

# 传统音乐文化教育融入钢琴教学改革研究

李宇曈

湛江科技学院 广东湛江 524003

**摘要:** 在高校钢琴教学过程中,首先需要意识到了钢琴这种乐器是从西方传入中国的,因此本身就具有明显的西方乐器的特色,高校在教学和实践的过程中都继续保持了其中的特色。无论是钢琴教学还是作品演奏的过程中都缺乏与中国传统音乐文化的交流和融合,因此有时候高效的钢琴教学会显得比较单一和枯燥,不利于激发起学生对于钢琴的兴趣以及创新思维。在此过程中,应当认识到中国传统音乐文化的魅力和价值,并且将其与钢琴乐器和作品进行融合,在二者融合与碰撞的过程中产生更多创新的火花,这样才能够给高校的钢琴教学带来更多的生机与活力,也让更多人了解到通过融合传统文化的方式来弹奏钢琴作品是一种什么样的体验。因此,本文将从高校音乐专业钢琴教学现状,将传统音乐文化融入高校钢琴教学的重要性,以及高校钢琴教学中融入中华传统音乐文化的策略等方面进行具体的分析。

**关键词:** 传统音乐;文化融合;钢琴教学;改革策略

## Traditional Music Culture Education into Piano Teaching Reform

Yuze Li

Zhanjiang University of Science and Technology, Zhanjiang, Guangdong, 524003

**Abstract:** In the process of piano teaching in colleges and universities, it is first necessary to realize that the piano instrument was introduced into China from the West, so it has the obvious characteristics of the western instrument, and colleges and universities continue to maintain its characteristics in the process of teaching and practice. The lack of communication and integration in the process of traditional Chinese traditional music culture, so sometimes efficient piano teaching is relatively simple and boring, which is not conducive to stimulating students' interest in piano and innovative thinking. In this process, should realize the charm and value of Chinese traditional music culture, and its fusion with piano instruments and works, in the process of both fusion and collision to produce more spark of innovation, so as to bring more vitality and vitality to the piano teaching in colleges and universities, also let more people know through the way of integrating traditional culture to play the piano work is a kind of what kind of experience. Therefore, this paper will analyze the current situation of college music major piano teaching, the importance of integrating traditional music culture into college piano teaching, and the strategy of integrating traditional Chinese piano culture in college music teaching.

**Keywords:** traditional music; cultural integration; piano teaching; reform strategy

### 项目信息:

湛江科技学院2021年校级教育教学改革建设项目《课程思政视角下高校钢琴教学中的意识形态问题研究》(项目编号: JG2021196)

广东省高等教育学会“十四五”规划2021年度高等教育研究课题《课程思政视域下的中西方音乐史课程教改研究》(项目编号: 21GQN81)

**作者简介:** 李宇曈(1988—),男,汉族,河南郑州人,硕士研究生,湛江科技学院,讲师,研究方向:钢琴教育,音乐史,邮编:524003。

## 引言:

在高校音乐专业的教学过程中,很多学生之所以喜欢钢琴并且将钢琴作为自己主修的乐器科目,主要是因为钢琴的表演形式以及乐器特点深深地吸引着学生,并且让他们在弹奏作品的过程中可以感受到来自钢琴的无限魅力。但是在现阶段高校钢琴教学过程中,教师需要让学生认识到虽然钢琴是一个非常好的乐器,但是在学习的过程中也应当将其与中国传统优秀文化进行衔接和融合。在此过程中不仅可以释放出钢琴演奏更多的可能性,还有利于在此过程中继续发扬和传承传统文化的精髓。因此,在实际的钢琴教学过程中,教师就可以给学生潜移默化的融入传统文化的要害,这样可以让学生在融合传统音乐文化和钢琴学习的过程中,更好地把握钢琴学习的特点和方法,也有利于激发学生在此过程中的创新意识,在中西结合的过程中发掘乐器演奏的民族性和世界性。

