

高校钢琴教学中中国钢琴作品的演绎技巧与文化内涵传递策略研究

宋 健

青岛恒星科技学院, 中国·山东 青岛 266100

【摘 要】本文聚焦高校钢琴教学中中国钢琴作品的演绎技巧与文化内涵传递,分析中国钢琴作品的艺术特征与教学价值,探讨其在触键、装饰音、踏板及节奏呼吸等独特演绎技巧,研究文化内涵传递的具体策略,指出当前教学中存在的问题,并提出优化路径。研究旨在为高校钢琴教学提供参考,助力学生更精准地演绎中国钢琴作品,有效传递其中的文化内涵,推动中国钢琴艺术的传承与发展。

【关键词】高校钢琴教学; 中国钢琴作品; 演绎技巧; 文化内涵

引言

中国钢琴作品是中国音乐文化与西方钢琴艺术相融合而形成的成果,其蕴含民族情感以及文化记忆。在高校钢琴教学过程中,针对中国钢琴作品开展的教学活动,不仅与演奏技巧的提高存在关联,更与文化内涵的传承牵涉。但是,当下的教学中存在一些情况,如对西方作品给予较多的重视,对中国作品的演绎技巧掌握得不够到位,文化内涵的传递较为薄弱等。因此,深入探究中国钢琴作品的演绎技巧以及文化内涵的传递策略,对于使高校钢琴教学内容变得更加丰富,让学生的文化素养得到提升,推动民族音乐文化的传播,具有重要意义。

1 中国钢琴作品的艺术特征与教学价值

1.1 音乐素材的民族性

中国钢琴作品的民族特性,最先呈现于音乐素材的选取方面,民间音乐是其极为关键的源头,作曲家在辽阔的中华土地上获取灵感,将各个地方民歌的旋律特点融入到作品中。旋律有的激昂响亮有的温婉悱恻,蕴含浓厚的地域特色,体现出不同民族的生活习惯以及情感表达的方式。与此同时,戏曲音乐中的唱腔、曲牌也为钢琴作品供应丰富多样的素材,其别具一格的旋律走向与节奏变动,给予钢琴作品显著的戏剧感染力。

1.2 表现手法的文化性

中国钢琴作品在表现手法层面受到中国传统文化的影响,展现出别具一格的文化特性,在营造意境方面力求达成“言有尽而意无穷”的成效,借助简约的音乐表达描绘出幽远的意境,使得聆听者在有限的乐音中萌生出无尽的想象,此情形与中国传统绘画中的“留白”技艺具有异曲同工之妙处。

在作品中,时常会采用象征、隐喻等表现方式,将民族文化中具备特定意义的意象引入到音乐中,让音乐拥有更为深层次的文化意蕴。

1.3 教学价值的多元性

在高校钢琴教学中,中国钢琴作品的教学价值呈现出多维度的特征,从技巧训练的视角审视,其独具一格的音乐语言以及表现需求,可以对学生的手指控制能力、音色变化能力以及音乐表现力予以锻炼。相较于西方钢琴作品,中国钢琴作品在触键方式、踏板运用等方面存在不同要求,可以让学生的演奏技巧范围更为宽广,使其演奏能力变得更为全面^[1]。

在文化传承领域,研习中国钢琴作品是传承并弘扬民族音乐文化的关键路径。学生借助接触处于不同阶段的中国钢琴作品,可以知晓中国钢琴艺术的演进历程,体悟不同年代作曲家的创作理念以及文化诉求强化民族文化自信。与此同时,中国钢琴作品蕴藏的民族精神与文化内涵可以充实学生的精神天地,提高其文化素养。

2 中国钢琴作品的演绎技巧

2.1 触键方式的多样性

中国钢琴作品采用的触键方式,会依据音乐风格的差异以及情感表达的不同,展现出丰富的多样性。针对具有抒情特质的旋律片段而言,需要采用轻柔缓和的触键方式。在触键时,手指与琴键相接触的动作要做到轻盈舒缓,力量应从手臂处自然地向下沉落,并且要借助指尖进行精细入微的控制,使得发出的音色变得温暖且圆润,宛如歌唱般动听;而当要表现欢快活泼、热烈激昂的音乐片段时,触键操作则需要更为坚决果断、强劲有力。此时,指尖要维持一定的硬度,依靠手腕灵活自如的运动带动手指迅速

地触键,可以使音色变得明亮而清脆,充满蓬勃的活力。

2.2 装饰音的韵味处理

在中国钢琴作品中,装饰音是塑造民族风格、增添音乐韵味的关键要素,对其处理要精细。演奏滑音时,要做到自然且流畅,按照音乐的风格以及情感需求精准把控滑音的速度与幅度,部分滑音要弹得快速又俏皮,以此来展现活泼的情绪;另外则需弹得缓慢而悠长,体现出旋律的婉转与深情^[2]。

