

中国民族民间音乐在高校钢琴教学中应用的研究

白靖哲

河南艺术职业学院 河南郑州 450000

摘要: 高校钢琴教学不但肩负着传授西方古典音乐技艺的使命,而且具有传承与弘扬着传统文化的重要价值。在中华文化体系中,中国民族民间音乐作为关键构成部分,承载着独特的文化基因和民族情感。将其应用于高校钢琴教学实践中,既可以充实钢琴教学内容、优化教学模式,又能帮助学生建立文化认同与民族自信。基于此,通过研究中国民族民间音乐在高校钢琴教学中应用的必要性与措施,希望能够促进教学质量的提升,有效传承传统文化。

关键词: 民族民间音乐; 高校钢琴教学; 文化传承; 教学融合; 应用路径

引言

高校钢琴教学作为音乐教育体系的重要组成部分,长期以来以西方钢琴文献为重点教学内容,并且重视演奏技巧的规范性和系统性。但事实上在培养学生演奏能力的过程当中,有些高校的部分钢琴老师存在忽视我国本土音乐资源的情况,甚至有部分高校尽管对民族民间音乐进行了引入和融入到课堂的探索,但只是对音乐作品进行简单的补充和扩展,未对作品、民族性和演奏技巧等方面进行整体的融入和融入。而学生在学习的过程中对音乐中的民族调式、节奏和拍子掌握得不够准确,对音乐背后的文化背景了解不够,因此很难在演奏中表现民族民间音乐自身特色,使民族民间音乐在钢琴学习中的运用得不到很好的效果。

一、中国民族民间音乐在高校钢琴教学中应用的必要性

(一) 重塑钢琴教学的文化属性

钢琴作为西方乐器典型代表,其教学体系天然承载着西方音乐文化基因。但音乐教育的本质不仅仅是技艺教授,更是文化传播与浸润,所以倘若高校钢琴教学长期局限于西方音乐范畴,则会使学生在文化认知上形成单一视角,难以实现与本土文化精神联结。而中国民族民间音乐历经千年积淀凝聚着不同地域、民族生活智慧和情感表达,将其引入钢琴教学能够打破乐器属性和文化背景壁垒,使钢琴教学从单纯地技艺训练,升华到跨文化艺术境界。经过对民族民间音乐学习,学生可在黑白琴键间感知中华文化的博大精深,理解音乐作为文化载体的深层意义,从而赋予钢琴演奏更丰富的文化内涵。

(二) 完善学生的音乐认知体系

音乐认知的完整性往往奠定在对多元音乐形态理解与把握之上。当前高校钢琴教学中,学生接触的多为大小调体系、西方和声理论和复调技法,故而对中国民族调式、五声音阶等特色元素缺乏系统认知,民族民间音乐中蕴含的特别音乐逻辑,如“音腔”的细腻改变、“散板”的自由节奏、“线性旋律”的横向展开等,可以为学生带来不同于西方音乐思维模式。这种补充并非对西方体系否定,而是经过对比与融合,帮助学生构建更全面音乐认知体系,当学生既能驾驭巴赫的严谨复调又能诠释江南丝竹的灵动韵味时,其音乐理解能力和艺术表现能力就能够达成质的飞跃^[1]。

(三) 强化音乐教育的传承使命

高校作为文化传承的主阵地,肩负着守护民族文化基因责任。民族民间音乐作为活态文化遗产,其有效传承不但需要口耳相传的民间方式,更需要系统化的学校教育。在高校钢琴教学中融入民族民间音乐,实质上是为这一传统文化艺术赋予新的传播载体和表现形式。与此同时钢琴艺术所具备的音域广度和表现力特点,能够将民间乐器难以呈现的音乐细节具象化,使古老的旋律在现代语境中焕发新生,而学生在学习过程中不仅仅是演奏者,更变成文化传播者,学生通过将指尖演绎将民族情感和民间故事传递给听众,能够使民族民间音乐在当代社会获得更广泛的传播空间,这样便可促进教育传承与文化延续的良性互动。

(四) 提升学生的艺术创新能力

艺术创造的源泉往往来自对传统文化的深刻理解与创

新性转化。而民族民间音乐中蕴含着丰富的音乐素材,如地方戏曲唱腔、民间歌舞节奏、民族乐器音色模拟,所以能够为钢琴演奏和创作开辟广阔的想象空间,这样一来,学生就能够在掌握民族民间音乐特征基础上,打破西方演奏技法思维定式,探索符合民族审美习惯的表现手法。与此同时学生通过触键力度的细微改变,模拟古筝的“摇指”动作或利用踏板技巧再现唢呐的高亢音色,这种探索过程自身就是艺术创造实践,当学生能够将民族音乐元素跟钢琴性能有机结合时,其艺术表达将突破程式化局限形成具有个人风格和民族特色创作能力、演奏能力的音乐作品。

