

中国钢琴作品在高校钢琴教学中的意义及应用

林 可

(广西艺术学院 广西 南昌 530022)

摘要: 我国钢琴艺术的发展经历了漫长的岁月, 在这样长的时间当中, 我国许多的钢琴作家创作出了大量的优秀钢琴曲。将中国的钢琴作品逐步归入到高校钢琴的教学任务和活动中, 既可以有助于学生增强自身的专业素质, 还能对促进、培养学生的民族自豪感有着关键性的作用。

关键词: 中国钢琴作品; 高校钢琴教学; 意义; 应用

The Significance and Application of Chinese Piano Works in College Piano Teaching

Linke

(Guangxi Academy of Arts, Nanchang, Guangxi, 530,022)

Abstract: The development of Chinese piano art has gone through a long period of time. During this long period, many Chinese piano writers have created a large number of excellent piano music. Gradually incorporating Chinese piano works into piano teaching tasks and activities in colleges and universities can not only help students enhance their professional quality, but also play a key role in promoting and cultivating students' sense of national pride.

Key words: Chinese piano works; Piano teaching in colleges and universities; significance; application

引言

随着当前中国教育水平始终不停的进步, 对各所高校教育类型的要求呈现出多样化。在高校的钢琴专业中, 钢琴教学是学生在学钢琴过程中的首要课程, 通过强化对钢琴的教学, 可以为国家栽培杰出的钢琴人才, 进一步地促进我国音乐艺术的发展。有意识地将来自中国的钢琴曲目和作品引入到高校钢琴教学中去, 这对发扬光大中国的音乐文化、强化学生演奏水平以及鉴定、欣赏的水平具有关键性的作用。随着科技的迅猛发展, 以及中西文化的相互融合, 中国的总体艺术发展有了新方向。改革开放以来, 中式钢琴曲目和音乐作品的翻新速度不断加快, 在历代音乐家、作曲家的努力下, 中式钢琴曲目和音乐作品的文献库也慢慢创设起来。进入 21 世纪, 中式钢琴曲目和音乐作品在我国各所高校音乐专业的教育中, 逐步起到了良好、积极的作用, 得到了普遍民众的认同。

1. 中国作品在钢琴教学中的意义

通过借助西方钢琴教学制度的成功案例, 将中国的钢琴曲目和作品放到高校钢琴教学的课程中至关重要。主要为了通过对中国钢琴曲目和作品的研究, 加深对钢琴文化底蕴的了解, 强化学生对中国钢琴文化的意识^[1]。钻研、弹奏中国优秀钢琴曲目和作品, 益于学生充分发扬我国优秀的钢琴文化。各高校学校应当时常举办中国钢琴曲目和作品的比赛和巡回演出, 开展中国音乐作曲家钢琴作品的专场音乐会, 甚至可以激励钢琴教师们举办中国钢琴作品的独奏音乐会, 展示来自中国的钢琴曲目, 促进中国钢琴曲目和音乐作品的成就。高校学校的钢琴教师是中国钢琴曲目和音乐的传播者, 需要在教学过程中详细的总结教学经验和教训, 强化高校钢琴教育的质量。在高校钢琴教育教学中, 应当更加详细的剖析多样化的中国钢琴曲目和音乐的风格及特点, 以及这些作品的精髓。中国的钢琴文化也必须通过民族化, 才能得到真正的弘扬、传承。

1.1 具有突出的政治文化意义

对于外国钢琴作品, 我们首先需要给予充分的肯定, 认可国外伟大音乐家和流传经典的音乐作品。所有的钢琴作品, 其诞生均具有一定的历史背景和创作文化环境, 很多外国音乐作品之所以得以传承下来, 受到各国的肯定, 主要是他们均属于民族音乐的代表性作品。对于中国钢琴音乐来讲, 同样如此。比如说改编于琵琶名曲的《十面埋伏》, 充分描述了我国古典音乐的悠久历史和底蕴; 钢琴协奏曲《黄河》, 被称作为时代的最强音, 非常具有代表性, 将我国人民坚强不屈的气概演绎得非常到位。因此, 教学中必须对具有典型的中国民族特色的作品加以了解和重视, 积极在课堂中进

