

中国钢琴作品在钢琴教学中的价值探讨

雷 晶

山西师范大学音乐学院 山西 太原 030000

【摘要】：为了探究钢琴教学中中国钢琴作品的作用和应用，笔者先阐述了中国钢琴作品形态特征，总结中国钢琴作品育人功能，发现：此类作品融合了钢琴音乐演奏特征和特色化中国风格，可以全面提升学生钢琴演奏技巧，感受民族气质，激发学生爱国主义精神。因此在今后工作中教师应该遵循“一多元二结合”的教学原则，构建学科综合课程群，以民族精髓为价值导向，提升学生文化底蕴和知识内涵。

【关键词】：钢琴教学；中国钢琴作品；形态特征；价值；应用

中国钢琴音乐创作从萌芽时期（20世纪初）一直到发展时期（至今），涌现出众多独具一格、受众广泛的优秀曲目，并且将其融入到当前高校教学教材中。可以丰富学生文化底蕴，在了解钢琴艺术文化内涵的基础上，领略中国传统音乐的美学特征，突出音乐教育功用，在教学过程中帮助学生品味长波郁拂、缓按急挑和微势飘渺的中国韵味。

1 中国钢琴作品的形态特征

钢琴也被称为 *Pianoforte*，翻译过来就是指“强弱”，结构精密复杂，现代钢琴音域宽广，表现力极为出色，不仅是视唱练耳中的基础乐器，同时也可以用于独奏、合奏、伴奏、重奏，在演奏过程中，需要以表演者的情感支配为核心，结合娴熟的音乐技巧，才能提升钢琴音乐的表现力，得到理想的音响效果，将音乐作品传达给观众。从钢琴的基本演奏特征中我们可以发现其与中国传统音乐具有一定的相似性，音可无定高，音高的标准具有物理性特征，拍可无定值，给表演者很大的自由发挥空间，这些与中国民族音乐中散板、散节奏、山歌等极为相似，停顿自行判断，在演奏过程中充分将“内心情感”和“外在体验”相结合，注重线性表现。因此，中国钢琴作品融合了钢琴音乐演奏特征和特色化中国风格，地域文化更为明显，展现出音乐极强的表现力^[1]。

2 在钢琴教学中，中国钢琴作品的育人功能

2.1 技能方面：全面提升学生钢琴演奏技巧

钢琴素来具有“乐器之王”的称号，这一乐器起源于西方，其音乐表现力和承载力较为丰富，但是从实践经验上看，西方本土的经典音乐作品和演奏作品难以完全涵盖其所有技巧和音乐魅力，中国钢琴作品的出现，可以补充其演奏技巧，补足钢琴音色展示魅力，运用中国传统的“五声调式”、“非三度和弦”，展示出钢琴的独特韵味。从这一层面来讲，中国钢琴作品在钢琴教学中的意义就逐渐凸显出来，为学生们展示演奏技术技巧，领略中心音乐文化的不同之处，在日常授课

中营造出特有的神韵和意境，彰显中国，民间、民族音乐曲调的风格特色，这种“非惯用钢琴演奏技术”可以全面提升学生钢琴基本功，是中国钢琴作品中独有的，演奏技能运用范畴无法被外国作品替代。

2.2 文化方面：根植中华文化音乐内涵

笔者根据多年钢琴音乐研究和教学经验，奉行“音乐无国界”这一理念，将中国钢琴作品渗透到日常教学中可以帮助学生深入领略中华文化音乐内涵，感受中华民族几千年的文化积淀，在钢琴作品中感受民族气质，在曲目名称和音乐鉴赏中感悟情感境界。比如在《十面埋伏》中，通过教师有目的的指引，学生展开对音乐的自我想象，联想到千军万马的战场，在赏析中全方位感受音乐效果，领略中国钢琴曲目的“精”、“气”、“神”，品味作品艺术内涵。再比如《牧童短笛》，该首曲目具有鲜明的“标题性”，在教学过程中学生可以领略到带有中国范式的艺术意蕴及情境，是地域文化、民族文化、历史文化的积淀，增进中国钢琴作品的育人功能，根植中华文化音乐内涵，在后续可以帮助学生进行二度创作，提升学生人文精神和综合素养。

2.3 情感方面：厚植学生民族情感，激发其爱国主义精神

民族精神的表现形式是多种多样的，在全面推进立德树人教育理念下，如何激发学生们的爱国主义感情，提升其民族自豪感是每位教育工作者必须面临并解决的问题，从这一层面来讲，中国钢琴作品鉴赏和学习是非常必要且重要的，在日常钢琴教学课上，除了钢琴理论与演奏技能的培养，还应该从学生情感、民族情怀中提升学生们价值认同。在中西钢琴音乐作品鉴赏过程中，我们不难发现，别国外广为流传的中国作品都具有一定的民族性特征，《春江花月夜》、协奏曲《黄河》等都展现出中国特有的文化情怀，因此对此类曲目的学习可以直接影响到高校学生的音乐观，激发其心中强烈的民族自豪感。通过享誉世界的中国作品唤醒学生民族

