

基于本土音乐资源的高校钢琴教学改革探索——以蒙古族风格钢琴作品为例

顾丹

呼伦贝尔学院音乐与舞蹈学院, 中国·内蒙古 呼伦贝尔 021008

摘要: 在深化美育教育和推动文化遗产的背景下, 将民族音乐资源融入高等艺术专业教学体系是高校音乐教育改革的重要议题。我国本土音乐文化丰富, 蒙古族音乐为钢琴创作与教学提供素材。但当前高校钢琴教学偏重西方经典, 对本土音乐资源挖掘、整理与应用不足, 导致教学与中国音乐文化语境脱节, 不利于学生民族音乐素养培养和钢琴艺术创新发展。本文以蒙古族风格钢琴作品为例, 探索高校钢琴教学改革路径。先梳理蒙古族音乐特征及其在钢琴作品中的转化, 分析此类作品在教学中的缺失现状与成因。在此基础上, 从课程内容、教学方法、教材体系和师资能力等维度, 提出融入本土音乐资源的教学策略, 促进技术、表现与文化认知深度融合。本研究期望为构建有中国文化主体性的钢琴教学体系提供参考, 推动高校钢琴教育在传承文化和培养人才方面发挥更大作用。

关键词: 本土音乐资源; 高校钢琴教学; 教学改革; 蒙古族风格钢琴作品

Exploring the Reform of Piano Teaching in Universities Based on Local Music Resources: A Case Study of Piano Works in Mongolian Style

Gu Dan

Hulunbuir College of Music and Dance, China Inner Mongolia Hulunbuir 021008

Abstract: In the context of deepening aesthetic education and promoting cultural heritage, integrating ethnic music resources into the higher education arts curriculum is an important issue in the reform of university music education. China's indigenous music culture is rich, and Mongolian music provides material for piano composition and teaching. However, current university piano teaching emphasises Western classics, with insufficient exploration, organisation and application of local music resources, resulting in a disconnect between teaching and the context of Chinese music culture, which is not conducive to cultivating students' ethnic music literacy and the innovative development of piano art. This paper takes piano works in the Mongolian style as an example to explore the reform path of university piano teaching. It first summarises the characteristics of Mongolian music and its adaptation in piano works, analysing the current deficiencies and causes of such works in teaching. On this basis, from the perspectives of curriculum content, teaching methods, textbook systems and teacher capabilities, it proposes teaching strategies that incorporate local music resources to promote the deep integration of technique, performance and cultural awareness. This study aims to provide a reference for constructing a piano teaching system with Chinese cultural identity and to promote university piano education in inheriting culture and cultivating talent.

Keywords: Local music resources; University piano teaching; Teaching reform; Piano works in mongolian style

0 引言

随着我国高等教育重视文化传承与创新能力培养, 艺术教育彰显本土文化特色成核心议题。高校钢琴教学受西方音乐经典体系影响, 形成稳固教学范式, 但造成教学与中国民族音乐文化资源疏离, 学生对本土音乐认知不足、创造性转化能力薄弱。在此背景下, 挖掘利用本土音乐资源, 推动钢琴教学内涵式改革, 是完善学科发展、坚定文化自信、培养创新人才的时代要求。蒙古族音乐为钢琴艺

术民族化创作与实践提供丰富素材。因此, 本文以蒙古族风格钢琴作品为切入点和案例, 探讨其融入高校钢琴教学的理论依据与实践路径, 为构建有中国文化主体性的钢琴教学体系提供参考。