### 1 高校音乐专业钢琴教学现状

#### 1.1 钢琴教学内容单调,学生兴趣难以调动

通过对于当前高校音乐专业钢琴教学的现状进行分析,会发现其中一些学生反馈课堂钢琴教学的内容比较单调,基本上都是以课本上的知识和钢琴作品学习为主,在此过程中并没有发挥出钢琴教学的创新意识,这样导致学生对于钢琴的兴趣比较平淡,无法积极调动起他们参与钢琴学习与演奏的兴趣<sup>[1]</sup>。面对这种情况,教师应该思考如何在钢琴教学中加入有趣的内容对于教学环节进行丰富,这样才能够赢得学生的好感和练习热情。

#### 1.2 钢琴教师观念落后,专业素养有待提升

在高校的钢琴教学中,还有很大一部分的钢琴教师教学观念比较落后,认为钢琴既然是西方的乐器,难么在教学中也就需要采取纯西方的教学方法来给学生进行指导,在此过程中并没有在教学中进行新鲜元素的加入和创新。这样看来大部分的钢琴教学的专业素养还是有待提升的,教师应该利用业余时间去不断的学习与尝试,看到钢琴文化和中国传统音乐文化之间的关系,从而能够给学生呈现出更优质的钢琴课堂。

#### 1.3 忽视音乐文化融合,钢琴教学效果不佳

在任何乐器的教学过程中,都需要认识到文化融合的重要性,在此过程中可以发挥音乐艺术和其他文化艺术的契合性,从而给学生带来更多美的感受。但是当前钢琴教学中教师忽视了钢琴教学和中国传统优秀文化之间的融合,导致钢琴教学中缺乏文化的积淀和情感的抒发,从而弹奏出来的钢琴作品缺乏灵魂,导致课堂钢琴

教学效果不佳,学生在钢琴训练时也无法投入其中<sup>[2]</sup>。

### 2 将传统音乐文化融入高校钢琴教学的重要性

#### 2.1 有利于丰富钢琴课程,开展多元探索尝试

在现阶段的高校钢琴教学过程中,教师一般按照教学的基本要求和大纲给学生开展相应的教学实践,在此过程中要求学生按照课本上的钢琴作品进行学习和弹奏,这样可以有效提高学生的钢琴弹奏能力和技巧。但是与此同时,教师也需要意识到单一的钢琴教学有时候会让学生感到一定的枯燥性,尤其是在乐器训练的过程中都是日复一日的枯燥练习,因此很容易导致学生丧失对于钢琴的兴趣,在学习的过程中也常常半途而废。因此,作为高校音乐专业的学生应当接触到更加丰富和广阔的钢琴实践,在此过程中教师可以在钢琴教学中,给学生融入一些中国传统音乐文化,这样的融合有利于再一次丰富音乐课堂的教学内容,给学生呈现出焕然一新的课堂知识,并且让他们可以结合中国传统音乐文化进行钢琴作品的演奏和改编<sup>[3]</sup>。在此过程中可以从碰撞中得到新的创意作品,并让钢琴演奏在传统音乐文化的衬托下别有一番风味。在此过程中,教师应当基于钢琴教学实践开展多元化的探索和尝试,认识到传统音乐文化的加入和融合并不是教学的目的和终点,而在此过程中,可以尝试更多中式的钢琴演奏方法,从而让现阶段的高校钢琴教学更加具备自己独一无二的特色。

#### 2.2 有利于发扬传统文化,促进中西文化融合

在高校钢琴教学过程中,为了实现课堂教学与传统音乐文化的结合。教师在此过程中,还需要认识到这些传统音乐文化的价值。从古到今我国的优秀传统文化之所以可以得到良好的保存和延续,主要是因为很多文艺作品中都大量的继承了文化中的精髓,因此,随着历史长河的推移在现代社会中,这些传统文化依然发挥着至关重要的作用。钢琴虽然是一种西方传入的乐器,但是并不影响在高校钢琴教学中将其进行“汉化”,在其中充分融入传统音乐文化的要素和线索,从而让钢琴作品更好地展现出其特色和本土风情。这样的教学方式也有利于在钢琴课堂上促进中西方文化的融合,让音乐作品的演奏更加具备吸引力<sup>[4]</sup>。在传统音乐文化渗透的过程中,有利于继续发扬传统文化的价值。在钢琴演奏过程中将其中的文化特点全面地凸显出来,让学生也在学习的过程中,可以品味到传统文化在钢琴作品中的存在感,从而能够主动承担起国家传统文化继承和发扬的责任,这样才能够更好地促进中西方文化的融合与发展,开发出传统文化和钢琴教学更多的包容性和自由空间,

