

高校钢琴教学融入传统音乐美学思想的思考

李凯晟

南京金肯职业技术学院 江苏南京 210000

摘要: 随着教育的不断发展和进步,高校钢琴教学也在不断探索创新之路。将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学,不仅能够丰富教学内容,提升学生的艺术修养,还能促进传统音乐文化的传承与发展。本文深入探讨了传统音乐美学思想的内涵与价值,分析了高校钢琴教学的现状及问题,阐述了高校钢琴教学融入传统音乐美学思想的重要意义,并提出了具体的融入策略和方法,旨在为高校钢琴教学的改革与发展提供有益的参考。

关键词: 高校钢琴教学;传统音乐美学思想;融合;传承发展

引言:

钢琴作为一种西方乐器,在我国高校音乐教育中占据着重要地位。长期以来,高校钢琴教学主要侧重于西方音乐理论和演奏技巧的传授,而对我国传统音乐文化的关注相对较少。然而,传统音乐美学思想作为我国传统文化的瑰宝,蕴含着丰富的哲学内涵、审美价值和艺术魅力。将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学,有助于拓宽学生的艺术视野,提升学生的艺术素养,同时也能促进传统音乐文化的传承与发展。

1. 传统音乐美学思想的内涵与价值

1.1 传统音乐美学思想的内涵

传统音乐美学思想是我国古代思想家、音乐家对音乐的本质、功能、审美等方面的认识和思考。它涵盖了音乐的起源、音乐与自然、社会、人的关系、音乐的审美标准等多个方面。传统音乐美学思想强调音乐的和谐、中正、平和,注重音乐对人的情感、品德的陶冶作用。我国古代对音乐的起源有多种说法,其中比较有代表性的有“物动心感”说和“太一”说。“物动心感”说认为音乐是由外界事物触动人心而产生的,强调音乐与自然、社会的密切关系。“太一”说则认为音乐源于宇宙的本原“太一”,强调音乐的神秘性和神圣性。传统音乐美学思想认为音乐与自然、社会、人是相互关联、相互影响的^[1]。音乐可以反映自然的变化、社会的风貌和人的情感。音乐也可以对自然、社会和人产生积极的影响,如调节自然环境、稳定社会秩序、陶冶人的情操等。传统音乐美学思想提出了“和”“雅”“清”“淡”等审美标准。“和”强调音乐

的和谐、协调,包括旋律的和谐、节奏的和谐、和声的和谐等。

“雅”强调音乐的高雅、端庄,反对低俗、庸俗的音乐。

“清”强调音乐的清新、纯净,反对浑浊、杂乱的音乐。“淡”强调音乐的平淡、自然,反对过于华丽、夸张的音乐。

1.2 传统音乐美学思想的价值

传统音乐美学思想蕴含着丰富的哲学内涵,如儒家的“中庸之道”、道家的“自然无为”、佛家的“空灵寂静”等。这些哲学思想不仅影响了我国传统音乐的创作和演奏,也对我国的文学、绘画、书法等艺术形式产生了深远的影响。

传统音乐美学思想提出的审美标准,如“和”“雅”“清”“淡”等,具有独特的审美价值。这些审美标准强调音乐的内在美、精神美,注重音乐对人的情感、品德的陶冶作用,与西方音乐美学思想强调的形式美、技巧美有所不同。传统音乐美学思想是我国传统文化的重要组成部分,它承载着我国悠久的历史文化和民族精神。将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学,有助于传承和弘扬我国优秀的传统文化,增强学生的民族自豪感和文化自信心。

2. 高校钢琴教学融入传统音乐美学思想的重要意义

2.1 丰富教学内容,拓宽学生艺术视野

将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学,可以丰富教学内容,让学生接触到更多不同风格的音乐作品和音乐思想。传统音乐美学思想强调音乐的和谐、中正、平和,注重音乐对人的情感、品德的陶冶作用。这些思想与西方音乐美学思想有所不同,可以为学生提供新的视角和思考方式,拓宽学生的艺术视野。

2.2 提升学生艺术素养, 培养学生创新能力

传统音乐美学思想蕴含着丰富的哲学内涵、审美价值和艺术魅力。将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学, 可以让学生更好地理解音乐的本质和功能, 提高学生的音乐审美能力和艺术素养^[2]。传统音乐美学思想也鼓励学生在音乐创作和演奏中发挥自己的创造力和表现力, 培养学生的创新能力。

2.3 促进传统音乐文化的传承与发展

高校是培养人才的重要场所, 将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学, 可以让更多的学生了解和学习传统音乐文化, 为传统音乐文化的传承与发展培养后备力量。也可以促进中西音乐文化的交流与融合, 推动我国音乐事业的繁荣发展。

3. 高校钢琴教学的现状分析

3.1 教学内容偏重西方音乐

目前, 高校钢琴教学的内容主要以西方音乐作品为主, 包括古典音乐、浪漫音乐、现代音乐等。虽然也会涉及一些中国钢琴作品, 但数量相对较少, 且在教学中往往被视为西方音乐作品的补充。这种教学内容的偏重, 使得学生对西方音乐文化有了较为深入的了解, 但对我国传统音乐文化的认识却相对不足。