1 蒙古族音乐风格与钢琴作品的艺术特征

1.1 蒙古族传统音乐的核心要素

蒙古族传统音乐根植于草原游牧生活与深厚的历史文化, 其核心要素构成了独特而鲜明的音乐风格, 为钢琴作

品的创作提供了丰富的语汇源泉。旋律上,其最显著的特征是悠长而自由的“长调”。长调旋律线条宽广,节奏舒缓,气息绵长,大量运用“诺古拉”(一种细腻的装饰性颤音或波折音)进行修饰,模仿马头琴的演奏技法与草原自然的声息,情感表达深沉而苍茫^[1]。与之相对的是结构规整、节奏鲜明、情绪欢快的“短调”,常用于舞蹈与宴歌。调式方面,蒙古族音乐以中国五声调式为基础,但广泛应用羽调式和徵调式,其中羽调式最能体现其深沉、辽阔的民族气质。独特的“潮尔”音阶(一种包含特性音程的音阶)也增添了音乐的色彩。节奏律动则常常模拟骏马的步伐,形成前短后长或奔放均匀的节奏型,如经典的“奔马节奏”。此外,呼麦这一一人同时发出两个声部的古老歌唱艺术,展现了复音思维的雏形,其泛音列效果对钢琴的音簇与踏板用法提出了特殊要求。这些植根于语言、生活与信仰的核心要素——悠长的旋律线条、装饰性的“诺古拉”、特定的调式色彩、模仿自然的节奏以及独特的音色观念——共同构成了蒙古族音乐的灵魂,是钢琴作品实现民族风格转化的根本依据。

1.2 蒙古族风格钢琴作品的创作与发展概况

蒙古族风格钢琴作品的创作及其发展同中国近现代专业音乐创作进程紧密相关,可大致划分成三个阶段,二十世纪五六十年代处于初创及探寻阶段,作曲家们渐渐自觉把蒙古族民歌主题同西方钢琴语汇融合^[2],桑桐于1952年所作的《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》便是此领域的奠基性佳作,此作品以《思乡》《草原情歌》等民歌作为素材,利用简单的和声与复调手法实施钢琴化改编创作,质朴又真挚,第一次较为全面地把蒙古族音乐风味呈现在钢琴键盘上,翟维所作的《花鼓》等作品同样融入了一些民族音乐元素。张朝于2004年所作的大型钢琴组曲《努玛阿古》(意为“草原之声”)具有里程碑意义,该作品不再拘泥于民歌改编,而是凭借原创主题,复杂的节奏合成,丰富的音色层次以及宏伟的结构,深刻表现了蒙古族的历史、史诗和自然观,这一发展过程显示,蒙古族风格钢琴创作已由早期的民歌编曲慢慢迈向具备民族神韵,时代气息和个人独创性的成熟艺术创作。

1.3 代表性作品中的民族语汇与钢琴化技法分析

在具体的钢琴作品当中,蒙古族音乐的核心词汇经由精湛的钢琴化技法得到转化与重现,塑造起独特的听觉意象,以桑桐的《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》中的《思乡》为例,它之所以达成目标,是因为对“长调”风格实施了器乐化模拟,右手旋律位于中高音区,用连绵不断

的legato演奏出来,以此来模仿长调悠远的气息,左手不断维持着空五度和声音程,从而营造出草原开阔又安静的背景氛围,乐曲里细致的力度变化以及rubato(弹性速度)处理,恰是表现演唱长调时情感自然起伏之处。许多作品当中,“诺古拉”装饰音被转换成钢琴上的颤音,倚音,回音等装饰音型,这种转变很难完全复刻人声那种细腻的波动,不过经由触键深浅的改变和精确的速度调控,还是能够传达类似的味道,这样的技法分析显示出,想要创作出具有蒙古族特色的钢琴曲,不能仅仅套用民歌的旋律,而是要深刻领悟其音乐本质,再凭借钢琴独有的技术手段——音区对比,和声色彩,节奏动力,踏板技巧以及触键变换——展开创造性的诠释,这样才能让钢琴这种西洋乐器真切地讲述蒙古族的情感和史诗。

