

现代钢琴艺术创作中的民族音乐元素应用研究

□周呈穗

钢琴是西方乐器的重要代表,被誉为“乐器之王”。19世纪末,钢琴艺术从西方传入中国后,中国钢琴艺术事业开始萌芽发展,现已成为中国音乐艺术领域的重要组成部分。新时代背景下,许多钢琴艺术家正在积极尝试将中国文化元素和艺术元素融入钢琴创作,打造具有中国特色的钢琴艺术作品,实现钢琴艺术的本土化发展。民族音乐是中国音乐体系的重要组成部分,代表着中华民族超凡的艺术智慧和独特的审美价值,其曲调、旋律、节奏和所用乐器都带有显著的民族特色,钢琴这一乐器杰出的转调功能、较宽的音域、丰富的音色使其具有很强的可塑性和兼容性,为中国民族音乐元素融入钢琴曲创作提供了充足空间。在现代钢琴艺术创作中,应加强民族音乐元素的应用,实现钢琴艺术和民族音乐艺术的有机结合与协同发展,借助钢琴这一载体将“中国之声”传遍全世界。

融入民族审美,拓宽作品受众范围

由于发展历史、文化体系不同,中西方音乐审美有着一定差异,要以中华民族审美观念来推进现代钢琴艺术创作,产出更多中国人民听得懂、听得开心的钢琴作品。举例而言,中华民族重视自然、社会、人文之间的和谐共存,偏爱具有意境美的音乐作品,由此钢琴创作要善于营造音乐意境,根据意境主题选择合适的节奏和旋律,如利用慢节奏和柔和的和声来营造静谧的大自然意境、利用快节奏和激昂的和声来营造人声鼎沸的人文社会意境等,让听众在节奏变化和旋律起伏中沉浸式体验意境的变化,透过明亮的钢琴声获得天人合一的和谐感和宁静感。在优质的民族音乐作品中,人、鸟、兽、虫等各种声音形态时有出现,象征着人与自

加入民族调式,凸显作品线性特征

中国民族音乐以宫、商、角、徵、羽五声调式为主,具有旋律流畅自然、调式多样且富有变化等优点,如《茉莉花》《敖包相会》《我和你》《兰花花》等经典民族音乐作品都是五声调式。钢琴艺术创作要善于使用五声调式,使得钢琴作品展现出独特的传统民乐韵味。例如,《壮乡组曲》就是结合五声调式创作的钢琴作品,其遵守调性变奏的规则将五声曲调有机融入钢琴演奏,形成激昂热情的旋律,使得听众脑海中呈现出壮族人民载歌载舞的欢乐场景。此外,不同民族地区常用的调式有所不同,如陕北一带的民族音乐豪放粗犷,新疆地区的民族音乐则略显活泼,韵味感较强。钢琴艺术家要根据作品内容主题加入合适的民族调式,在提升作品审美意蕴的同时凸显民族特色。

改编经典作品,着重表达音乐情感

中国民族音乐作品众多,是民族审美、民族艺术的集大成之作,钢琴艺术家可以加强对这些作品的改编,用钢琴对这些音乐作品进行重新演绎,在保持原有作品情感基调的基础上展现新的审美旨趣。在经典作品改编过程中,钢琴艺术家应探索适合民族风格旋律的和声手法,选用最为合适展现经典作品文化内涵和情

感表达的演奏方式。例如,王建中改编湖南民歌《浏阳河》时,在尊重《浏阳河》充满民歌特色的主题旋律的基础上,合理融入钢琴和声与织体,通过民歌唱法和钢琴演奏的有机结合,进一步提升了作品的呈现效果。此外,钢琴艺术家应积极探索民歌、京剧等传统民族音乐形式与钢琴艺术的融合创作方法,利用钢琴演奏来为传统民族音乐注入新的发展活力。例如,著名钢琴曲《皮黄》将中国传统艺术形式京剧与钢琴完美融合,运用导板、慢板、快板、原板等中国戏曲的各个板式,并将民族戏曲元素与西方和声功能巧妙结合,揭示了深刻的民族意蕴和内涵,作品更具完整性和独特性。