让二者在相互渗透的过程中更好地发挥出钢琴作品的独特魅力。

### 2.3 有利于创新钢琴演奏, 呈现优质钢琴作品

在高校音乐教学的过程中, 教师针对钢琴教学需要从一开始要求学生在演奏钢琴的过程中, 可以深刻地表达出自己的情感, 这样才能够达到人琴合一的境界, 所演奏出来的钢琴作品也才能够更加受到大众的喜爱与接受。如何在钢琴演奏的过程中来表达自身的情感, 这是教师和学生都需要重点思考的问题。因此, 在传统音乐文化背景下教师给学生所进行的钢琴教学, 有利于进一步创新当前的钢琴演奏方式。通过西方音乐在国内的演变和发展, 将其与传统文化中的要素结合起来并且发挥出独特的魅力。例如, 在遇到一些传统节日时, 教师就可以教授学生如何运用钢琴来演奏节日相关的作品, 在此过程中可以充分的表达出本民族文化的特点和优越性。在钢琴教学中不断突破原有的边界和范围, 才能帮助学生在钢琴演奏的过程中实现创新, 创编出更多原创的内容, 进行探索和尝试, 最终呈现出更加优质的钢琴作品。

## 3 高校钢琴教学中融入中华传统音乐文化的策略

### 3.1 提升钢琴教师素养, 储备传统文化知识

在高校钢琴教学过程中, 为了促进传统音乐文化的融合与发展, 首先应该要提升高校钢琴教师的专业教学能力和教学素养, 这样才能够为学生奠定良好的学习基础, 让他们在课堂上能够学习更多丰富的知识。教师专业素养的提升还体现在他们对于传统音乐文化的运用和实践的方面, 在以往的高校钢琴课堂上很多教师都认为钢琴明明就是一项西方的乐器, 但是在高校教学中, 却需要将其进行传统文化的改造, 因此会在一定程度上使其丧失原本的特色, 让钢琴教学变得不伦不类, 丧失对学生的吸引力。但是在高校钢琴课堂实践调查中, 会发现学生对于常规的钢琴教学缺乏兴趣, 难以凸显出钢琴的独特优势。因此, 在现阶段的高校钢琴教学中, 教师可以将传统音乐文化融入其中, 并且帮助学生储备大量的传统音乐文化知识, 让他们在课堂上进行练习和演奏的过程中, 能够对于这些文化知识进行活学活用<sup>[5]</sup>。这样的教学过程将会在一定程度上体现出传统文化的优越性, 也会让学生在钢琴学习中感受到新鲜的体验, 从而加深他们对于钢琴课程的印象。教师自身首先要看到传统音乐文化的价值和优越性, 才能认识到其融入钢琴教学不仅不会给教学带来负面的影响, 反而会让钢琴教学的过程更加多姿多彩, 赢得学生的青睐。

### 3.2 创编校本钢琴教材, 融入传统文化元素

在当前高校钢琴教学过程中, 为了更好地融入传统音乐文化, 教师就需要认识到当前钢琴教学教材上的内容都是一味地拿取西方的文化和知识, 在此过程中并未融入中国传统的文化作品与元素, 这样就不利于给钢琴教学开辟更多的多元化道路。因此, 教师需要在此过程中创编出校本的钢琴教材, 在教材中系统化的加入一些传统音乐文化的知识和要素, 帮助学生在在学习钢琴作品的过程中, 扩大自身的思维和视野, 能够结合这些传统文化在钢琴演奏的过程中呈现出创新性和民族性<sup>[6]</sup>。这要求教师首先具备过硬的专业教学能力, 其次是拥有鉴赏传统音乐文化的能力和品位, 这样才能够通过教材的改变和创新在其中更加完整的植入传统音乐文化的相关知识。这样一方面有利于丰富校本音乐教材的内容, 另一方面也有利于让学生在学教材知识的过程中, 潜移默化地接受传统音乐文化的意识、思想与价值取向, 从中提高自身的音乐品位。

