

近现代中国钢琴作品在高校音乐师范生中的艺术实践

洪林萍¹ 廖泽隆² 李慧敏³ 洪锦婷⁴ 吴心瑜^{通讯作者}

惠州学院 广东 惠州 516001

[摘要] 艺术实践活动的积极开展对于当代高校音乐师范专业的大学生来说具有重要地位。其中钢琴的教学能力与舞台演奏能力的培养不可或缺。通过大学生创新训练项目的机会,本文记录了这一次近现代中国钢琴作品在高校音乐师范生中的艺术实践的宝贵学习过程。从中国钢琴作品的艺术实践意义,中国钢琴作品艺术实践音乐会的筹备与规划,分时期呈现中国近现代钢琴作品的发展脉络,等各方面展开研究,探讨20世纪中国风格钢琴音乐的发展历程,追寻中国钢琴音乐民族风格、民族意蕴的形成轨迹。

[关键词] 中国钢琴作品; 高校音乐; 音乐师范生; 艺术实践

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1657

作为当代高校音乐师范专业的大学生,钢琴演奏的学习是未来职业生涯中不可或缺的重要技能。在我国,钢琴艺术是舶来品,也是在传入中国后与传统音乐艺术交汇融合形成的新事物。所以,在钢琴课堂大多数的情况下,接触西方钢琴作品居多,而中国钢琴作品的实践演奏机会相对较少。因此,对音乐师范生来说,能通过大学生创新训练项目的机会来加深对中国钢琴作品的了解,并深入学习,是非常难能可贵的探索之途、学习之旅,有助于培养同学们的民族文化自信,深种行业情怀与家国情怀。

一、中国钢琴作品的艺术实践意义

从研究意义上看,近现代中国钢琴音乐无论是在演奏技巧、理论基础、创作思维等方面都有着巨大的研究价值。因此,探讨20世纪中国风格钢琴音乐的发展历程,追寻中国钢琴音乐民族风格、民族意蕴的形成轨迹,具有很高的历史价值与现实意义。中国钢琴音乐,通过几代中国作曲家的努力,已经在我国20世纪钢琴音乐文化的形成与发展中得到基本确立。中国钢琴音乐由萌芽起步到繁荣的各个历程在这一时期基本得以完成。以民族化为主线,不断追求钢琴音乐的“中国风格”已形成中国钢琴音乐风格演进的主要脉络。从学习意义上看,高等院校的音乐专业生钢琴的学习过程中常常缺乏钢琴中国化、民族化的了解,而且演奏实践的机会少之又少。本项目若能在舞台上展现出可以有利于音乐专业的同学们了解优秀的中国钢琴作品,无论是学习演奏还是聆听鉴赏,都是一种培养中国民族文化自信的有效方式。

二、中国钢琴作品艺术实践音乐会的筹备与规划

此次大学生创新训练项目为“改编与创作——近现代中国钢琴作品实践音乐会”。该音乐会通过演讲汇报并结合现场音乐会演奏的形式,走出传统课堂,走进演奏舞台,在演奏音乐的过程中不仅能深切感受中国钢琴艺术之美,更能深入探寻20世纪中国钢琴音乐的发展轨迹以及各个不同时期的创作理论与实践,以呈现出中国钢琴音乐不断发展、不断完善趋势。不仅给所有参与项目的同学们一个展示自我风采和表现演奏水平的舞台,同时也给台下音乐专业的同学们在一个生动的、别开生面的学习环境下,更加切身了解中国风格钢琴作品的魅力,激发台下的同学们学习优秀中国钢琴作品的强烈兴趣。

(一) 前期筹备阶段(约三个月):项目组成员在指导教师的帮助下共同学习中国钢琴音乐发展史,并探讨中国钢

琴音乐发展时期的准确划分。挑选出各个时期合适的代表作品。

(二) 中期准备阶段(约三个月):项目组成员在指导教师的协助下,在上一阶段中选出的曲目库中,挑选合适的演奏曲目,分配好每个成员的演奏任务,初步定好音乐会演奏曲目单。在指导教师的帮助下完成识谱工作。

(三) 后期完善阶段(约三个月):项目组成员按照事先的分工,收集并准备好所有的多媒体音像、音频等资料,并制作音乐会需要的PPT文件。演奏曲目继续在指导教师的指导下不断精进、提高。

