

中国钢琴作品在儿童钢琴教育中应用路径探索

郑晓莉 高 源

青岛恒星科技学院 山东青岛 266000

摘 要：我国教育改革不断深入推进，更加强调素质教育，重视儿童的全面发展。美育教育是素质教育中十分关键的组成部分，在促进儿童身心健康成长和发展方面具有重要意义。而中国钢琴作品具有较高的美学价值，在儿童钢琴教育中具有良好的应用价值。基于此，本文在美育视域下，深入探索中国钢琴作品在儿童钢琴教育中的应用路径，以供参考。

关键词：美育；中国钢琴作品；儿童钢琴教育；应用路径

我国音乐文化迅速发展，使得钢琴教育得到了普及。如何在儿童钢琴教育中合理应用中国钢琴作品实施美育教育是相关人员重点思考的问题。在儿童阶段进行钢琴教学，需要教师选择适宜的中国钢琴作品，创新教学方法，培养儿童审美意识，提高审美情趣，助力儿童综合发展。

一、中国钢琴作品中的美育表达

（一）融入丰富的中国传统特色文化元素

中国钢琴作品创作中，大量应用了丰富多样的地域特色文化元素，具有良好的美育价值。如《茉莉花》运用了特色民族元素，增加了山歌因素；《百鸟朝凤》具有独特的民族乐器。这些不同情感载体的中国钢琴作品中，在听觉、艺术欣赏等多个方面更加符合中国人的审美价值。

（二）基于作品旋律强化美感体验

中国钢琴作品能够为人们带来丰富的想象，提高人们的想象力、创造力。对此，在钢琴作品创作过程中，通常会结合钢琴的特点实现作品的升华，充分表达思想情感。中国钢琴作品的应用，通过其情感变化、旋律布局等，使得儿童更加深刻感受音乐，增强审美意识，提高审美能力，起到良好的美育教育作用。

（三）从弹奏中提高音乐鉴赏能力

钢琴弹奏的过程中，可以对钢琴作品进行二次创作，使得弹奏人员产生一定的情感体验，进而主动进行作品的赏析。在美育视域下，儿童在弹奏中国钢琴作品的过

程中，可以更加直观体会到音乐的魅力，提高对中国钢琴作品的正确认识，激发其更多探索作品丰富的文化底蕴，提高儿童音乐鉴赏能力。

二、美育视域下中国钢琴作品在儿童钢琴教育中应用的有效路径

（一）促进教材体系本土化

为了充分发挥中国钢琴作品在儿童钢琴教育中的重要作用，并有效渗透美育教育，就需要促进教材体系本土化。教师应结合儿童的认知水平、接受能力等，选择适宜的中国钢琴作品进行赏析和学习。

例如：某学校在儿童钢琴教材选用的过程中，强调中国钢琴作品的教学，结合中国五声调式作品，如《牧童短笛》《摇篮曲》等当作儿童钢琴启蒙曲目。同时，儿童园通过对民歌改编的作品，保证其具有优美的旋律、节奏欢快，便于儿童理解，进而有效激发儿童的学习兴趣，培养儿童对民族音乐语言的感知。此外学校选择多样化题材、风格的中国钢琴作品，如融入山歌、戏曲元素，包括民族风情、中国历史文化和故事等，增强本土化教学体系的技术性、趣味性，拓宽儿童的视野，提高儿童对多元文化的理解^[1]。

（二）创新教学模式

1. 角色扮演法

角色扮演法在儿童钢琴教育中具有良好的应用优势，更加符合儿童身心发展特点，有利于激发儿童对中国钢琴作品的学习兴趣。同时，儿童在角色扮演进行钢琴演奏的过程中，能够更加直观感受钢琴艺术之美，发挥儿童学习的主观能动性^[2]。

例如：钢琴改编曲《百鸟朝凤》融入了丰富的民族

基金项目：美育视域下中国钢琴作品在儿童钢琴教育中的应用路径探 MYKTB0089

元素,通过唢呐演奏,充分展示出劳动人民对生活和自然的热爱,并体现出劳动人民的聪明才智。在儿童钢琴教育中,通过中国钢琴作品,全面渗透美育教育,培养学生音乐想象力、创作力。同时,课程内容与学生的现实生活经历具有密切的内在联系,以便于学生理解和接受。在课前,教师优化教学方案,实施角色扮演法,并准备钢琴头饰、唢呐、小鼓以及一些动物的图片和视频等教具,做好充足的教学准备工作。在课堂上,教师可以播放旋律优美、节奏明快的钢琴乐曲,调动学生的参与热情,营造轻松、愉快的课堂氛围。之后,教师导入课堂教学《百鸟朝凤》这首曲子,让学生全身心投入课堂去聆听,感受乐曲中蕴含的思想情感。在此过程中,教师导入问题“这首乐曲蕴含了怎样丰富的思想情感?”“同学们知道这首乐曲是通过审美乐曲演奏的吗”让学生带着问题聆听并思考。