精神,从而实现现代化教育目标,摆正学生艺术观,健全其音乐价值观^[2]。

3 钢琴教学中,中国钢琴作品的教育途径

3.1 构建学科综合课程群,提升学生民族音乐乐理知识

学科综合课程群就是指以中国文化价值取向建设为主导,将钢琴的多元文化内涵放置于课程群中,在学生们了解不同音乐文化差异性的基础上,进行开放的学习方式。主要体现在以下几个方面:1.将民族音乐课程与钢琴乐理知识相结合,在民族音乐概论、中国音乐史的学习基础上以民间音乐曲调为媒介,在视唱练耳、音乐欣赏等课程中让学生们掌握配器原则,熟悉中国和声理论,并将中国钢琴作品作为赏析素材,增添多元音乐文化内容,将音乐鉴赏从西方音乐理论体系中脱离出来,实现多学科的优势互补;2.整合学生思维能力,将伴奏课程融入到钢琴学科综合课程群中,提升学生的音乐协同能力,在日常授课中展现音乐表现要素,掌握中国钢琴声乐伴奏技法,合理设置互补性的教学内容,共同演绎音乐的艺术魅力,理解多元化的音乐风格,巩固对音乐本体的把握,最终提升综合素质;3.充分利用乐器和舞蹈,让学生对传统音乐文化进行视觉、听觉等多方位的感触,在深入了解民族乐器的同时,提升对中国钢琴作品多元性的理解,体味中国音乐表现手法和风格题材与西方钢琴音乐的差异性。

3.2 遵循“一多元二结合”的教学原则,提升学生文化底蕴

“一多元二结合”教学原则就是指教师在日常授课中应该注重钢琴风格的选择,并且应该以文化遗产教育为主导,将技巧与表现能力相结合,将理论与实践相结合。具体体现在以下几个方面:1.注重多元化中国风格作品教学,以中国古代民族器乐曲目为原型,为学生们展示独具中国风格的钢琴曲,比如《梅花三弄》、《长鼓舞》、《春江花月夜》、《侗乡鼓楼》、《哀牢狂想》等,从以上作品中我们可以看出中国风格钢琴曲目是比较多元的,涉及到历史文化、时代(现实)背景、文学作品、民族特征等多个方面,因此现代音乐

技法创作的形式也是多种多样的,地域民间风格不同,在一定程度上可以丰富钢琴音乐教学层次,扩充教学内容。2.应该提升学生音乐表现能力,并将其与演奏技巧相统一,克服多数学生都存在的浮躁心理,在日常学习过程中丰厚文化底蕴^[3]。比如在《皮黄》演奏中,多数学生更加习惯于以“跳音”、“连音”等技巧方面去提升表演的观赏性和艺术性,但是难以展示出“音乐中的形象”,对旋律中角色唱腔风格并不了解,虽然技巧运用娴熟,但是表现力方面仍需提升。其次应该注重理论与实践相结合,在民族音乐学习和演奏中体现情景交融,在渐变性结构和调式中重视和声运用,彰显美学表达方式。

3.3 以民族精髓为价值导向,培养学生钢琴改编和变奏能力

教师应该重视民族音乐的传承与发展,从前文中笔者提到中国钢琴作品可以培养学生民族精神,激发其民族意识,因此在今后教学中教师应该对民族旋律、和声独特性、调式转变进行更加深入的诠释,体现本土化色彩、在必要时可以引导学生发挥创新性思维,将中国传统音乐作品改编成钢琴曲,或者对已有的钢琴曲进行变奏。同时完善高校教学资源库,深入探讨“中国风格”音乐作品对钢琴专业学生发展的影响,在钢琴教学“四大件”基础上,丰富教学资源,以民族精髓为价值导向,打破中外钢琴作品研究和鉴赏失衡的现状,树立具有“中国风格”的钢琴音乐品牌,涵养学生文化素养与民族情怀,鼓励其进行中国钢琴音乐创造,接受中华文化熏陶,挖掘并培养中国风格钢琴音乐人才。

结束语:

综上所述,在全面推进立德树人教育理念下,中国钢琴作品可以提升学生文化底蕴,根植中华文化音乐内涵。因此在今后工作中应该构建学科综合课程群,丰富钢琴音乐教学层次,扩充教学内容,对民族旋律、和声独特性、调式转变进行更加深入的诠释,以文化遗产教育为主导,将技巧与表现能力相结合,将理论与实践相结合,从而提升钢琴音乐人才的综合素养。

参考文献:

- [1] 丁菲菲.新时代中国钢琴基础教育的思考——基于三百年钢琴教育发展演变的启示[J].中国音乐,2019,156(002):154-160.
 - [2] 孟爽,万书亮.艺术歌曲钢琴伴奏教学实效的达成——评《中国艺术歌曲选(1996-2003)(上下册)》[J].中国教育学报,2019,000(004):39-39.
 - [3] 侯丽丽.多元语境下高等钢琴教育的民族化发展问题与新方向——评《钢琴教学与实践》[J].新闻爱好者,2019,000(005):18-18.
- 作者简介:雷晶,1981.05,女,汉,籍贯:山西运城,硕士研究生,职称:讲师研究方向:音乐学,钢琴,工作单位:山西师范大学音乐学院,单位地址:山西省太原市小店区太榆路339号2户,单位邮编:030000