颤音的使用需把握精准,速度以及力度的改变要为音乐的呈现服务,在抒情的段落中,颤音可以表现得轻柔且细腻;在充满激情的段落中,颤音则可以展现出急促、有力的特质,以此提升音乐的张力。

2.3 踏板的巧妙运用

踏板作为钢琴演奏中塑造独特音色、营造特定氛围的关键工具。在演绎中国钢琴作品时,踏板的运用显得尤为重要,延音踏板的操作应依据音乐的意境以及和声的推进情况进行以调整。当需要表现空灵、遥远的音乐意境时,可以适度地延长踏板使用的时长,但是要防止和声变得模糊不清。借助及时更换踏板的操作,维持音乐的清晰程度与通透感。在模仿具有民族特色的器乐音色时,比如要呈现古筝如流水般的琶音效果,踏板的运用需轻缓柔和,以此增强音色的共鸣效果,同时又不会掩盖每个音符的颗粒质感。

3 中国钢琴作品文化内涵的传递策略

3.1 加强文化背景知识的融入

在高校钢琴教学进程中,需将中国钢琴作品的文化背景知识融入到教学的每一个环节中。在对作品展开讲解前,要极为详尽地介绍该作品的创作时代、社会环境情况,让学生知悉作品诞生时代的语境情况,领会作曲家在特定历史阶段的创作缘由以及情感寄托之处。

对作曲家的生平经历、创作特点以及他们和民族音乐文化间的关联加以介绍,可以助力学生从更为全面的视角领会作品。

3.2 引导学生感知民族音乐元素

将引导学生对作品中的民族音乐元素开展细致的感知,作为传递文化内涵的重要办法。在教学期间,借助对比分析的方式,使学生辨别中国民族调式和西方大小调式间存在的差异,体会民族调式的音乐色彩以及情感表达,使学生聆听与之相关的民间歌曲、戏曲选段以及民族器乐作品,了解其中旋律、节奏、音色的特点,然后引导其在钢琴作品中探寻元素留下的痕迹,剖析作曲家处理民族音乐

元素的策略^[3]。

安排学生投身于民族音乐相关的实践活动中,例如学唱具有民族特色的歌曲,模拟民族乐器的演奏姿态等,使其可以切身体会到民族音乐的独特魅力,提升对于民族音乐各类元素的敏锐度以及感知能力。

3.3 结合中国传统美学思想解读作品

中国传统美学思想对于中国钢琴作品的文化内涵而言,是关键的构成部分,若将思想进行结合对作品加以解读,可以助力学生更为深入地领会作品的精神意蕴。在教学进程中,对“天人合一”思想于作品中的呈现情况予以讲解,可让学生明白作品中针对自然景物的刻画,并非仅是对客观世界的一种重现更属于人与自然和谐共处之情感的一种抒发。

对作品中“虚实相生”美学观念的运用情况加以分析,引领学生体会音乐中“实”的音符和“虚”的意境。二者间的关联领会音乐构建出的深邃悠远的意境,阐释“中和之美”的理念,使学生知晓作品中音乐各要素的均衡与配合其目的均在于达成和畅、适宜的美感。

3.4 开展多样化的实践教学活动

组织丰富多样的实践教学活动,可切实推动中国钢琴作品文化内涵的传播,开办以中国钢琴作品为主题的音乐会,给学生搭建起展示技艺与交流心得的平台,使其在演奏实践的过程中持续加深对作品文化内涵的领会与呈现。

4 高校钢琴教学中中国钢琴作品教学的现存问题

4.1 教材体系不够完善

当下,在高校钢琴教材中,西方钢琴作品处于主要地位,与之相比中国钢琴作品的数量显得比较少。并且在选编方面缺乏系统性以及完整性,教材中收录的中国钢琴作品大多集中于部分经典乐曲,对于近现代出色的中国钢琴作品收录不够,无法全方位地展现中国钢琴艺术的发展脉络。

部分教材针对中国钢琴作品的注释过于简略。在作品的创作背景、文化内涵、演绎技巧等方面都欠缺详尽的介绍,给教学造成困难。教材在编排方面也大多以技术难度作为主要的参照依据,对作品的文化价值以及民族特色忽视,对于学生成体系地学习和把握中国钢琴作品不利。

4.2 教师文化素养有待提升

部分高校的钢琴教师在专业学习时期,大多历经西方音乐体系的训练,对中国音乐文化的认知不够透彻,缺少对中国钢琴作品文化内涵的系统性探究与掌握。在教学进程中,常常更着重于演奏技巧的传授,却忽略对作品文化背