《百鸟朝凤》的原曲以唢呐为主,在学生对钢琴作品具有初步了解之后,教师以挂图的方式,向学生讲解唢呐的具体构造、音色等,并适当模仿大自然中动物的鸣叫声。而钢琴改编曲《百鸟朝凤》保留了原曲的主旋律,并且对整首曲子进行和声处理,以简洁的方式进行。钢琴改编曲《百鸟朝凤》通过音乐充分体现出大自然的美,展现出宁静平和的状态,描绘出鸟儿欢快飞翔的状态。对此,教师合理设计“快乐音乐会”充分发挥学生的想象力,并展示一些动物的图片,引导学生思考“同学们知道多少鸟的名字?它们的叫声都是怎样的?”让学生通过角色扮演,模仿动物的叫声、动作,增强学生的节奏感。此外,教师利用钢琴进行现场演奏,让学生感受节奏的变化,并鼓励学生参与动作表演,充分展示其创造力。

最后,教师提出拓展性问题“鸟是人类的好朋友,我们应该怎样去保护鸟类呢?”以此鼓励学生积极探索更多环保知识,增强学生环保意识,促进幼儿核心素养的发展。

2. 情境教学法

儿童钢琴教育不断发展,融入中国钢琴作品,提高美育教育水平,能够为我国音乐艺术文化发展培养更多人才。通过儿童钢琴教育,有利于儿童更多了解钢琴和音乐艺术,建立文化自信^[1]。而情境教学法在儿童钢琴教育中被广泛应用,能够有效提高教学质量和效率。

例如:《牧童短笛》是一首优秀的中国钢琴作品,有机结合中国传统音乐文化、西方音乐艺术,促进中国钢

琴音乐的创新发展。当时中国正处于内忧外患的艰难时期,面临着空前的民族危机。这首乐曲充分表达了对美好家园的渴望,弘扬了民族精神。同时,中西方对比鲜明的音乐风格,充分体现出人们对战争的憎恶,传达出革命乐观主义精神,对中国革命必胜的坚定信念。该作品蕴含丰富的红色文化,在儿童钢琴教育中应用,有利于培养儿童的审美意识,感受中国钢琴音乐独特的魅力和价值,并形成一种艺术传承,增强民族文化自信。

在课堂教学中,教师可以实施情境教学法,帮助学生体会乐曲中蕴含的丰富情感,更多了解钢琴作品的曲式结构,激发学生对钢琴学习的兴趣,提高学生审美能力。

首先,教师以问题导入新课“同学们听过《牧童短笛》这首乐曲吗?它是由什么乐器演奏的?”以此增强学生的求知和探索欲,提高学生在课堂上的参与度。之后,教师利用多媒体播放《牧童短笛》,并通过视频、图片等方式,将乐曲中描绘的场景更加生动、形象地展示给学生,创设更加真实的教学情境,使得学生仿佛身临其境,实现沉浸式学习。

其次,在学生初次聆听之后,教师创设问题情境“这首乐曲在不同段落表达了什么样的情绪?”“这首乐曲通过钢琴演奏,它的速度是怎样变化的?”进而引发学生产生一系列思考。在问题情境下,教师带领学生进行新作赏析,引出乐器钢琴,并利用实物或者图片等形式,向学生介绍钢琴,并再次播放乐曲,加深学生的印象。此外,教师进行分段赏析,让学生聆听第一乐段,指导学生视唱乐曲主题旋律,鼓励学生利用身体动作感受乐曲情绪。在此基础上,通过聆听第二乐段,引导学生体会乐曲在速度、情绪方面的变化,并引导学生为乐曲增加伴奏,促进学生对乐曲进行整体感知。在第三乐段聆听中,带领学生用心感受乐曲安逸、宁静平和的情绪。

最后,教师指导学生进行钢琴弹奏,传授《牧童短笛》钢琴曲指法。如,教师播放《牧童短笛》钢琴弹奏的视频,导入问题“通过视频,发现了弹奏中手指距离、手腕动作有哪些特点?”之后,教师进行讲解,手指距离可以提高音符控制精度和力度,在弹奏中通常保持手指应该相距约一个手掌的距离,确保手指的独立性,进而增强音符的流畅性。同时,手腕动作在弹奏中十分重要,应保持手腕放松、稳定,进而控制手指及时起落、弹奏。比如,在低音音符弹奏的过程中,可以向上提起手腕,进而有利于手指有效抬起、落下。教师继续导入

