

民族音乐文化元素在高校钢琴教学中的融合探究

李晓悦

(信阳艺术职业学院, 河南 信阳 464000)

摘要: 在全球化的背景下, 高校钢琴教学也面临着新的机遇与挑战, 其中, 民族音乐文化与钢琴教学的融合已经成为教师提升教学质量必不可少的途径。本文深入探讨了高校钢琴教学中融合民族音乐文化元素的意义与策略, 旨在更好地激发学生的学习兴趣, 培养他们的音乐素养和创新能力, 促进民族文化的传承与发展, 让学生能够在民族文化的海洋里畅游。

关键词: 民族音乐; 高校钢琴; 融合探究

引言: 近年来, 文化和旅游部先后组织实施了“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”“国家舞台艺术精品创作扶持工程”等重大创作工程, 扶持推出了一批优秀民族音乐作品。2018年起, 文化和旅游部开始实施“时代交响——中国交响音乐创作扶持计划”, 专项扶持交响乐、民族管弦乐作品, 要求申报作品“注重汲取中华优秀传统文化尤其是音乐文化的宝贵养料, 努力进行创造性转化、创新性发展”。4年来, 该工程共扶持《永远的山丹丹》《风雅颂之交响》《丝竹的交响》等16部优秀民族管弦乐作品, 受到社会各界的广泛好评。由此可见国家对于民族音乐的重视程度, 高校为创新民族音乐的发展, 将民族音乐文化与钢琴教学进行融合, 以此来拓宽学生的学习范围, 使学生敢于创新。

一、民族音乐文化元素在高校钢琴教学中的意义

(一) 有助于拉近学生与我国优秀传统文化民族文化的距离

民族音乐文化是中华民族五千多年文明史中的重要组成部分, 其中不仅蕴含着丰富的历史信息, 还蕴含着丰富的民族情感。高校钢琴教学引入民族音乐文化元素, 不仅能够让学生近距离感受到这些宝贵的文化遗产, 还能够拉近他们与传统文化的距离, 让学生们在学习的过程中, 逐渐地意识到自己所学的音乐不仅仅是西方的艺术形式, 还是有着深厚民族根基的文化瑰宝, 从而将这些想法更好地带入到他们的日常生活中, 向其他的人进行讲述。学生也能够在学习民族音乐的过程中, 体会到不同民族音乐的独特韵味和风格, 理解不同地域、不同民族的文化差异, 从而具备更加包容、开放的文化理念, 成为具有国际视野和民族情怀的新时代青年。

(二) 有助于丰富钢琴教育内容

一方面, 民族音乐文化元素的引入为钢琴教学提供了更多的曲目选择。中国有着丰富的民族音乐资源, 从古典的宫廷音乐到民间小调, 从少数民族的音乐到现代创作的民族风格钢琴曲, 这些作品不仅风格多样, 而且具有鲜明的民族特色。高校将这些作品纳入钢琴教学计划当中, 不仅能够拓宽学生的音乐视野, 还能让他们在实践中掌握更多样化的演奏技巧。另一方面, 民族音乐文化元素的融入有助于提升学生的音乐创作能力。学生们在学习民族音乐的过程中可以通过自己查找文献的方式了解到不同民族音乐的旋律、节奏以及和声等, 并能够看到音乐的旋律与西方的和声手法有什么不同, 当有基本的了解后, 会创作出有民族韵味和现代感的钢琴作品。

(三) 有助于推进钢琴教育体制改革和创新

在教学理念上, 民族音乐文化元素与钢琴教育的融合意味着教师已经不再局限于西方古典音乐的范畴, 而是将目光投向更加广阔的音乐世界。在教学方法上, 教师可以在不同学校的参观学习, 来改变自己的教学方法, 改变成通过多媒体教学设备展示民族音乐的历史背景和文化特色, 或者邀请民族音乐家进行现场演奏和讲解的方式让学生能够更好地感受到民族音乐的魅力。从而将音乐当作自己生活的一部分, 即使教师没有要求, 学生也会参与到各种与民族音乐相关的社会实践活动当中来体验民族音乐文化。在教学评价上, 教师在以前都会对学生的表演技巧和表现力进行评价, 但是, 随着教师的不断学习, 教师还会在此基础上对民族音乐文化的认知程度、创作能力以及实践活动等多个方面进行评价, 让学生可以更好地知道自己在哪方面不足, 从而在课下可以进行改进和提升。