2 高校钢琴教学中融入本土资源的现状审视

2.1 当前高校钢琴教学的主流内容与模式

当下,我国高校钢琴教学特别是专业音乐院校及综合性大学音乐系的主流教学体系,其内容框架与训练模式经过长时间发展已形成较为稳定而系统的范式^[3],在教学内容方面,大多把西方古典主义到浪漫主义时期的经典作品当作技术训练和音乐领悟的关键教材,比如巴赫的复调作品,莫扎特与贝多芬的奏鸣曲以及肖邦,李斯特等人的浪漫派作品成为学生曲目库的主要部分,与其相适应的练习曲体系,像车尔尼,克莱门蒂等人所作的作品,是解决技术问题的主要渠道。教学模式大多围绕“一对一”个别课展开,重点在于细致打磨演奏技能,忠实地重现乐谱,并掌握西方音乐风格的特性,此模式具有如下优势:创建起严格的技术准则,深沉的艺术传统底蕴,但也客观上引发教学视野与内容选取出现某种“单一化”现象,从而造成课程体系与我国丰富多彩的民族音乐文化背景产生一定疏离。

2.2 蒙古族风格作品在教学实践中的缺失与困境

桑桐的《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》,张朝的《努玛阿古》这些具有公认艺术价值的蒙古族风格钢琴作品,即便如此,在常规高校钢琴教学曲目库里仍然处于边缘地位甚至完全缺失,其陷入困境体现在诸多方面,曲目选择既缺乏广度又缺少深度^[4],教学往往止于“音效模仿”这一表面层次,教师和学生大多未能深入领会蒙古族音乐的文化背景,所以在教学过程中常常只是机械地模仿个别装饰音或者节奏型,并不能引领学生体会到“长调”所蕴含的气息与风味,“诺古拉”所要表达的情感意义,还有音乐背后所体现的草原文化和民族精神。比如在应对相关作

品的时候,很容易忽略掉旋律的线性歌唱性和自由节奏的韵律特征,按照处理古典主义作品那种严格节拍的概念来限制,从而造成音乐的精髓丧失^[5],这个领域中的作品在诸如期末考试,毕业音乐会,重要比赛之类的重大教学评定阶段出现的频率非常低,这便愈发削减了师生花费时间和精力去钻研的热情,进而引发了一种“不教—不学—不用”的恶性循环。

2.3 成因分析:教材、师资与评价体系

前面提到的短缺与麻烦状况产生于诸多因素,重点在于教材,师资以及评价体系所形成的系统限制,就教材体系创建而言,长时间未出现权威,系统又逐步推进的蒙古族风格钢琴教程或者曲集,市面现存的中国钢琴曲选集较为零散,并不成套,缺少相关文化阐述和演奏方法指导,教师挑选教材时遭遇困难。教材体系创建方面,长期以来缺少权威,系统且渐次推进的蒙古族风格钢琴教程或者曲集,市面上的中国钢琴曲选集比较零散,不成体系,缺乏配套的文化阐释和演奏法指导,教师的选择陷入困境。师资能力是关键瓶颈,当下高校多数钢琴教师毕业于重视西方经典文献的专业院校,他们的知识结构和演奏训练侧重西方音乐,对民族音乐没有系统学习和体验,存在“不会教,不敢教”的情况,难以执行文化解读和风格把握,评价体系的导向作用不容小觑,从日常考核到升学,就业的评价标准都倾向于西方经典作品的完成度,对中国作品既无具体要求,也缺乏价值肯定,从而使得融入本土资源的教学考察缺少制度上的助力和保障,很难冲破传统教学的定势。三者相互作用,使得本土音乐资源在高校钢琴教学中的地位较为薄弱。

3 以蒙古族风格作品为例的教学改革路径探索

3.1 课程内容的重构

要推进教学改革,首先要系统地重构当前钢琴专业的课程内容,这并不是单纯用民族作品替换西方经典,而是提倡有机融合并加以充实。在各个教学阶段(本科低,中,高年级)都要有计划地安排蒙古族风格的钢琴作品,创建起逐步递进的曲目序列,初学阶段可以采用像《蒙古小夜曲》这样的民歌改编曲作为简单的曲目,重点在于体会五声调式的触键方式和基本的节奏感;到了中级阶段就要系统地去学桑桐编写的《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》,详细地去解决装饰音模仿,长旋律线条调控之类的带有民族特色的技巧难题;而高级阶段就去挑战像《努玛阿古》这样比较大的作品,努力做到对复杂节奏的合成,庞大音