二、中国民族民间音乐在高校钢琴教学中应用措施

(一) 构建分层融合的教学内容体系

针对当前高校钢琴教学中所存在的民族民间音乐内容碎片化这一突出问题,高校则可创建一套从基础逐步过渡到进阶分层教学体系,实现其与现有课程的有机衔接。在基础教学阶段,教师可将民族调式理论融入乐理课程之中。具体而言经过安排五声音阶和七声音阶对比练习,引导学生深入掌握“宫、商、角、徵、羽”的音程关系以及听觉特征,此外在视唱练耳课上,教师可加入陕北民歌旋律片段当学生聆听并演唱这些片段时,便会被引导着去感知徵调式所呈现出的明亮色彩以及羽调式所蕴含的忧郁韵味^[2]。

进入进阶阶段,系统选编民族民间音乐钢琴改编曲是核心举措。所选编的曲目应在涵盖《夕阳箫鼓》《百鸟朝凤》等经典改编作品的同时,纳入根据民间戏曲、说唱音乐创作的现代作品,比如根据京剧唱腔改编的《皮黄》等,在教学过程中,教师除了要具体讲解曲目演奏技巧之外,也要深入剖析原作民间语境,对比《二泉映月》的二胡原奏和钢琴改编版在音色处理上的差异,以此引导学生理解改编背后所蕴含的文化考量。另外,高校可增设“民族钢琴音乐文献研读”选修课,借助这门课程,引导学生从历史脉络中全面梳理民族民间音乐和钢琴艺术融合轨迹,进而形成对教学内容宏观认知,为更深入地学习、研究民族民间音乐奠定坚实基础。

(二) 创新适配民族风格的教学方法

为突破传统钢琴教学长期秉持的技法核心模式,高校钢琴教师应当积极探索并构建贴合民族民间音乐特征教学方法。比如,在面对节奏复杂的民族民间音乐时,教师可适时运用“体态律动教学法”。以学习云南傣族民歌改编

曲为例,教师可安排学生跟随葫芦丝原奏跳孔雀舞的基本步伐,在此期间学生并非单纯地舞动身体,而是经过肢体去感知“象脚鼓”节奏重音移位,待学生形成一定地身体记忆后再引导他们将这种记忆转化为手指在钢琴上的触键节奏,如此一来,学生的身体感知与钢琴演奏便可达成有机融合。

针对民族音乐中“音腔”的细腻变动,“唱奏结合法”是可行选择。具体操作是先让学生学唱陕北信天游的唱腔,在这一个过程中,学生能够深入体会拖腔中“上滑音”“下滑音”所蕴含的语气感,之后,教师再引导学生运用钢琴揉弦技巧去模拟人声起伏,使钢琴演奏能够更好地呈现民族音乐中“音腔”的特别韵味。在风格把握方面,“文化情境教学法”具有特别优势。讲解《内蒙古民歌主题小曲七首》时,教师可播放那达慕大会视频片段。经过观看视频,学生可以亲身感受草原的辽阔意境,进而理解乐曲中长音和跳音交替所蕴含的游牧民族情感。这一教学方法的巧妙之处在于,其将抽象的音乐风格转化为具象的文化体验,让学生不再局限于单纯地技巧模仿,而是能够深入理解并深度诠释民族韵味,这样便可利于民族民间音乐在钢琴教学中的传承与发展^[3]。

(三) 开发民族特色的钢琴演奏技法

由于钢琴具有标准化键盘和固定音高,而民族民间音乐存在灵活的音高改变、丰富的音色层次,二者有着天然差异,故而教师务必要针对性地开发适配演奏技法。在模拟民族乐器音色方面,演奏效果的改变可通过指导学生调整触键方法来实现。比如,在模仿琵琶的“轮指”时,教师可让学生用指尖高速交替触键,若想模拟鼓点闷响,手掌轻拍琴盖方法能达成效果。