问题,引发学生产生一系列思考“你们认为这首钢琴曲弹奏中还需要注意哪些技巧?”学生纷纷讨论,大胆分享需要控制呼吸、音色、保持手臂放松等。对此,教师进行深入讲解和示范。在弹奏《牧童短笛》的过程中,注意深呼吸,通过呼吸自然带动音乐节奏,有效表达音乐的情感,并利用不同钢琴弹奏指法,控制力度和音色,使得乐曲弹奏更加生动、感人^[4]。

3. 多媒体辅助教学法

在儿童钢琴教育中有效融入中国钢琴作品,提高学生的音乐素养和审美情趣,同时增强学生对民族文化的认同感,实现美育教育目的。在课堂教学中,教师可以积极探索“信息技术+教育”的新型教学模式,充分发挥信息技术的优势,提高儿童钢琴教育质量和效率^[5]。

例如:《歌唱祖国》这一部中国钢琴作品在美育方面具有重要价值,通过优美的旋律、丰富思想情感的表达,以及深情的歌词,更加容易引起学生的情感共鸣。教师在儿童钢琴教育中,合理应用红色题材的中国钢琴作品,充分体现出中国革命和建设的历史,并引导学生挖掘音乐美育价值,促进学生主动传承优秀传统文化,提高学生审美情绪和文化素养,助力学生全面发展。在课堂上,教师应制定明确的教学目标,让学生欣赏中国钢琴作品,感受乐曲风格,深刻体会到作品中对祖国的热爱、赞美之情,进而增强学生的爱国主义之情。同时,要求学生从多个角度进行赏析,深情演唱歌曲,并尝试利用钢琴进行演奏。

首先,教师在课堂上导入新课,让学生起立共同演唱《中华人民共和国国歌》,并提出问题“同学们了解这首歌曲的创作背景吗?”学生纷纷进行讨论。此时,教师引入本课中国钢琴作品《歌唱祖国》,激发学生参与热情。利用多媒体播放歌曲,让学生闭上眼睛,用心聆听,对乐曲具有初步的感知。之后,教师通过多媒体播放开国大典的相关视频、图片等,营造良好的课堂学习氛围,并提问“这首钢琴作品具有什么样的风格和情绪?”。同时,学生在重复听取乐曲的过程中,引导其深入思考“歌曲一共包含几个重要部分?分别利用了什么样的演

唱形式?由审美乐器进行演奏?”学生通过聆听并进行探讨,得出:三段体、齐唱、钢琴。

其次,教师带领学生进行分段欣赏,利用多媒体展示歌曲的创作背景,简介作者,加深学生的理解和认知。之后,教师利用多媒体播放乐曲的A段,让学生仿佛聆听,并体会这部分具有怎样的特点,旋律与情绪有哪些变化?在此基础上,教师使用钢琴亲自进行弹奏,营造良好的意境,促进学生深度学习。学生在聆听和探讨中,思考教师提出的问题,师生共同进行总结。此外,教师继续播放乐曲的B段,让学生感受情绪变化,体会到对祖国深深的赞美之情。

最后,教师利用钢琴伴奏,分段带领学生进行演唱,帮助学生掌握乐曲的旋律,并引导学生融入自己的思想情感,深情演唱歌曲。

结语

儿童钢琴教育不只是为了培养更多优秀的音乐人才,而是为了更多儿童提高音乐素养、文化修养,达到以美育人的效果,促进儿童全面发展。但是,儿童钢琴教育中存在较多问题,缺乏中国钢琴作品的实践教学,造成儿童对中华民族音乐缺乏浓厚的兴趣和全面认识。对此,在美育视域下,教师在儿童钢琴教育中,应重视中国钢琴作品的应用,通过多种有效路径,提高教育质量。

参考文献

- [1] 杨妙菲.民族钢琴作品在钢琴教学中的应用分析[J].中国音乐剧,2024(3):57-60.
- [2] 宋扬,陈烁年.中国钢琴作品在钢琴教学改革中的运用[J].艺术评鉴,2024(9):69-74.
- [3] 陈青山.儿童钢琴教学中的中国作品研究——以但昭义《中国儿童钢琴曲选》为例[D].新疆艺术学院,2023.
- [4] 俞萍萍.浅析儿童钢琴启蒙教学与辅导[J].中国民族博览,2023(3):70-71.
- [5] 张育硕.儿童音乐教育中钢琴教学的探索与应用分析[J].今天,2023(14):0235-0237.