二、民族音乐文化元素在高校钢琴教学中融合的策略

(一) 文化元素与钢琴教学深度融合, 提升学生音乐素养

在民族音乐文化元素与高校钢琴教学融合的策略中, 教师可以在实际教学中采取切实有效的方法, 将民族音乐文化元素与钢琴教学深度融合, 从而使教师的教学理念发生转变, 激发学生的民族自豪感, 提升他们的音乐素养, 促进民族音乐文化的发展与传承。在理念转变方面, 钢琴的教学基本上包含的都是西方古典音乐的传授, 很少有关于中国丰富民族音乐的部分, 但是, 随着文化全球化的深入发展, 本土的民族音乐文化正受到越来越多的重视, 这就要求高校的教师应该树立起“民族音乐为本, 中西融合为辅”的教学理念, 在讲解钢琴的过程中, 将民族音乐文化元素更好地融入其中, 以此来引导学生深入了解自己热爱的民族音乐。教师理念的转变是需要不断地学习民族音乐知识, 这样才能够更好地提升个人的民族音乐素养, 从而更好地应用到学生的教学中。在深度融合民间音乐元素方面, 教师可以选择《茉莉花》或《小河淌水》这种具有民族特色的民歌, 让学生分析民歌中的旋律特点、节奏韵律和声结构等。当学生分析之后, 教师还会让他们结合钢琴的演奏技巧, 将分析到的音乐元素与钢琴更好地融合, 让学生通过小组合作进行讨论研究出最终的方案并让每一组的代表到演讲台上叙述本组是如何融合的, 怎么表达的。教师运用这样的教学方法, 不仅能够提升学生的钢琴演奏技巧和音乐素养, 还能够更好地促进音乐的融合。

(二) 问卷调查, 民族音乐钢琴曲改编教学策略

教师在讲授钢琴曲的时候可以先通过问卷调查的方式来收集学生对中国民族音乐的了解程度,在了解学生的基础上,可以让学生在《彩云追月》《平湖秋月》进行投票,最终票数多的将会是最后需要改编的曲目。教师为让学生有更广泛的思路,可以给学生举一个以《二泉映月》这首经典的二胡曲改编的钢琴曲的例子,先介绍阿炳的生平故事及作品所表达的深沉情感,然后引导学生分析钢琴改编版如何巧妙地保留了原曲的神韵的基础上还融入了钢琴独特的音色和表现力。有的学生说充分利用钢琴音域宽广、音色多变的特点,通过不同类型的织体、不同的触键方法以及踏板的运用,将中国韵味表达得淋漓尽致;还有的学生说,他在演奏的时候运用了颤音、滑音、断音等技巧,使音乐更加饱满有力量。之后,教师让学生们分析《平湖秋月》这个曲目,并让学生据此撰写一份报告,写出自己编排的部分与保留的部分,并在课堂中进行演示。教师则会通过对比不同学生的作品,对他们在旋律处理和声运用、节奏安排等方面进行评价,从而帮助学生建立起对中国乐曲艺术风格的全面认知。在这个过程中,学生不仅能够展示自己的演奏技巧,还能够通过调查体会到中国乐曲艺术所蕴含的情感力量与文化价值,从而实现个人音乐素养与民族情怀的全面提升。教师通过这样的教学策略,不仅能够使学生具备扎实的专业技能,也能够激发他们对民族音乐文化的热爱。

(三) 民族钢琴改编曲教学,夯实基础

教师应重视民族钢琴改编曲的教学,这样不仅能够夯实学生的钢琴演奏基础,还能让他们在实践中深入理解和感受中国乐曲艺术的独特魅力。在教学一开始,教师会让学生对《山丹丹开花红艳艳》这首钢琴改编曲进行赏析,让学生了解到歌曲中浓郁的陕北风情和人民对生活的热爱。随后,教师可对这首曲目钢琴改编版的创作背景、改编手法以及演奏难点(如何运用钢琴丰富的音色和表现力,再现原曲中的民族乐器音色(如二胡、笛子)和陕北民歌特有的滑音、颤音)等装饰音效果进行介绍,以此来加深学生对民族音乐特点的理解。当学生有一定的了解后,教师首先会让学生分解练习(复杂节奏、力度变化)的同时还会鼓励学生自己寻找在演奏这首曲目时候需要表达的情感,从而使音乐能够从抒情到欢快热烈进行快速转换。其次,教师会让以《山丹丹开花红艳艳》为地结合自己对民族音乐的理解,进行二次创作也就是在旋律和声以及演奏激发进行改编,从而激发学生的创新思维和创作热情,锻炼学生的音乐创作能力,让他们在实践中能够体会到民族音乐文化的多样性和包容性。最后,学生将会在舞台上进行展示,以此来进一步反思自己的演奏水平。教师通过这一系列的教学实践,不仅能够让学生深刻体会到中国乐曲艺术的独特魅力,还能够提升学生的音乐素养。