行演奏和讲解, 加强学生对我国悠久历史文化的感受, 并且能够激发学生民族自豪感, 从而培养学生的爱国主义情怀, 也体现出了现代钢琴教学的目标和需求^[2]。

1.2 能够切实提高学生钢琴演奏技巧

钢琴教学中所选取的钢琴作品, 很多都没有充分表达出钢琴的表现力, 如果以技术角度进行分析, 中国钢琴作品能够极大程度提升钢琴演奏能力和技巧。很多传统音乐作品均被进行改编, 而为了能够将原作品中的情感和韵味进行充分演绎, 创作者必须对作品做到深刻领悟, 通过多种形式的创新方式进行改变, 因此对演奏技术提出了全新的要求。如《牧童短笛》中有部分内容需要模仿短笛声音, 所以创作者必须合理处理触键操作, 做到手腕平稳, 干脆利落。《十面埋伏》有琵琶轮值畅饮, 因此需要创作者必须保证所有的音弹足够坚定, 同时平衡发展左右手的声音效果。由此可知, 中国钢琴作品需要钢琴演奏者不断提升和丰富演奏技巧, 通常仅仅一个触键技术, 就需要演奏者掌握不同的力度、方向和部位, 从而演奏出不同的效果和韵味。在西方音乐作品中无法体现出上述内容。

1.3 能够提高学生的钢琴学习兴趣

富有民族情愫的音乐作品, 更加利于中国演奏者进行学习, 其具有的亲和力更能培养学生的钢琴学习兴趣。提起《春江花月夜》, 多数人想到的是明月、微风、木船和江水等事物, 会立刻想通过钢琴的演奏来体会其中的美好境界, 一些似曾相识的旋律很容易加强学生的亲切感。兴趣的推动使学生更容易掌握钢琴作品和演奏技巧。另外, 中国演奏者与民族文化的此种契合性, 可以使演奏者更易理解作品的创作背景, 了解作品内涵, 从而充分演绎出作品蕴含的情感。

2. 中国钢琴作品在高校钢琴教学中的应用

2.1 注重中国风格钢琴曲目的意境

从过去到现在, 中国艺术始终有一个共同点, 那就是均把意境作为主要特征。意境指的是艺术作品凭借形象体现出的内涵和底蕴。意境是反映中国传统美学的重要概念, 几乎所有的艺术均通过意境不断探寻。意境是曲子里流淌着的旋律和节奏, 中国式钢琴曲调和作品是通过钢琴体现出的独具中国特色的艺术作品, 它将西方音乐作为媒介, 培育传统音乐素养。中国传统音乐非常注意意境氛围的创造, 以及情感的委婉表达, 大部分音乐均是依靠大自然的风景和对话表达自己的情感^[3]。

此外, 中国音乐有着悠远的历史文化, 是中国传统文化的首要构成部分。它与时俱进, 展现了令人印象深刻的民族特色和时代

印记。从音乐表现出的方式上看,中国音乐的旋律始终是横向发展,更加关注节奏和旋律方面的表现,往往是通过单一的旋律发展,但钢琴是一种复调组成而成的音乐,强调音乐纵向的和声效果。在摸索中国以往的钢琴曲目中,音乐家不仅要注重将中国的单线音乐以及钢琴的多线条音乐相互关联,还要保证做出来的音乐有着独特的中国特色。对此,教师可以在钢琴教学中选取意境出色的钢琴作品进行教学,让学生充分感受到中国钢琴作品的意境美。

2.2 提高学生对中国钢琴作品的理解

为更加完整地学习和了解中式钢琴曲目和作品,强化学生的综合应用水平。在教学钢琴的初期,教师必须协助学生建立一套正确的音乐理念。在思想上正确的了解并掌握中国钢琴曲目和作品,正确了解中国钢琴曲目和作品在高校钢琴教学中的关键性作用。