响体系的搭建以及浓郁文化意境的表现,而且,这个课程还要增加一些有关“风格与文化解读”的单元,把具体作品的演奏同聆听欣赏蒙古族的历史,音乐美学,代表性的民歌以及像马头琴,呼麦之类的民间乐器联系起来,从而让技术训练深深扎根于文化认识之上。

3.2 教材与资源体系建设

创建系统化,专业化的教材与教学资源体系,这是课程内容得以落实的物质根基,当下急需组织作曲家,钢琴教育家以及民族音乐学家携手合作,编写并出版包含不同难度级别且具备明确教学指引意义的《蒙古族风格钢琴作品教程》系列。该类教材既要给出乐谱,也要附有细致的创作背景阐述,风格特征剖析,演奏技巧建议以及可作参考的音像资料,还要大力创建数字化资源库,整合优良的演奏录音,作曲家创作交流内容,民间音乐原始风貌画面,专家大师班现场记录等多种类型素材,从而塑造起一个开放,动态的辅助教学平台,促使院校按照自身情况,研发带有地方或者校本特色的附加讲义和曲目集,慢慢创建起“权威通用教材+特色附加资源+数字化档案库”这种三位一体的立体化资源体系,给师生赋予稳固而丰富的学习与研究素材。

3.3 教师素养与能力的提升要求

教师是达成改革目标的关键推动者,其素养和能力的优化十分关键,所以,钢琴教师不能仅仅局限于演奏者的身份,要积极朝着“研究者”和“文化传承者”方向发展,其一,教师自己要借助系统学习,参与专题工作坊,到民间采风等途径,深刻领会蒙古族音乐的文化意义,美学特点及其表现形式,从而填补自身知识体系中的不足,比如亲身感受长调的唱法或者马头琴的拉法,这对于在钢琴教学当中把握并传递恰当的音乐风格很有益处,其二,教师还要探寻适合民族风格的教学法,并学会把对文化的领悟化为实用的课堂用语及训练方法,引导学生由单纯按音符而奏迈向以文化表达的层次迈进。高校以及教育主管部门要形成起常态化的教师培训与交流机制,把民族音乐教学能力归入到教师发展的评价体系当中,以此来促使并且支持教师做到这种必要的专业转型与能力拓展。

4 结语

本文把蒙古族风格的钢琴作品当作具体例子,探寻把本土音乐资源全面纳入高校钢琴教学的途径,研究先分析蒙古族音乐的关键艺术特点及其在钢琴创作中的转变情况,然后又考察当下高校教学里此类作品被边缘化的状况,造成这种情况的原因是系统性的教材缺少,教师的相关素养

不够以及评价体系存在导向性偏差。对于前面提到的问题,论文给出的教学改革要从课程内容的有机重构,立体化教材资源体系的创建以及教师知识与能力的全方位加强这三大核心方面共同推进,本项研究希望给形成带有中国文化自觉的钢琴教学体系给予操作方面的参照,使得高校钢琴教育在守护民族音乐文化,塑造既有高超技巧又具深沉文化归属感的艺术人才上起到更积极的作用。

参考文献:

- [1] 赵梓伊. 蒙古族风格钢琴作品艺术风格特征的研究——以《山祭》为例[J]. 黄河之声, 2022,(19):88-90.
- [2] 郭淑君. 内蒙古高校钢琴教学中蒙古族风格复调作

品的实践研究[J]. 北方音乐, 2019,39(24):92-94.

[3] 韩瑜. 新时代美育背景下高校钢琴教学改革的路径探究[J]. 当代音乐, 2025,(12):35-38.

[4] 车莹莹. 地方高校钢琴教学改革的路径探索[J]. 乐器, 2025,(11):70-73.

[5] 张骜晨. 美育视域下的高校钢琴即兴伴奏课程改革微探[J]. 大众文艺, 2025,(20):87-89.

基金项目: 呼伦贝尔学院校级科研课题《蒙古族风格钢琴作品在内蒙古高校钢琴教学中的实践应用研究》研究成果。项目编号: 2023SFYB01。