(四) 冲刺完工阶段(约三个月):项目组成员按照合理的分工,筹备音乐会场地、器材、服装、宣传、拍摄等最后的事宜,并每月定期有序地进行音乐会的观摩、演练,进行调整。

三、音乐会分时期呈现中国近现代钢琴作品的发展脉络

此次艺术实践音乐会是按照中国钢琴发展的时间线,依次呈现三个不同时期的优秀钢琴代表作品。除了1949年新中国成立前,为萌芽起步期和艺术创作雏形期,这一时期对风格的认识尚处于形式化的阶段。因此这一阶段无设置具体曲目展示,而是通过主持人的讲解和采用播放多媒体视频的方式给听众介绍这一阶段的历史背景。钢琴传入中国不过百余年,相当于晚浪漫主义时期。中国钢琴音乐的发展其实是一个历经艰难的历程。1949年前,中国钢琴曲创作数量基本很少。钢琴真正在华夏大地站稳脚跟取得一定的地位,是在本世纪初的“学堂乐歌”运动当中实现的。“学堂乐歌”是将某些欧美、日本歌曲的曲调,填上具有反封建思想、符合时代发展要求、富国强兵内容等等歌词的歌曲。这些与传统音乐大有差别的新音调、新的音调,中国的传统民族乐器很难为“学堂乐歌”进行伴奏,于是钢琴在这时才真正参与进来。

第一个阶段:改编兴盛阶段。解放后,钢琴事业有了很大的发展,在建国初期的十几年里,钢琴作品的创作出现了一个高潮。这一阶段创作的钢琴作品,有这样的特点:首先是追求鲜明的民族风格和生动的音乐形象,大都具有明朗的意境和蓬勃的生气。其次在和声、复调方面都用得比较大胆。第三,留学生的作品受俄罗斯(俄派)的影响,在创作技巧上比较工整,曲式结构上比较严谨。因此,从20世纪50年代至60、70年代中期,乃是进入了中国钢琴音乐创作改编

的初步繁荣期，追求钢琴音乐的“中国风格”。主要手段是引用我国传统的民间曲调与创作具有民族音调的旋律。如王建中的《云南民歌五首》，叶露生的《蓝花花的故事》，丁善德的《第一新疆舞曲》《儿童组曲“快乐的节日”》，陈培勋《卖杂货》《思春》《早天雷》和《“双飞蝴蝶”主题变奏曲》，桑桐的《内蒙钢琴曲》等等。

第二个阶段：改编与创作交织阶段。20世纪70年代末随着时间的推移，音乐文化的发展，作曲家钢琴音乐的创作这时逐渐摆脱了思想意识形态的束缚，改编与创作的热情不断交织、碰撞出音乐的火花，作曲家们谱写出了许多极其出色的作品，比如王建中的《山丹丹开花红艳艳》、《百鸟朝凤》和《浏阳河》，储望华的《翻身的日子》和《二泉映月》，杜鸣心改编的舞剧《红色娘子军组曲》等优秀钢琴作品。因此，这一阶段中国音乐创作在艺术风格和技巧上开始朝着多元化的方向发展，不少作曲家对如何将民间歌曲及传统的或现代的民族器乐进行钢琴化的处理，谱写出很多广为流传的作品并取得很大的艺术成就。

第三个阶段：创作涌现阶段。全国十一届三中全会之后，我国文艺创作重获新生。钢琴的音符缓和了人们仍然对音乐悸动的心，随之而来的是80年代“钢琴热”的风潮，其程度之热前所未有。在这样的风潮下，中国钢琴作品的发展逐渐进入到全新的发展时期。特别是近二、三十几年来的中国钢琴作品的创作，既延续了民族传统、地域文化，又与当代世界音乐的发展主流、前沿作曲理论相衔接。如崔世光的《山泉》，权吉浩的组曲《长短的组合》，张朝的《皮黄》《在那遥远的地方》，赵晓生的《太极》，陈怡的《多耶》，周龙的《五魁》，张帅的《三首前奏曲》，汪立三的《涛声》等等。可以说，“民族风格与现代作曲技法相结合”的创作观念已经成为这一时期中国钢琴音乐创作的突出特征。