景以及民族风格的阐释,使得学生对作品的领会仅停留在表层。

部分教师自身在感知与演绎中国传统音乐能力欠,却难以精准且鲜活地为学生做示范并给予指导,对学生理解与传递中国钢琴作品的文化内涵造成影响,教师的文化素养以及教学理念,决定教学的质量,因此提高教师的文化素养成为改进中国钢琴作品教学的关键要点。

4.3 教学方法较为单一

在当下的高校钢琴教学领域中,针对中国钢琴作品采用的教学方法呈现出相对单一的情况,大多运用传统的“示范—模仿”教学模式。教师首先开展演奏示范活动,随后让学生进行模仿练习在这个过程中,对学生的主动性以及创造性的培育较为欠缺。当教师讲解钢琴作品时,常将重点放置在解决技术难点方面,对于作品的文化内涵讲解得不够透彻深入,学生仅是机械性地弹奏音符,难以真切领悟作品的意义。

5 优化高校中国钢琴作品教学的路径

5.1 完善教材与教学资源建设

推进中国钢琴作品教材的构建工作,召集专家学者编撰具备系统性、全面性特质的中国钢琴作品,教材该教材应收录各个时期、各种风格的杰出作品,其范围要从早期创作一直覆盖到当代新创作的作品,以此呈现出中国钢琴艺术的发展进程。在教材中,需要增添针对作品的文化背景、创作方式、演奏技巧等领域的详尽注解与剖析,为教学供给充足的参考材料。

构建中国钢琴作品的教学资源库,对作品的音频资料、视频资料、作曲家的访谈内容、乐谱的解析等进行收集与整理凭借现代信息技术手段,搭建起在线教学的平台,以此为学生的自主学习以及教师的教学运用提供便利。强化教材以及教学资源的更新和完善工作,将新的研究成果与优秀作品及时吸纳进来,让教学内容可以紧跟时代步伐。

5.2 提升教师的文化素养与教学能力

强化教师培训工作,定时安排教师参与涉及中国音乐文化探究、中国钢琴作品剖析等范畴的培训课程以及学术交流活动,以此拓展教师的文化眼界,增进对中国钢琴作品文化深意的领会,激励教师往民间深入开展采风活动,亲身感受民间音乐文化的魅力,搜集原始的第一手资料,使教学内容变得更为丰富。

对教师开展教学研究给予支持,探寻中国钢琴作品教学可采用的有效方式与样式,将优质的教学经验以及成果加

以推广,构建教师考核评价的体系,将教师在中国钢琴作品教学能力、文化涵养等纳入考核范畴,以此激励教师持续提升自身的素养。

5.3 创新教学方法与模式

运用多样化的教学手段,转变以往传统的“示范—模仿”教学样式,引入诸如案例教学法、情境教学法、探究式教学法等教学方法,借助案例剖析,使学生研习杰出演奏家对中国钢琴作品的诠释;营造文化场景让学生在模拟出的文化气息中体悟作品的内在含义;引领学生自行探究作品的文化根源以及艺术特性,培育其自主学习本领和创新思维方式。

强化师生间的互动交流开展诸如课堂讨论、小组合作学习等活动,促使学生踊跃参与到教学进程中,最大程度地发挥学生的主体功效。借助现代教育技术手段,提升教学的实际成效,经由创新教学的方式与模式激发学生对于学习的浓厚兴趣,增强其对中国钢琴相关作品的理解以及演绎的能力。

6 结语

高校钢琴教学中,中国钢琴作品展现出别样的艺术价值与文化意义,教学的关键内容涵盖其演绎技巧的呈现以及文化内涵的传达,若是能精准掌握触键的特定手法、装饰音的精妙处理、踏板的恰当运用、节奏呼吸的合理把控等技巧,便可以更为精确地演绎相关作品;而凭借融入作品关联的文化背景、敏锐感知其中蕴含的民族元素、紧密结合丰富的美学思想以及积极开展多样化的实践活动等策略,便可以有效地传递作品的文化内涵。目前,教学中存在教材不够完备、教师素养欠缺、教学方法较为单一等情况,需要通过完善教材资源体系、提升教师综合能力、创新教学方式方法等途径来予以解决。

参考文献:

- [1] 刘紫芊. 高校钢琴教学中学生创新能力的培养方式探讨[J]. 匠心, 2024, (10): 25-27.
- [2] 白玉婷. 高校钢琴教学中应用型人才培养策略分析[J]. 才智, 2024, (32): 145-148.
- [3] 解芳. 新媒体视域下高校钢琴教学方法的创新策略[J]. 参花, 2024, (30): 121-123.

作者简介:

宋健(1995-),男,黑河市人,副教授,钢琴演奏博士,艺术学博士,研究方向:钢琴演奏,钢琴教学法,艺术学理论。