金爵士等相关教学机构逐渐地开展了一些低年龄段的爵士乐教学工作。由此可见,我国的爵士乐教学工作仍然没有广泛的普及。因此,笔者认为我国在爵士乐的教学工作方面应该从基础教育阶段着手,从而使得对于此种乐器感兴趣的学生能够从初期阶段就打好爵士乐知识的根基。同时,相关教育机构可以通过此种方式助力于更多优秀的学生进入到高等院校中学习爵士乐,研究爵士乐。

五、在中国音乐教育课堂中融入西方爵士乐的教学策略

笔者认为,在我国音乐教育课堂中普遍存在着以下三方面的问题:第一,教材导向和学生的审美之间存在着一定的矛盾。绝大多数的学生都是较为喜欢音乐的,然而对音乐课堂却没有过大的兴趣。部分原因是音乐教材中的非专业色彩过于浓重,进而使得我国的音乐课堂也变得较为沉闷。除此之外,所研究的音乐技巧也过分深奥,部分教材中的内容也不符合学生的年龄特点。因此,不能够在相关的教学活动中引起学生的学习兴趣,更加无法激发学生的创造力和灵感。

基于此,笔者认为在我国的音乐课堂

中融入西方爵士乐的教学工作可以从以下两点入手。第一,从爵士流派中汲取经验。随着爵士乐的发展和壮大,爵士乐的流派也变得越来越多样。在这些流派中新奥尔良爵士是一种最为简单易懂且具有简单易学的特点,而摇摆爵士的艺术形式也更加符合学生们的年龄特点。由于在内容表达方面情感丰富,因此很容易被学生们所接受,能够在较短的时间内唤起他们的热情,可以在课堂中培养学生的审美观,陶冶学生的情操。笔者认为,在我国的音乐课堂中融入爵士乐的教育风格必须要借助已有高等院校理论教育的体系,把流行音乐和传统音乐作为传播载体,并且在现有教材中适当引入爵士乐的教学内容。在教学过程当中结合每一位学生的学习特点和性格特点开展相关教育活动,只有这样才能够有效地将爵士乐的音乐之美渗透到学生的心灵中,从根源上激发学生的学习兴趣。

第二,要从爵士音乐的特点中提取教学经验。与其他音乐形式相比较而言,爵士音乐其自身就具有一定的独特性,例如即兴演奏和即兴演唱。除此之外,爵士乐的节奏也具有复杂性的特点,具有独特的音色运用方法和爵士和弦。因为爵士乐在表现形式上属于一种自觉的极富创造力和表现力的音乐形式,因此笔者认为,在我国音乐课堂中融入爵士音乐中的相关知识时,如果受到了爵士乐创作过程的熏陶就会让学生在过程当中培养集体合作意识。其主要原因是由于爵士乐是一种极具代表性的群体创作的过程,能够在最大程度上开发学生的音乐天赋,并且在潜移默化中使得学生能够将热爱音乐艺术成为一种发自内心的内动力,因为热爱也是音乐创作的灵魂。通过这种方式能够使得我国的音乐教育和西方爵士音乐的教学工作进行有效融合,从而为我国的音乐行业培养出更多的人才。

六、结语

爵士乐在表现形式上并没有一个固定的模式,是一种随心而定,随境而生的音乐风格。我国的音乐创作者通过把民族音乐和爵士音乐在教学活动中进行有效融合和研究,能够在此基础之上建

立起符合我国中国特色的爵士音乐教学体系,并且在教学活动中促使二者之间取长补短,带领我国的音乐走向国门与世界音乐相融合。

参考文献:

- [1] 金梅. 西方爵士乐对中国音乐教育的启示[J]. 当代音乐, 2016(36): 56-57.
- [2] 钟卓文. 爵士钢琴音乐在中国音乐教育中的发展[J]. 齐鲁艺苑, 2010(1): 64-69.
- [3] 李春晓. 爵士钢琴音乐在中国音乐教育中的发展[J]. 黄河之声, 2015(7): 62.
- [4] 张伟衡. 爵士钢琴音乐在中国教育界的发展[J]. 音乐大观, 2013(24): 146.
- [5] 解晓瑞. 西方管乐艺术在近代中国的发展述论[J]. 中国音乐学, 2015(2): 71-78, 84.

作者单位: 贵阳学院