多元文化音乐元素融入高校钢琴教学的路径研究

王 霞 内蒙古师范大学音乐学院 内蒙古呼和浩特 010028

摘 要:当代艺术发展过程中,多元文化融合是一个重要研究视域,其与现代社会所呈现出的全球化、开放性特征有着非常紧密的关联性。在此趋势下,高校钢琴教学也在尝试逐步打破原有单一的教学模式,融入了更加多元化的视角与层次,展现出更强的包容性。本文将立足于高校钢琴教学现状,就多元文化音乐元素融入高校钢琴教学的路径进行深入分析和研究。

关键词: 高校; 钢琴教学; 多元文化; 音乐元素

引言

多元文化音乐元素的融入使得高校钢琴教学越来越 具个性化和多样化特征,其不仅在充实和丰富着高校钢 琴教学的内容,同时也在不同程度上更好地满足了大学 生群体不同的兴趣偏好以及学习需求,从更深层次推动 了高校钢琴教学与音乐艺术的交流与融合[1]。纵观目前 高校钢琴教学现状,已经有越来越多种类的音乐元素融 入到实际教学工作当中,学生们也由此获取到了更多不 一样的钢琴学习体验。

一、多元文化音乐元素融入高校钢琴教学的意义 阐释

(一)有助于进一步丰富钢琴教学的内容

通过相关调查和了解,发现大部分高校的钢琴教学内容主要集中在西方经典钢琴作品范畴,即在钢琴课程教学中,学生们学习和了解的多是西方钢琴作品,对其它领域的钢琴作品知之甚少^[2]。但现在将多元文化音乐元素融入到钢琴教学实际工作当中,那么就意味着学生们在学习钢琴的同时会同步接受和了解来自更多不同民族、不同国家的特色音乐作品,比如拉丁美洲的热情旋律、非洲的节奏音乐等等,如此一来,高校钢琴教学资源库必然会得到极大程度的丰富,学生们也由此可以接触到更具多元化和广泛性的音乐风格。

作者简介:王霞(1977.8)女,汉族,内蒙古呼和浩特人,硕士学历,内蒙古师范大学音乐学院讲师,研究方向:音乐学。

(二)有助于逐步提升学生的音乐素养水平

多元文化音乐元素与高校钢琴教学的融合发展为学生们开辟出了一个更加广阔的学习和感受空间,学生们通过接触不同文化背景下的音乐元素,感受不同的音乐特色,其必然能够在潜移默化中加强对钢琴、对音乐、对艺术的理解,自身的敏感度和感知能力也可随之变得越来越强。举例说明,如果教师能够在钢琴课程中融入中国民族音乐改编的钢琴曲目元素,学生们会通过这些不同于以往的钢琴曲目感受到民族调式、五声音阶以及独具民族特色的音乐意境,这对于提升学生的音乐素养以及艺术修养都有着很大帮助作用。

(三)有助于培养和提高学生的跨文化交流能力

跨文化交际能力对于学习钢琴的学生而言至关重要, 学生具备跨文化交际能力对于他们理解钢琴作品,感知 钢琴意境都有所帮助。现在高校选择在钢琴教学中融入 多元文化音乐元素,学生们又多了一条能够深入了解不 同文化差异及魅力的途径,从而更切深地体会和感受不 同文化之间的相互尊重与相互包容,这对于学生未来的 职业发展意义重大,其可以为学生们未来在国际音乐舞 蹈上的交流与合作奠定更为坚实的基础。

二、多元文化音乐元素融入高校钢琴教学现状分析

从当前高校钢琴教学融入多元音乐文化元素的情况 来看,既取得了一些突破性成果,同时也暴露出了更多 问题,具体内容如下:

(一)多元文化音乐元素融人高校钢琴教学的成果

首先,高校钢琴教学的理念得到了有效更新和完善。 伴随着多元文化音乐元素的持续融人,高校钢琴教学理 念得到了有效更新,高校越来越认识到多元文化音乐元

素融入的重要价值,并且开始积极主动采取各种措施和方式来推动多元文化音乐元素与钢琴教学的融合发展^[3]。以广州大学音乐舞蹈学院为例,该学院便选择了将国际化钢琴人才作为培养目标,意在在吸收西方音乐文化精华的基础上推动中西艺术融合。