3.2 教学方法单一

高校钢琴教学的方法主要以教师示范、学生模仿为主, 注重学生对演奏技巧的掌握。这种教学方法虽然能够在一定程度上提高学生的演奏水平, 但却忽视了学生的创造力和表现力的培养。这种教学方法也不利于学生对音乐作品的理解和感悟, 难以培养学生的音乐审美能力。

3.3 评价体系不完善

高校钢琴教学的评价体系主要以学生的演奏水平为主要评价标准, 包括技术难度、音乐表现力、节奏感等方面。这种评价体系虽然能够客观地反映学生的演奏水平, 但却忽视了学生对音乐作品的理解、感悟和创新能力的的评价。这种评价体系也不利于学生对传统音乐文化的学习和传承。

4. 高校钢琴教学融入传统音乐美学思想的策略

4.1 优化教学内容

在高校钢琴教学中, 应适当增加中国钢琴作品的比重, 让学生更多地接触和学习中国传统音乐文化。可以选择一些具有代表性的中国钢琴作品, 如《黄河》《梁祝》《彩

云追月》等, 让学生在演奏中感受中国传统音乐的魅力。

高校可以开设专门的传统音乐美学课程, 让学生系统地学习传统音乐美学思想的内涵、发展历程、代表人物及作品等。通过理论学习, 使学生对传统音乐美学思想有更深入的了解和认识。在钢琴教学课程中, 可以将传统音乐美学思想融入教学内容, 引导学生分析和理解音乐作品中的传统音乐美学元素。例如, 在讲解中国钢琴作品时, 可以引导学生分析作品中的旋律、节奏、和声等方面所体现的传统音乐美学思想。

4.2 改进教学方法

4.2.1 情境教学法

通过创设具有传统音乐文化氛围的教学情境, 让学生更好地感受传统音乐美学思想的魅力。例如, 在教学过程中, 可以播放一些传统音乐作品, 让学生闭上眼睛, 用心去感受音乐中的情感和意境。也可以通过讲述传统音乐故事、展示传统音乐乐器等方式, 让学生更加直观地了解传统音乐文化。

4.2.2 比较教学法

将西方钢琴作品与中国传统音乐作品进行比较, 让学生分析两者在音乐风格、表现手法、情感表达等方面的差异, 从而更好地理解传统音乐美学思想的独特之处。例如, 可以将贝多芬的《月光奏鸣曲》与中国传统音乐作品《二泉映月》进行比较, 让学生体会中西方音乐在情感表达上的不同特点。

4.2.3 实践教学法

组织学生参加各种音乐实践活动, 如音乐会、音乐比赛、音乐文化交流等, 让学生在实践中感受传统音乐美学思想的魅力。也可以鼓励学生自己创作具有中国传统音乐特色的钢琴作品, 提高学生的创新能力和实践能力。

4.3 完善评价体系

在高校钢琴教学的评价体系中, 应建立多元化的评价标准, 不仅要评价学生的演奏水平, 还要评价学生对音乐作品的理解、感悟和创新能力。也要评价学生对传统音乐文化的学习和传承情况^[3]。在评价方式上, 可以采用教师评价、学生自评、学生互评等多种方式相结合, 让学生在评价中更好地认识自己的优点和不足, 提高自己的学习积极性和主动性。

4.4 加强师资队伍建设

教师是教学的主导者,要想将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学,首先要提高教师的传统音乐素养。高校可以组织教师参加各种传统音乐培训和学术交流活动,让教师了解和学习传统音乐文化,提高自己的传统音乐理论水平和演奏技能。此外,鼓励教师在教学过程中积极探索创新教学方法,将传统音乐美学思想融入钢琴教学。也可以组织教师开展教学研究,探索传统音乐美学思想与高校钢琴教学的融合模式,为教学实践提供理论支持。

5. 结语

综上所述,将传统音乐美学思想融入高校钢琴教学,是时代发展的需要,也是高校音乐教育改革的必然趋势。通过优化教学内容、改进教学方法、完善评价体系和加强师资队伍建设等策略和方法,可以有效地将传统音乐美学

思想融入高校钢琴教学,丰富教学内容,提升学生的艺术素养,促进传统音乐文化的传承与发展。在今后的教学实践中,教师应该不断探索创新,为培养更多具有综合素质的音乐人才而努力。

参考文献:

- [1] 马静. 浅析高校声乐教学中传统音乐文化的融入 [J]. 艺术评鉴, 2022(02):104-107.
- [2] 吴卫洁. 高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略 [J]. 当代音乐, 2022(01):44-46.
- [3] 张乐. 高校声乐教学中传统音乐文化的融入 [J]. 戏剧之家, 2021(35):105-106.

作者信息:

李凯晟,男(1995.12.07),汉,籍贯江苏省南京市,硕士,助教,研究方向:钢琴演奏,中国音乐,钢琴教学。