(1) 改变传统钢琴教学体系

关于钢琴教师的个人能力方面,目前从教育体制中出来的教师都具有较强的弹奏能力,但对中式钢琴作品的理解不够清晰、透彻。因此,钢琴教师必须强化对中国钢琴曲目和作品的钻研,让学生们也可以领悟到民族音乐的艺术精髓。要把中国钢琴曲目和作品融入到钢琴教学中,带领并指引学生对中式钢琴曲目产生深刻理解。多角度、多方面地提高学生对中式钢琴曲目和作品的理解,使其能够真实的了解中国钢琴曲目的内在含义。在加强对中国钢琴曲目了解的根本,促进钢琴教学体制的变革。以往的钢琴教学往往是将西方的钢琴曲当作重点教学内容,随着中国钢琴教育的发展,以往钢琴的教学方法早已不能满足钢琴教学的实际需求,大大阻碍了中国钢琴教育的发展。

(2) 加强对学生的文化培育

受以往教学方式的影响,中式钢琴的教学依然存在着重视演奏、轻视文化等问题。目前,在高校的钢琴教学中,对于中式钢琴作品的思想内涵和历史文化方面的指导略显不足。有的同学对中式钢琴的根源、文化特点、发展历史并没有过多的了解,思维上缺少一定的认同感,对中式钢琴的音乐也就无法产生很多的兴趣。为了转变现在的这种状况,在进行钢琴教学过程中,教师需要适当地改变原来的教学结构,强化文化影响力,激发学生的学习兴趣。在钢琴课程的安排上,高校学校应当采取穿插历史文化的解说以及适当时候切入音乐进行鉴赏的方式,通过使用多媒体的电子课件进行课堂教学。比如,给学生们展示中国风格音乐悠远的历史和文化、特有的审美理念、独具特色的民族风格、种类众多的思想内涵,以及中式风格的钢琴音乐在世界上的地位和成就,让学生学习中国钢琴音乐独特的文化体系,从思想深处认同中国风格的音乐,进而对学习中国风格的音乐产生浓厚的兴趣,为学习中国风格的钢琴曲打下扎实而坚定的文化基础^[4]。

2.3 意韵感染,激发学生心灵共鸣

经过 100 多年的发展,中国钢琴教育的规模愈来愈大,专业的从业者、业余的学习者越来越多,钢琴也越来越得到人们的喜爱。但因为中国本身就是一个拥有 5000 多年文化历史的强国,经过数千年的积累沉淀,早就已经形成了有着优良中国特色的音乐文化传统。作为中国音乐中的专业人士,必须认识、知晓并掌握大量中国传统音乐文化,大力弘扬中国传统音乐文化内涵和底蕴,推动其新发展。在钢琴教学过程中,通过将中式曲目和音乐融入到钢琴教学,能够提升学生对中式曲目和音乐的了解,进而提高对中国古典文化的了解,再通过把中国传统音乐文化和钢琴作曲相互连接、相互关联,满足了各种类型音乐文化的相得益彰。所以将中国艺术形式的音乐融入到钢琴教学中,能够提升学生对中国音乐文化的了解,利于壮大中国的音乐人才队伍,使其正向发展,也利于培养学生对中式钢琴曲目和音乐的意境,推动学生全方位的修养音乐。

考虑到中式钢琴音乐与西方音乐旋律特点的差异,部分学生因为受到了大量西方音乐审美思想的影响,对中国式钢琴音乐的审美特点认识不深,并认为中国式的钢琴曲太过民俗化、不够优雅,难以同他们产生精神共鸣,所以缺少演奏、表演中国式钢琴曲的主动性,影响了自身的学习效果。此时,钢琴教师应当将中式钢琴曲目和作品的审美特点把握透彻。在实际的教学过程中,创立并建设“音画时尚”教学方式和体系,营造出中国式钢琴音乐的审美情境和氛围,熏染学生内心深处的精神世界。