聚焦标题创新,彰显中国文化内涵

中国民族音乐作品标题具有传统性、写意性、写实性等显著特征,如《梅花三弄》《高山流水》《二泉映月》等展现出鲜明的民族特色,且高度概括作品内容,能够使听众透过标题对整个音乐作品的内容和情感基调有一个大致的了解,更好地沉浸于音乐作品所营造的意境。当前,钢琴标题创作受到民族音乐的影响,呈三个流派:一是以《百鸟朝凤》《夕阳箫鼓》为代表的写意性流派,这些标题中包含着各种具有民族特色的意象,凝聚着作品的情感基调;二是以《兰花花》《西厢记》为代表的叙事写实流派,多采用民间故事的标题,直观展现钢琴作品的内容叙事;三是以《本草纲目》《太极》《东风破》为代表的流行派,标题直观展现作品主题,兼具现代感和传统元素,受到年轻群体的喜爱。钢琴艺术家在钢琴艺术创作时要注重标题的创新,根据作品的具体内容、意境营造、情感表达来选定标题,适当加入中国风元素的字眼,使标题成为钢琴作品的“点睛

之笔”,增强作品的吸引力和传播力。

模仿民族乐器,提升钢琴呈现效果

民族乐器是民族音乐体系的重要组成部分,民众利用乐器创作出许多优秀的民族音乐作品,借助乐器独特的音色将作品的内在情感表达得淋漓尽致。例如,在作品《二泉映月》中,二胡的声音婉转悠扬、感性哀婉,具有强大穿透力,将人世间的艰辛苦难和旧社会的辛酸屈辱娓娓道来,起到直击人心的演奏效果。在钢琴创作中,钢琴艺术家可以利用钢琴来模仿二胡、琵琶、笛子、唢呐等各种传统民族乐器的音色,并通过装饰音和各类型仿制技法,在钢琴演奏艺术中体现出中国传统音乐元素的神韵。在此基础上,钢琴艺术家还可以尝试将多种民族乐器的音色在同一首钢琴作品中进行呈现,利用钢琴一种乐器营造出多种传统乐器合奏的宏大场面,使得不同的乐器声音在钢琴艺术中碰撞出独特的艺术火花。

新时代背景下,取长补短、交融发展始终是音乐艺术保持生机活力和创新性发展的关键所在,在我国民族音乐要想实现可持续和创新化发展,需要在不断发展完善、传播传承的基础上开辟和多元音乐文化融合发展的新路径。现代钢琴艺术创作中加强民族音乐元素的运用是推动中西音乐文化融合发展的创新举措,应秉持高度的民族文化自信心和创造力,通过融入民族审美、加入民族调式、改编经典作品、聚焦标题创新、模仿民族乐器来实现民族音乐元素在现代钢琴艺术创作中的有机融入,产出更多具有中式特色的钢琴音乐作品,将中国钢琴之声奏响全世界。

(作者系阿坝师范学院音乐舞蹈学院讲师)

艺术与科技融合提升高校音乐教育育人实效

□张莹

随着现代科技的迅猛发展和广泛应用,现代科技对教育的赋能,已逐步渗透到哲学、教育学、文学、工学、语言学等各类课程中,艺术教育、音乐教育与科技的融合发展和协同育人,已成为数字时代、科技时代势不可挡的新趋势、新走向。将现代科技融入高校音乐创作、音乐教学、音乐体验、音乐传播等各环节,让音乐教学有更多的可能,既是推动高校音乐教育逐步迈向现代化、时代化的重要体现,也是迎合市场需求,提升音乐人才就业竞争优势的现实需要。因此,高校应主动利用科技赋能优势为音乐教学带来广阔的发展空间,积极推进艺术教育与科技的携手育人实践,努力提升人才培养实效。

艺术与科技的深度融合为高校音乐教育注入了新活力与新动力,进一步推动高校音乐教育形式不断革新,促成传统音乐教育手段与现代音乐教育形式的创新融合,对提升音乐教育人才培养实效,打造更具亲和力、精准性、个性化的音乐教育模式具有正向促进作用。