对于调式转换频繁的曲目,如《新疆舞曲第二号》,强化学生的临时升降音快速反应能力十分必要,为此教师可安排学生分手练习,以此固定不同调式手指位置,防止因调性模糊而破坏音乐原本民族风格。在节奏处理上应引导学生突破西方音乐均分节奏思维,去适应民族民间音乐所具有的“弹性节奏”特征,以演奏江南丝竹改编曲为例,教师应允许学生依据旋律呼吸感,对音符时长实行适当调整,从而再现“加花变奏”的即兴韵味,想要让学生更好地掌握民族化演奏逻辑,教师可采用示范对比的教学方法,先根据严格节拍实行演奏让学生对标准节奏有清晰认知,

接着加入弹性处理再次演奏,经过这两种方法直观对比,使学生能明显感受到风格上的差异,进而逐步掌握民族化演奏的内在逻辑。

(四) 建立多元协同的教学资源平台

为了有效处理民族民间音乐教学资源分散这一亟待处理的问题,整合多方力量来构建协同平台是核心举措。高校在这一过程中可发挥关键作用,其能够与地方文化馆、非遗保护核心展开联手,经过这种合作,民间艺人可被邀请走进课堂,他们现场演示民歌演唱、民间乐器演奏,使得学生有机会近距离观察音乐原生形态。此外高校还可以邀请陕北民歌手,让其具体讲解信天游的演唱技巧,让学生了解怎样利用发声、气息控制等展露信天游的特别韵味,也可以邀请古筝演奏家示范“滑音”在表现地方风格中所起作用,让学生明白这一技巧该如何赋予音乐地域特色。利用数字化技术创建“民族民间音乐钢琴教学资源库”也十分必要,这一个资源库将收录各地民歌、戏曲、器乐曲原始音频、乐谱改编版以及文化背景资料。在这种情况下,学生就能够借助在线平台自主学习,课堂教学范围也可以得到有效延伸,学习不再局限于课堂之内^[4]。

组织跨专业合作项目也是深化学生对民族民间音乐理解与运用的有效途径。高校可以安排与作曲专业学生合作,让他们将民间音乐素材改编为钢琴小品,在这一个过程中,学生能深入挖掘民间音乐内涵并赋予其新的表现形式,还可以与舞蹈专业学生联动为钢琴演奏民族乐曲编排伴舞。经过多艺术形式融合可以让学生从不同角度感受民族民间音乐魅力,进而强化他们对民族民间音乐的理解与运用能力。

(五) 构建适配民族音乐的评价体系

教学评价作为教学体系中不可缺少的构成部分,为全面发挥中国民族民间音乐在高校钢琴教学中应用价值,则应打破以西方演奏标准为唯一依据的评价模式,创建兼顾技巧和文化表达的多元评价体系。在评价内容上除考察音

符准确性、节奏稳定性等基础指标外,还可增设“民族风格表现力”维度从调式把握、音色处理、情感传达三种层面实行评估,比如在评价《浏阳河》的演奏时,应重点考察学生对徵调式明亮色彩呈现以及旋律中湖南方言语气模拟成效。评价方法上,教师可选用“过程性评价+终结性评价”相结合的方法,过程性评价关注学生对民族音乐文化学习参与度如民间音乐素材收集报告、风格分析作业等;终结性评价则经过专场演奏会形式要求学生自选民族民间音乐改编曲,结合PPT演示讲解作品文化背景同演奏处理思路;评价主体方面邀请民间音乐人、音乐理论学者参与评审,从不同视角给出专业意见,防止单一评价标准对民族音乐多样性的遮蔽,以实现对民族音乐文化内涵的挖掘与表达。

结束语

总体而言,在高校钢琴教学中应用中国民族民间音乐,不但可以充实教学内容,而且能够践行文化传承义务。为此,作为高校钢琴教师可通过落实构建分层教学内容、创新民族化教学方法、开发特色演奏技法、搭建多元资源平台与完善评价体系等举措,打破西方音乐体系的单一主导,让钢琴教学兼具技艺传承与文化传播的双重价值,从而逐步提升学生的演奏能力与文化素养,使钢琴这一西方乐器成为传递中国民族情感、展现民间智慧的艺术载体。

参考文献

- [1] 李苑,任佳.高校钢琴教学中民族音乐的传承发展路径[J].三角洲,2024,(19):219-221.
- [2] 吴楠,阮晓玲.民族文化融入高校钢琴课程思政的路径探析[J].汉江师范学院学报,2024,44(03):93-98.
- [3] 解鲁豫.传统民族音乐与高校钢琴音乐教学的融合与创新研究[J].当代音乐,2024,(06):53-55.
- [4] 郝鹤.新中国钢琴作品创作与应用教学研究[J].大众文艺,2024,(07):152-155.