其次,高校钢琴教学内容持续丰富和优化。具体体现在:其一,在多元文化音乐元素的融合影响下,高校在日常钢琴教学过程中逐步融入了更多传统文化元素,比如把中国传统音乐元素与钢琴教学融合到了一起,探索出了一条现代与传统、中西方融合的创新之路。其二,引入了西方经典钢琴音乐作品,在当前高校钢琴音乐教学过程中,越来越多的西方经典钢琴音乐作品被引入和应用到了实际教学当中,而且教师会更加注重对作品创作背景及所包含的文化内涵进行分析,如此学生的视野得到了有效拓展。

还有,高校钢琴教学资源得到了极大程度的拓展。 伴随着融合趋势的不断增强,很多高校开始尝试邀请国 内外艺术领域的专家学者到校开展主题讲座,在此过程 中,高校钢琴教学资源日益丰富起来,而且展现出越来 越显著的国际化特征^[4]。举例说明:北方民族大学举办 "西部高校钢琴美育教育研讨会"广州大学邀请美国高 校的钢琴名师来校讲学等。

最后,高校钢琴教学实践平台增多。在多元音乐文化元素持续融入的背景下,高校钢琴教学实践平台也随之变得越来越多,很多高校开始贯彻落实以赛促学的新理念,联合多方主体组织开展不同规模的钢琴竞赛活动,如此一来,学生们在参与竞赛的过程中可以更好地去验证自己的专业能力,同时通过与他人竞赛正视自己的问题和不足,相互取长补短。此外,伴随着参赛经验的增多,也可以为学生们未来职业发展打下更坚实的基础。

(二)多元文化音乐元素与高校钢琴教学融人过程中 暴露出的问题

首先,对多元文化及多元音乐元素的理解不够透彻全面。据了解,目前很多高校钢琴教师以及学生群体对多元文化音乐元素的理解还是停留在了相对表面的层次,即在他们的认知当中就是要引入更多类型的音乐作品或者音乐元素,而未意识到深入探究不同文化背景下音乐作品的内涵、风格特点和创作技法的必要性和重要性,如果按照钢琴教师现有认知水平继续开展融合教学,那么将很难达成真正意义上的融合目标^[5]。

其次,教学方式还是比较传统刻板。在深入了解高校钢琴教学现状之后,发现大部分高校钢琴教学还是将训练基本技能作为教学重点,在训练学生读谱、指法等基本技术方面存在着过度关注和重视的倾向,反而忽视了对多元文化音乐元素的系统性讲解和引导,忽视了对学生文化知识的培养。

还有,钢琴教材选用方面暴露出局限性问题。其实现阶段市场上可供高校选择的钢琴教材数量很多,并且呈现出越来越多元化的趋势,但事实上能够真正涵盖多元文化音乐元素的钢琴教材数量是比较少的,大部分钢琴教材内容编写还是在贯彻着原有的理念,即会更侧重于西方经典作品或者传统曲目,对其他文化背景之下的音乐作品引入和应用并不多,如果按照钢琴教学来开展教学,学生们的视野和眼界将很难被打开。

最后,钢琴教学评价体系太过单一。目前部分高校还是将评价钢琴教学工作的重点放在了学生的演奏技巧上面,学生演奏技巧水平高就代表着教学质量好,但实则不然,这种教学评价显然存在单一性,忽视了学生综合能力的培养^[6]。其中,对学生在多元文化理解、文化融合创新等方面的评价占比就比较小,难以全面衡量学生在多元文化音乐学习中的表现和成果。

三、多元文化音乐元素融入高校钢琴教学的有效 路径

(一)利用现代信息技术,拓展多元文化音乐教学资源

现代信息技术是高校钢琴教学融入多元文化音乐元 素的重要辅助工具。高校可以选择从如下几个方面着手: 其一,利用各类音乐教学软件来辅助钢琴教学。当前很 多音乐教学软件都可以对不同乐器的音色进行精准模拟, 同时也能够展示音乐创作的整个过程, 比如, 教师在讲 授钢琴和中国传统音乐融合时就可以应用音乐教学软件 来模拟古筝、竖笛、二胡等民族乐器的音色,将其和钢 琴音色进行对比分析, 以便学生们更直观直接地感受多 元文化音乐元素融合的效果。除此之外, 教师还可以借 助音乐教学软件来展示不同音乐作品的创作步骤, 让学 生们更真实地感受音乐作品的创作过程。其二,构建多 元文化音乐教学数据库。借助现代信息技术将不同类型 的音乐作品音频、视频资料以及相关的文字介绍、乐谱 等融入到音乐教学数据库当中,比如,收集世界各地不 同风格的钢琴演奏视频,从古典到现代,从西方到东方, 涵盖各种流派和民族特色。学生可以通过校园网络随时