跨界融合,打破传统。一是高校音乐教师可充分借助大数据技术实现对学生音乐创造力、音

乐表达力、音乐才能、学习风格、学习水平、兴趣偏好等数据的自动收集、智能分析,精准绘制学生“数字画像”。高校音乐教师可根据智能分析报告为学生提供与之个性化需求相契合的音乐课程、音乐技术、专业方向等,根据学生音乐课程学习情况和学业表现提供个性化辅导课程,帮助学生补短板、强弱项、固优势。二是高校音乐教师可在课堂教学过程中,引入人工智能、大数据技术、互联网平台搜集各类优质在线课程、教学案例、典型经验、课程资料等,以优质的音乐教育供给拓宽教师的教学设计思路。同时,高校音乐教师可引入在线教育平台,接入翻转课堂、慕课APP、网易云课堂等,将传统线下音乐教学转化为线上线下相结合的混合式教学,依托互联网的实时互通,在线联结、视频通讯等功能,邀请国内外的教育大师、演奏家等开展线上教学,为学生提供在线艺术指导和音乐教育,拓宽学生学科视野、提升学生音乐素养。另外,高校音乐教师也可将数字音乐教学仪这一新兴音乐教学平台应用于音乐教学,其内嵌海量音乐教学资源,同时还可支持高清数控、同步显示、白板互动、音乐创编等,有助于激发学生音

乐创造力和表现力,提升音乐教学成效。

科技革新不断催生和创造了很多新兴音乐媒介。各类新兴音乐媒介和载体融入高校音乐教学,为音乐教学提供了更为多元化的工具和设备,推动音乐教育质量提升。新兴技术与载体的应用探索。一是数字化平台的接入。酷狗音乐、网易云音乐、QQ音乐、咪咕音乐等音乐平台通过与唱片公司、知名音乐人等合作,收录了千万量级的正版高品质无损音乐作品。二是各类内容创作工具的接入,包括人工智能的生成算法、预训练模型、合成器、采样器以及各类支持简谱创作、音乐编曲、音乐剪辑、音乐播放的Guitar Pro 7.1、作曲大师简谱软件、AemperMusic、电子键盘、OrbComposer等。同时,依托AI音乐平台的深度学习和机器学习技术,还可进行智能编曲、自动生成等,为学生进行音乐创作提供了更多思路与灵感。三是数字化乐器的接入。伴随裸眼3D、人工智能、虚拟现实技术、现实增强技术等的赋能,乐器形态、乐器制作发生了明显变化。过去传统音乐教学中,受经费、条件、场地等限制,很多乐器无法真正应用于

音乐教学。一方面,伴随数字化技术的融入,很多结合新兴科技手段创造生产的在线虚拟钢琴、电子琴模拟器等的应用,保证了音乐教学质量的同时还可降低音乐教学的资源投入。另一方面,伴随新材料技术、3D打印技术等的融入,音乐乐器的生产和制作更为自动化、智能化,避免了音乐乐器采购难度大、经费投入大等困扰,为高校音乐教学中引入多种音乐乐器带来了便利。例如,智能音律系统应用于古筝教学中对降低古筝专业学生的学习难度具有很大助益;互动键技术的出现可依托外置的传感器和智能系统实现对学生音乐表现的智能追踪和数据收集,根据学生课堂表现和演奏风格提供个性化学习方案、技巧指导和智慧伴学方案,提升学生专业能力;特雷门琴的应用,凭借其内置的电容感应技术,使得非接触式的演奏方法成为现实,学生在空中挥舞中便可实现对音高、音量等的控制。四是数字化场景的搭建。借助360度全景技术、全息技术等支持,可搭建音乐厅、沉浸式舞台、演播厅、音乐剧场等多种场景,满足多元化音乐教学需求。

(作者系无锡太湖学院讲师)

高校辅导员开展大学生思想政治教育的多维路径

□李文强 卜宇芳

高校辅导员作为大学生思想政治教育工作的骨干力量,是提升大学生思想政治教育实效的重要一环。辅导员思想政治教育工作维度涵盖学生管理、思想引领、心理疏导、就业支持、职业规划、资源协调等,与高校落实立德树人根本任务的进展和成效有着直接关联。同时,伴随教育改革进程的不断推进,高校对辅导员在思想政治教育工作中的角色定位和职能表现愈发重视。

注重在日常教育中做学生成长的引导者

高校辅导员承担着在日常教育中推进、教授、传播大学生思想政治教育工作的重任,这就要求高校辅导员依托自身独有的距离优势和身份优势,强化对学生的价值导向与思想引领,助力学生政治素养和文化素养的持续提升。