2.4 伴奏练习的应用

纵览我国钢琴曲目和作品的创作历史,有关独奏、钢琴奏鸣曲等体裁的作品寥寥无几。在高校的钢琴教学中,因为此类体裁曲目和作品弹奏的难度系数极高,学生们大都无法快速掌握,所以高校教师并没有重点关注此类体裁。不过,在中国艺术一直进步的过程中,大部分作曲家越来越关注这类体裁的曲目和作品。同时,社会对学生弹奏钢琴的能力也提出了更高的要求。所以在高校钢琴教学中,教师必须给学生挑选系列的大型音乐作品,激发学生进行演奏练习。在这个过程中,教师应当先挑选小奏鸣曲或是变奏曲等相对来说比较基础、简单的乐曲,然后慢慢地过渡到较难的乐曲。高校教师在进行钢琴教学活动时,应当运用中国钢琴曲目和作品强化对学生的伴奏培训和训练,这样既可以提高学生对中国钢琴曲目和作品的认知和理解,还能协助学生更好地把握曲目和作品的主题和情感。

2.5 加强师资力量优化教育质量

钢琴教师是开展高校钢琴教育主要的力量,在高校的钢琴教育中,可以很好地传承中式钢琴曲目和作品。所以在推动高校钢琴教育改革的实际过程中,为了推动中式钢琴曲目和作品的发展、传承,必须从不同方面、不同角度加强师资力量。为了能够高质量的推动高校的钢琴教育发展,必须为师资力量提供保证。在强化师资队伍力量的过程中,更加关键的一点就是必须为钢琴教师们提供中国式的钢琴文化教育训练。加深钢琴教师们的思想认识,使其可以积极主动地学习、摸索中式钢琴曲目和作品,推动高校钢琴教育的变革进程,使中式钢琴曲目和作品可以合理的渗透到钢琴教学中,确保中式钢琴曲目和作品在高校音乐教育实践中的传承效果^[5]。

2.7 新世纪以来钢琴教学研究思考

重点关注中国的钢琴文化已逐步变成最近几年来高校钢琴教育研究的主流趋势。在提高高校学校钢琴教育教学中,中国钢琴曲目和作品教学的钻研及总结,为编写具有中国特色的新型钢琴教科书打下坚实的理论基础,为高校钢琴教学提供真实可靠的理论依据。努力钻研高校钢琴教学,必须树立多样性的音乐理念,扩大钻研的范围与内容,例如将自身钢琴教学与国外学校的钢琴教学作比较,将钢琴教学与学校内其他不同的学科进行交互研究。通过应用社会学、现代教育学、心理学等理论知识进行交互研究,使高校钢琴教学的钻研成果在更深的层次,得到不同的价值取向。相信在未来,在许多从事钢琴行业的专家学者的共同努力下,能够更有效地推动钢琴教学的发展。

3. 小结

综上所述,我们都应该重点关注中国钢琴曲目和作品,强调其在高校教学中的关键作用,加强中国钢琴曲目和作品在钢琴教学中的渗透,是每一位钢琴教师不可推卸的责任。在今后的钢琴教学中,要全面的了解中国风格钢琴曲目和作品对钢琴教学的关键作用,合理高效地将中国风格钢琴曲目和作品融入到钢琴教学中,推动有着中国风格的钢琴曲目和作品的教学和创新,促进钢琴教学事业的发展。在中国钢琴一百多年的发展过程中,中国许多的音乐家创作出了大量优美、动听且具有中国特色的钢琴曲目和作品,为我国的音乐文化锦上添花。

参考文献

- [1] 倪萃. 论中国钢琴作品在高职高专院校钢琴教学中的应用[J]. 中国民族博览, 2022(02):62-64.
- [2] 于佳楠. 中国钢琴作品在高校钢琴教学中的融合应用[J]. 音乐生活, 2021(10):63-65.
- [3] 梁宏亮. 高校钢琴专业的中国钢琴作品教学浅析[J]. 文化产业, 2021(17):108-109.
- [4] 郑丹赫. 中国钢琴作品在高校钢琴教学中的运用研究[J]. 景德镇学院学报, 2021,36(02):57-61.
- [5] 李佳其. 中国钢琴作品在高校钢琴教学中的运用研究[J]. 中国民族博览, 2020(22):146-148.

课题名称:中国钢琴音乐作品在高校音乐专业教学改革的实践与探索

项目编号:2022JGY06