当音乐会的所有曲目按照时间线全部展示完毕以后，不会按照传统的音乐会形式直接结束。而是采用一场轻松愉悦的现场互动问答或者抢答的形式来作为音乐会结束的升华。首先按照节目单上的曲目顺序，每个乐曲分别出一个题目，以PPT投影的方式展示题目，和准备答对的小礼品（实用或创意文具类，比如书签，高光笔，便利贴等）来吸引台下的听众同学抢答。现场气氛活跃，这样的方式来作为这台音乐会的结束不仅能加深同学们对所有曲目的印象，激发学习中国钢琴作品的兴趣，同时这种走出传统课堂的束缚，让同学们沉浸于音乐厅的美妙的形式，是一种创新自主学习的方式。

四、中国钢琴作品艺术实践音乐会的亮点与不足

本次艺术实践音乐会的大学生创新训练项目的策划经历重重打磨，不断改进完善，最后呈现出一场绘声绘色、别开生面的音乐会。音乐会后项目组成员随机采访了10位现场听众。总结了本次音乐会的亮点与不足之处。其亮点首先是该音乐会打破高校传统音乐会的单一模式，首次采用曲目讲解结合钢琴音乐演奏，最后再加上现场互动，此次音乐会形式新颖，有趣；其次，音乐会从头至尾都很吸引眼球，环

节衔接自然，全程输出有用信息；第三，音乐会听众体验感良好，现场音乐会人员接待有礼，维持秩序态度友好，包括现场问答环节，也会及时传递话筒给回答的听众。但本次音乐会也有不足之处需要改进，比如此次音乐会的不足之处在于准备的内容过多，每首曲目讲解和演奏所需的时间相对较长，因此以后可以考虑每一个时期阶段做一场音乐会，做成鉴赏型的系列音乐会定期上演。

五、总结

本次大学生创新训练项目“改编与创作——近现代中国钢琴作品实践音乐会”，是非常难能可贵的探索之途、学习之旅，有助于培养同学们的民族文化自信，深种行业情怀与家国情怀。在整个项目的研究学习中，了解每位作曲家作品的创作过程，理解作曲家在音乐中表达的内涵，探索作品中的民族化元素，加强中国近现代钢琴作品的前沿理论学习，区辩中西文化音乐风格的异同，从而使我们更加喜爱中国钢琴音乐作品。对于高等院校的音乐专业师范生而言，钢琴的探索与学习不应该仅仅停留在西方古典音乐的演奏学习上。中国近现代钢琴音乐虽然发展的历史并不算长，但不论在演奏技巧、理论基础、创作思维等方面，都有着很高的美学价值、研究价值和意义。百余年来，中国钢琴音乐作品在其发展道路上不断释放出来我国源远流长的传统文化底蕴和光彩夺目的民族化表达的魅力，深深地吸引着热爱中国钢琴文化的每一位莘莘学子。

参考文献

- [1]代百生. 何谓钢琴音乐的“中国风格”——从文化的视角研究中国钢琴音乐[J]. 中国音乐学, 2014(03): 99-104+82.
- [2]魏廷格. 我国钢琴音乐创作的发展[J]. 音乐研究, 1983(02): 41-52.
- [3]江毓和. 对建国50年来中国钢琴音乐发展的回顾与展望[J]. 钢琴艺术, 1999(05): 4-6.
- [4]匡昉. 中国钢琴作品织体的民族风格六议[J]. 黄钟(武汉音乐学院学报), 2000.
- [5]李懋. 浅析中国钢琴作品中民族风格的发展历程[J]. 艺术教育, 2016, 000(001): P. 105-105.

作者简介:

第一作者: 洪林萍(2000.11-), 女, 汉族, 广东人, 惠州学院本科在读, 职称无, 主要研究方向: 音乐学。

第二作者: 廖泽隆(2000.11-), 男, 汉族, 广东人, 惠州学院本科在读, 职称无, 主要研究方向: 音乐学。

第三作者: 李慧敏(2001.11-), 女, 汉族, 广东人, 惠州学院本科在读, 职称无, 主要研究方向: 音乐学。

第四作者: 洪锦婷(2000.03-), 女, 汉族, 广东人, 惠州学院本科在读, 职称无, 主要研究方向: 音乐学。

通讯作者简介: 吴心瑜 学历: 硕士 职称: 助教 性别: 女 出生年月: 1991年8月 民族: 汉族 籍贯: 广东人 研究方向: 钢琴演奏 学校名称: 惠州学院。