开展日常思政教育。定期组织召开班级会议,面对面对学生进行爱国主义、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等相关内容的讲授、教学,有效延展思政理论课堂的育人空间,以多场域的理论武装和知识灌输引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。将校园文化建设与思想政治教育工作紧密结合起来,依托重要的节庆契机,包括校庆日、国庆节、“七一”党的生日、青年节、伟人诞辰日

等时间节点,组织开展文化讲座、知识竞赛、演讲比赛、主题艺术展、音乐表演、舞蹈演艺等活动,以浓郁的文化氛围引导学生不忘来时路。以理实结合的方式,帮助学生巩固知识体系,提升践行自觉。定期组织学生参与校外实践,通过志愿帮扶、免费宣讲、社会调研、公益支教、慰问演出等社会实践活动,帮助学生提升学习感悟,激发其使命践行自觉;利用寒暑假假期组织学生赴革命老区、基层乡村、偏远山区,以自身专业所长助力脱贫攻坚、乡村治理、文旅发展等建设,在实践锻炼中培养吃苦耐劳、意志坚定、刻苦钻研、敢于担当的优秀精神品质。

注重在网络教育中做学生成长的陪伴者

积极推动互联网这一最大变量转化为大学生思想政治教育工作的最优增量,是新时期高校思想政治教育工作的重要实践路径。因此,高校辅导员应积极应用网络平台强化思想政治教育的供给实效,以“有滋有味”的内容供给实现对学生的价值导向与思想引领。

开展网络思政教育。依托网络社交媒体开展思想政治教育,主动进驻“三微一端一抖”平台,定期更新发布思想政治教育相关的在线微课、微视频、典型案例、资源素材等,做好思

想政治教育相关的方针政策、理论成果、党史文化、革命精神、思想路线、战略部署、会议要求等政策传达工作,切实提升学生的政治素养和理论水平。以青年学生的接受偏好和认知水平为基础,针对性进行供给调适。针对学生对多模态内容、青年化产品的偏好,将传统的系统性的知识要点转化为精美图文、精彩短视频、动态漫画、政策解读动画等年轻化的内容形态,不断提升学生学习热情和接受自觉。在叙事手段革新基础上,以年轻化的话语体系和话语符号开展思想政治教育。与青年学子进行网络对话和内容传播的过程中,引入当下青年学子乐于接受的“网言网语”和“暖言暖语”进行文化浸润。例如,尽量减少刚性、硬性的话语表达,更多选用柔性、生活化的话语表达,用温婉细腻的表达方式去说服人、引导人,提升思想政治教育亲和力。

善用新兴教学载体做学生学习的带动者

伴随着人工智能、大数据技术的广泛应用,高校思想政治教育工作数字化、精准化已成必然趋势。高校辅导员作为推进高校思想政治教育工作的重要主体,应自觉提升数字适应力和数智素养,主动应用新兴教学载体开展思想政治教育工作。

开展数智思政教育。应用大数据、区块链、云计算等技术构建“一人一策”的学生工作台账,负责对大学生的思想状况、行为表现、心理状态、学习情况、内容偏好等动态数据进行追踪监测和系统记录,并依据数字技术提供的系统数据,实现对学生进行精准数字画像,从而根据系统数据制定个性化的思想政治教育方案和精准引导机制,进一步推动大学生思想政治教育工作由大水漫灌转向精准滴灌。依托生成式人工智能技术赋能思想政治教育工作创新发展。例如,依托豆包、Deepseek、Kimi、文心一言等生成式人工智能平台赋能思想政治教育相关的文本生成、内容制作、课件设计、活动策划,以人机协同的工作模式大大提升思想政治教育工作的推进效率;依托人工智能技术、3D、全息技术打造的虚拟仿真实训中心实现对思想政治教育相关的历史场景、历史事件、英雄人物等的刻画,以逼真的场景化教学、沉浸式体验互动、跨时代的人物对话切实提升思想政治教育的吸引力,激发学生的学习兴趣和爱国情怀。