(四) 高校钢琴教学融合民族音乐,促进文化融合

钢琴作为西方经典演奏的乐器,在全球化发展的今天,不仅在我国音乐领域得到迅速的发展,还在民族音乐的领域得到广泛的传播,从而成为连接东方与西方音乐文化的桥梁。在这一背景下,高校怎样在钢琴教学中融合民族音乐文化元素,已经成为一个重要的思考方向。首先,明确民族音乐的地位。民族音乐是中华民族文化中的瑰宝,蕴含着深厚的历史底蕴和丰富的情感表达,

以其独特的旋律、节奏及和声结构在音乐界享有盛名。其次,高校可通过开设民族音乐鉴赏课程、举办民族音乐主题音乐会、邀请民族音乐家举办讲座与工作坊的形式,让学生对于民族音乐有一个正确的认识,打破对钢琴音乐的固有印象,能够接受二者的有机融合。此外,教师应该在课堂上通过对比分析的方法来让学生理解中西文化的差异,了解各自的美学理念和表现手法,不要形成盲目崇拜外来文化而忽视本土音乐文化的价值,也不要形成一味地推崇本土文化避免基础外来文化的现象,这样才能够使学生在尊重差异的基础上,更好地探索两者融合的新途径。最后,教师在钢琴教学中,不仅要传授技艺,更要传授其中的文化价值,让学生更好地认识到无论是西方的古典音乐还是东方的民族旋律,都是人类共同的音乐文化。在这样的教导下能够使学生具备开阔的视野,创新中西方音乐文化的交融方式,以此来提升学生的专业技能,推动文化的大融合。

(五) 民族特色钢琴教材体系,推动民族音乐文化融合教育

高校可在符合钢琴教学目标的前提下,紧密结合信息化时代下教学方式变革,构建出一套既体现民族特色又符合现代教育理念的钢琴教材体系,更好地激发学生对传统民族音乐文化的兴趣和热爱,在他们的心中扎下深厚的民族文化意识。高校从宏观角度出发,应该在深入剖析中华民族音乐文化的精髓及其在现代社会的传承发展需求的基础上,充分利用高校教育的系统性与资源优势,构建出多主体协同的育人模式,搭建出一个让所有人都能够交流的音乐平台,让不同背景、不同专业的音乐教育家能够在此进行交流,使得音乐教育理念能够不断地传承。在具体实施层面中,教师应该主动地参与到钢琴教材的编写工作中来,将民族音乐元素与视唱练习和钢琴曲目更好地融合,编写出既具有鲜明民族特色,又符合学生学习需求的教材,让学生可以在演奏的时候体会到传统音乐的美感与意境,以此更好地激发他们学习民间乐曲的热情。高校通过这些措施不仅能够提升钢琴教学的文化内涵与艺术性,还能够潜移默化中增强学生的民族文化自信,推动钢琴与民族音乐的融合向着多元化、深层次的方向发展。

三、结束语

高校钢琴教学与民族音乐文化元素的融合是一项复杂而系统的工程,需要教育者、学者、艺术家等多方面的共同努力。在本文的研究中可以看到提出的策略,旨在更好地为研究者提供一定的借鉴,促进高校钢琴更好地向前发展。

参考文献:

- [1] 蒋小曦. 民族音乐文化元素在高校钢琴教学中的融合研究[J]. 戏剧之家, 2024, (21): 96-98.
- [2] 梁小玲, 商蕤. 民族音乐文化元素在高校钢琴教学中的渗透研究[J]. 中国民族博览, 2023, (23): 144-146.
- [3] 雷亚楠. 高校钢琴教学中融入传统民族音乐文化元素的策略探究[J]. 时代报告(奔流), 2023, (06): 122-124.
- [4] 周子瑜. 民族钢琴音乐文化在地方高校教学中的建构策略[J]. 文化产业, 2021, (25): 97-99.