随地访问数据库,自主学习和欣赏多元文化音乐作品, 拓宽音乐视野。

(二)创新教学方法,适应多元文化教学需求

在推动钢琴教学与多元文化音乐元素融合过程中, 建议钢琴教师可以选择如下几种更具新颖性的教学方 式: 其一, 比较分析法。即立足于音乐作品背后所蕴 含的不同文化背景,就作品的风格、主体、思想等进行 深入比较分析。比如,以梅花作为主题,教师便可以将 《梅花三弄》(王建中改编的钢琴版)与西方以花为主题 的钢琴作品进行对比,和学生们一起深入剖析不同文化 背景下的钢琴曲的特点和区别, 感受中国传统音乐的神 韵和审美,同时体验在表现手法和情感表达上更注重对 花朵形态、色彩等直观感受的描绘。通过这种比较,学 生可以更清晰地认识到不同文化在音乐创作上的差异, 提高对多元文化音乐的理解和分析能力。其二,文化背 景导入法。钢琴教师在讲授音乐作品之前可以先行给学 生们介绍作品背后所蕴含的文化背景和思想内容, 先从 认知上面给予学生一个指引方向, 再引导学生们以此为 基础去认真学习和感受具体的音乐作品。以法国印象派 作曲家德彪西的《月光》为例,在具体讲授这一音乐作 品之前, 教师先详细讲授关于印象派绘画的特点以及此 音乐作品的创作背景和当时的文化环境,再引导学生们 去感受其通过独特的和声、细腻的织体营造出如梦如幻 的月光意境。让学生了解这些背景知识, 有助于他们更 好地理解作品的内涵和风格,从而在演奏中更准确地把 握情感表达。

(三) 开展多元文化音乐实践活动

多元文化音乐实践活动是高校开展钢琴教学与多元 文化音乐元素融合工作的主要途径之一。高校可以尝试 多组织举办以多元文化为主题的钢琴音乐会,鼓励和支 持学生们根据自己的兴趣偏好来自主决定演奏的作品曲 目,要求学生们必须要在深入了解作品背后的文化基础 之上再进行演奏。举例说明,学生在演奏非洲风格的钢 琴作品时,可以在开始演奏之前向学生们介绍非洲音乐 中复杂多变的节奏特点以及其与非洲部落生活的紧密联 系。这样一来,一方面有助于锻炼学生的表演能力,积 累更多舞台经验,另一方面也有助于推动学生去探究和 了解不同文化背景下的音乐作品,激发学生们的好奇心 与求知欲。此外,高校可组织音乐文化交流活动,即通 过不同的交流活动来持续深化多元文化音乐元素的渗透。 比如,邀请不同国家和地区的音乐家、学者来校举办讲 座、大师班等交流活动。再比如,如果现实条件允许, 高校可组织学生参加国内外的音乐交流比赛,让学生在 与不同文化背景的音乐人和团队交流合作中,拓宽音乐 视野,提升对多元文化音乐的实践运用能力。

结束语

综上所述,高校钢琴教学工作的创新与改革势在必行,多元文化音乐元素的融入为其提供了一个新的思路。高校在推动多元文化音乐元素与钢琴教学工作融合发展的过程中必须要秉承一切从实际出发的原则,立足钢琴教学实际情况,制定出更具针对性和可行性的教学计划,确保理想的落地效果,切实保障教学质量。

参考文献

[1]张潇, 许若诗. 多元文化视角下高职钢琴教学改革策略研究[]]. 中国民族博览, 2024(15): 131-133.

[2] 江若曼.信息化背景下流行音乐元素在钢琴教学中的应用研究[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2023, 36 (4): 21-23.

[3] 张勇.民族音乐元素与现代作曲技法的融合路径探析[]].大观(论坛), 2024(7): 52-54.

[4]陈妍.探析多元文化语境下古筝音乐创作与演奏 [J]. 中文科技期刊数据库(全文版)社会科学,2023(3): 59-62.

[5]董艺珏.流行元素与民族元素在高校音乐教育教学中的融合路径[J].新教育时代电子杂志(教师版), 2023(8): 118-120.

[6] 李博洋. 现代声乐演唱技术的创新与实践探索[J]. 当代音乐, 2024(2): 180-182.