开展数智思政教育。应用大数据、区块链、云计算等技术构建“一人一策”的学生工作台账,负责对大学生的思想状况、行为表现、心理状态、学习情况、内容偏好等动态数据进行追踪监测和系统记录,并依据数字技术提供的系统数据,实现对学生进行精准数字画像,从而根据系统数据制定个性化的思想政治教育方案和精准引导机制,进一步推动大学生思想政治教育工作由大水漫灌转向精准滴灌。依托生成式人工智能技术赋能思想政治教育工作创新发展。例如,依托豆包、Deepseek、Kimi、文心一言等生成式人工智能平台赋能思想政治教育相关的文本生成、内容制作、课件设计、活动策划,以人机协同的工作模式大大提升思想政治教育工作的推进效率;依托人工智能技术、3D、全息技术打造的虚拟仿真实训中心实现对思想政治教育相关的历史场景、历史事件、英雄人物等的刻画,以逼真的场景化教学、沉浸式体验互动、跨时代的人物对话切实提升思想政治教育的吸引力,激发学生的学习兴趣和爱国情怀。

本文系湖南省高校思想政治工作质量提升工程资助项目《新时代高校美育浸润的逻辑理路与实践创新研究》(项目编号:24C27)。

(作者均为邵阳学院讲师)

大思政视域下构建高校思政教育长效机制探索

□冯德楠

大思政是聚焦立德树人根本任务,以“三全育人”为核心,将各类课程与思政理论课同向同行,形成协同效应的综合教育理念。大思政视域下,高校思政教学需要突破传统的单一化模式,以全育人、全过程育人、全方位育人指引,将思政教育贯穿学生成长全过程,构建更加科学完善的思政教育体系。

抓好入学适应期的思政教育引导

开展适应性教育专题活动。精心打造思政教育第一课,通过专题讲座、主题班会等形式,向新生介绍学校的历史文化、办学理念、校训精神等,培养学生的爱校情怀和归属感;邀请优秀校友、专家学者讲解高校学习与生活特点,帮助新生尽快适应大学的学习节奏。针对新生可能面临的心理压力和困惑,通过“大学生心理健康教育”课程、加强心理健康教育师资培训、发挥心理教研室的心理服务作用等建立健全心理健康教育体系,定期开展心理健康讲座、心理健康主题班会等心理健康教育活动,引导新生树立积极的心态,正确面对生活和学习中的挑战,深入推进文化育人。注重以优

秀传统文化为核心营造校园文化氛围,将传统文化融入校园人文景观建设,打造孔子雕像和“仁义礼智信”群雕等;广泛组织开展与传统文化相关的活动,积极推进优秀传统文化与专业建设和思政教育的紧密融合,探索各种形式多样、丰富多彩的学生活动和校内外社会实践锻炼,将理论学习与实践活动相结合,让学生快速了解学校的文化底蕴和学术资源;开展社团招新活动,发挥学生社团的文化育人优势,感受多元的校园文化氛围。开设生涯发展特色体验课程,引导学生准确定位自身专业及专业所属职业的特性和社会环境,了解就业形势与政策法规,唤醒学生对职业生涯规划的意识。

注重专业学习期的思政教育融入

全面推进课程思政建设,贯彻落实立德树人根本任务,建立党委统一领导、部门科室分工负责、全员协同参与的责任体系,强化专业课教师的育人意识及责任担当。专业课教师应在传统文化、时事政治、行业科研成果等资源中提取育人元素,并将其转化为思政课的生动素材,融入课堂教

学、课下答疑、毕业论文指导各个环节,或通过阐释道理,或通过讲述感人事迹,讲清楚、讲明白、讲礼仪智信”群雕等;广泛组织开展与传统文化相关的活动,积极推进优秀传统文化与专业建设和思政教育的紧密融合,探索各种形式多样、丰富多彩的学生活动和校内外社会实践锻炼,将理论学习与实践活动相结合,让学生快速了解学校的文化底蕴和学术资源;开展社团招新活动,发挥学生社团的文化育人优势,感受多元的校园文化氛围。开设生涯发展特色体验课程,引导学生准确定位自身专业及专业所属职业的特性和社会环境,了解就业形势与政策法规,唤醒学生对职业生涯规划的意识。