### 3.3 设置传统文化主题, 鼓励学生创新演奏

在高校钢琴教学的过程中, 教师还可以定期给学生设置和开展一些以传统音乐文化为主题的实践活动, 要求学生在此过程中集中学习其中的传统文化, 并且将其与目前正在学习的钢琴曲目进行融合, 鼓励学生在课堂上进行创新化的演奏。这样的教学方式不仅可以让学生在主题式的活动上展示出自己的钢琴演奏技能和水平, 还能够通过传统音乐文化的渗透发现更多钢琴弹奏的可能性, 并且可以为学生开辟出更加专业化的音乐教学道路, 让他们在钢琴学习的过程中不断地深造和学习。在同一传统文化主题下, 学生对于文化的理解都是千差万别的, 因此创新改编出来的钢琴作品也存在着较大差异。在所开展的专业教学活动中, 可以让学生将自己做出创新的钢琴作品在大家面前进行展示, 并从中评选出与传统音乐文化融合的最好的一些作品, 通过登台演奏和表演的方式, 向外界更好地传递出具有民族特色的钢琴作品<sup>[7]</sup>。

### 3.4 赏析中国钢琴作品, 品味民族文化特点

在钢琴教学的过程中, 教师还需要注重对于学生欣赏能力的提升, 在此过程中需要给他们选出一批具有传统文化特色的钢琴作品, 并在课堂上进行播放, 让学生在过程中进行认真的聆听, 在聆听的基础上要学生表达自己的听后感, 在此环节中可以重点抒发自己对于钢琴乐器的热爱, 以及对于其中传统音乐文化的渗透。学生在钢琴作品的赏析过程中可以更好地品味其中的民族

文化特点和优势，从而在钢琴学习中建立起文化自信，可以将钢琴与其中传统的乐器结合起来共同演奏一些经典的曲目。在这样的教学实践中，可以为学生营造传统文化学习的氛围，在课堂上以及钢琴弹奏过程中引导学生实践交流，抒发自己对于钢琴中所蕴含的传统文化的理解。

#### 4 结束语

综上所述，在高校所开展的钢琴教学课堂上，教师在教学实践中不仅要思考如何给学生教好钢琴，还需要思考并尝试在常规的钢琴教学中如何融入更加丰富的教学元素。其中传统音乐文化的融合能够让钢琴教学再一次迸发出活力，给学生呈现出耳目一新的感觉。这样的教学方式可以丰富钢琴的教学和实践，让学生在弹奏钢琴的同时学习更多的传统音乐文化，从中可以提升自己的钢琴弹奏能力和音乐创新能力。

#### 参考文献：

- [1]柳蔚.中国传统音乐在高校钢琴教学中的传导价值研究[J].乐器, 2021(6): 3.
- [2]刘哲.传承传统音乐文化 促进钢琴教学改革[J].时代人物, 2020(6): 2.
- [3]杨光亮.浅析钢琴作品中传统音乐文化的融入[J].美化生活, 2021(9): 2.
- [4]刘禹彤.传统音乐文化融入音乐教学的改革与发展探究[J].北方音乐, 2020(15): 2.
- [5]阮中秋.论传统音乐文化在钢琴作品中的具体体现[J].作家天地, 2020(18): 2.
- [6]杨树.中国传统音乐文化对钢琴艺术创作与发展的影响[J].艺术教育, 2022(6): 5.
- [7]朱敬文.高校钢琴教育对发展民族音乐文化的作用与路径探析[J].音乐生活, 2021(6): 4.