用好毕业发展期的思政教育深化

结合就业指导强化职业理想教育。做好毕

业生就业创业思政指导,开展就业创业政策解读、职业素养培训、就业心理调适等活动,加强就业价值观引领,鼓励毕业生到基层、到艰苦地区、到国家最需要的地方去建功立业,促进毕业生更高质量就业;加强家校沟通渠道建设,利用微信、电话等方式,及时沟通学生在校表现及家庭教育情况,邀请家庭教育专家、生涯规划导师、心理咨询师等不同领域专家为家长提供专业指导,引导家长树立正确职业观,协助学生根据自身实际做好职业规划。利用毕业教育培养感恩与担当意识。利用毕业典礼、毕业晚会等为契机,围绕理想信念、感恩诚信、心理健康、法治安全、爱校荣校主题开展感恩“市集”、廉洁诚信“沙龙”、“爱校感恩教育”座谈会等活动,通过多样化的互动体验,培养毕业生的诚信意识与感恩心态,承担起时代赋予的重任,能够以感恩的心态面对未来的生活与学习,不断发展中绽放出绚烂光彩,为乡村全面振兴提供强大的精神动力和文化支撑。

(作者系沈阳音乐学院马克思主义学院讲师)

历史与现代的交织,传承与创新的碰撞,在乡村振兴的大背景下,民俗文化正焕发出新的生命力。探寻民俗文化在乡村振兴中的角色定位,挖掘其传承与发展的路径,不仅有助于弘扬中华优秀传统文化,更为推进乡村全面振兴、助力文化强国建设提供了新思路、新动力。

民俗文化:乡村振兴的文化根基

民俗文化是乡土社会长期积淀形成的,蕴含着丰富的地域特色和民族精神。在乡村发展的历史长河中,民俗文化始终扮演着重要角色。它不仅是乡村物质生活的真实写照,更承载着乡村精神生活的美好向往。正如费孝通先生所言:“乡土文化作为一种长期形成的生活方式,它规定了乡村社会的基本价值取向和道德规范,是乡村赖以生存和发展的精神家园。”可以说,民俗文化是乡村振兴的“根”和“魂”,是乡村可持续发展的价值遵循。

当前,在工业化、城镇化快速推进的过程中,乡村传统文化面临严峻挑战,许多珍贵的民俗遗产面临失传的危险。然而,民俗文化的微绝非乡村衰落的必然结果。相反,在乡村振兴的时代背景下,民俗文化完全可以在保护传承中焕发新的生机。一方面,民俗文化能够为乡村发展提供丰富的文化资源,成为乡村产业转型升级的重要支撑;另一方面,民俗文化对增强农民文化自信、提振乡村精气神具有独特功效,是实现乡村全面振兴的内在动力。

乡村要振兴,必须注重挖掘和传承中华优秀传统文化。因此,在乡村振兴战略全面实施的背景下,充分挖掘民俗文化的时代价值,让优秀传统文化在传承创新中焕发生机,是新时代赋予我们的光荣使命。

民俗文化:乡村全面振兴的生动实践

保护和传承民俗文化,绝不是简单的“原样再现”,而应是在创新发展中赋予其新的生命力。这就要求我们立足乡村发展的现实需要,创新民俗文化的传播方式和表现形式,让优秀的民俗文化“活”起来,成为助推乡村全面振兴的强大动力。

以南召县云阳镇为例,当地民俗文化底蕴深厚,尤以东兴大铜器文化最为引人瞩目。近年来,云阳镇坚持文化人、以文塑魂,充分挖掘东兴大铜器的历史渊源和文化价值,在传承发展中焕发活力。通过成立东兴大铜器锣鼓队,创新乐器配置,提升演奏水平,东兴大铜器这一古老技艺正焕发生机。每逢节庆活动,锣鼓队都会亮相助兴,让质朴的民俗艺术跃然眼前。游人也纷至沓来,在震天的鼓乐声中感受传统文化的独特魅力。东兴大铜器,已然成为云阳靓丽的文化名片。

这一生动实践表明,民俗文化能够在乡村全面振兴中大展身手,大有可为。通过创新发展,民俗文化不仅实现了自身的活态传承,更催生出新的业态形式,与乡村旅游、文创产业有机融合,为乡村发展注入了文化动能。可以预见,随着乡村振兴的纵深推进,越来越多“沉睡”的民俗资源将被唤醒,在创新发展中为乡村注入源源