

儿童钢琴学习中民族音乐启蒙的路径与方法研究

袁小龙¹ 周莲怡¹

(1.湖北师范大学, 湖北 黄石 435000)

摘要:近年来,我国美育事业蓬勃发展,琴童群体规模逐年扩大,钢琴教育市场随之持续升温。然而,在这一火热态势背后,却潜藏着不容忽视的问题——儿童钢琴启蒙阶段的教学内容普遍以西方音乐体系为核心,民族音乐的融入与重视程度明显不足。因此,本文聚焦当前儿童钢琴启蒙教育中民族音乐面临的困境,从教师专业素养、教材体系建设、社会文化氛围三个维度,提出改进策略,希望能对儿童钢琴启蒙教育发展提供帮助。

关键词: 民族音乐; 钢琴启蒙; 音色; 钢琴技术

DOI: doi.org/10.70693/jyxb.v2i3.628

Research on the Paths and Methods of National Music Enlightenment in Children's Piano Learning

Yuan Xiaolong¹, Zhou Lianyi¹

¹ Hubei Normal University, Huangshi, Hubei 435000, China

Abstract: In recent years, aesthetic education in China has flourished, and the number of young piano students has grown steadily each year, driving continuous growth in the piano education market. However, behind this vibrant trend lies an issue that cannot be ignored: the teaching content in early childhood piano education predominantly centers on the Western music system, while the integration and emphasis on traditional Chinese music remain clearly insufficient. This article focuses on the challenges faced by traditional Chinese music within current early childhood piano education, and proposes improvement strategies from three dimensions—teacher professional competence, curriculum development, and social cultural environment—with the hope of contributing to the advancement of early childhood piano education.

Keywords: National music; Piano initiation; Tone color; Piano technique

作者简介: 袁小龙(2001—),男,硕士研究生,研究方向为键盘器乐演奏;

周莲怡(2002—),女,硕士研究生,研究方向为音乐教育;

通讯作者: 袁小龙

一、引言

2022年发布的《义务教育艺术课程标准》明确提出“感受和理解我国深厚的文化底蕴和党的百年奋斗重大成就，传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，坚定文化自信，铸牢中华民族共同体意识”的目标。然而，当前儿童钢琴教学领域却存在明显的“西强中弱”现象，以《钢琴基础教程》为例，其民族音乐曲目占比不足15%，多数培训机构和教师仍以西方古典音乐教材为主导，民族音乐在钢琴启蒙中的价值尚未得到充分发挥。这种教学现状与国家文化传承战略之间的矛盾，使得儿童钢琴学习中民族音乐启蒙的研究具有重要的现实紧迫性。从文化传承视角看，儿童时期是民族文化认同形成的关键期，“音乐虽被称作无国界的语言，但不同的民族在其历史发展的进程中所形成的音乐却是千差万别的。无论是所使用的乐器、所采用的音律、还是音乐听觉习惯等都不相同。如果完全使用一种外来的音乐体系来训练我们的学生，就会使他们逐渐丧失本民族的审美观。”因此，加强儿童民族音乐启蒙不仅是提升音乐素养的需要，更是培育文化自信、增强民族凝聚力的重要途径。在此背景下，探索科学有效的民族音乐启蒙路径与方法，对于推动儿童钢琴教育高质量发展具有重要意义。

二、儿童钢琴启蒙中的民族音乐的作用

（一）培养本土文化的认同感

儿童在5-8岁时，正处于文化认知的“萌芽阶段”。由于这一时期是儿童感知、接纳本土文化的关键窗口期，因此在这一时期大量接触民族音乐有助培养本土文化的认同感，例如，通过演奏《茉莉花》，儿童可以感受江南水乡的温婉灵秀；学习《彩云追月》，能体会岭南音乐的轻快活泼等等。然而当前的钢琴启蒙教学中，内容多以西方古典音乐为主，若长期缺乏民族音乐的输入，容易导致儿童对本土音乐审美产生陌生感。因此，将民族音乐融入钢琴启蒙，能让儿童在“学钢琴”的同时，同步吸收中华文化的审美基因，培养本土文化认同感。

（二）提升综合音乐素质

钢琴启蒙的核心目标之一是培养儿童的“音乐耳朵”，而民族音乐独特的音乐元素能为儿童提供西方音乐体系外的“感知维度”，提升综合

音乐素养。在调式方面，西方古典音乐以“大小调式”为核心，而中国民族音乐以“五声调式”为基础，旋律更柔和、流畅，且不同调式有独特情感色彩，通过学习民族音乐，儿童可以更直观的感受五声音阶与西方大小调的区别，补充调式认知。在节奏感方面，民族作品中具有大量西方作品少用的节奏型如《掀起你的盖头来》中的切分节奏、《二泉映月》中的散板、《喜洋洋》中的固定节奏型重复等等。学习这些作品能够帮助儿童打破对规整节拍的单一认知，锻炼其对自由节奏的把控能力，避免节奏感知僵化。在音色感知方面，许多民族作品会要求钢琴模仿民族乐器的音色，比如《牧童短笛》要求演奏者通过改变触键方式，模范短笛的音色，《二泉映月》要求演奏者，通过手指的连奏模范二胡的音色等等，儿童通过学习这些作品，可以深化对音色的敏感度以及手指的控制力，提升演奏能力。

三、儿童钢琴启蒙中民族音乐存在的困境

（一）教师群体对中国钢琴作品的重视程度不足

大部分钢琴教师接受的专业训练主要集中在西方古典音乐体系，对民族音乐的理论知识和演奏技巧掌握不足，部分教师甚至不能准确把握民族调式的特点。其次，教师的民族音乐教学能力不足，缺乏将民族音乐文化融入教学的意识和方法，难以激发儿童对民族音乐的兴趣，如在许多教师在教授民族音乐作品时，仅要求儿童掌握旋律和节奏，而不讲解乐曲所蕴含的文化特色，导致儿童难以真正理解音乐的情感和意义。此外，教学评价体系不完善，多数机构仍以演奏技巧的熟练度作为主要评价标准，对儿童的民族音乐认知和文化理解能力缺乏科学的评价指标。在这种单一的评价指标下，教师在进行授课时会不自觉的选择一些单纯技术性的作品，而拥有浓郁文化底蕴但技术性不强的民族音乐自然不受教师的欢迎。

（二）钢琴教材中民族音乐内容占比薄弱

目前市场上主流的儿童钢琴教材中，民族音乐曲目占比普遍较低。多数教材仍以巴赫、莫扎特等西方古典作曲家的作品为主。“在调查中发现，大多数儿童的启蒙教材仍然是沿用20世纪末使用的《汤普森简易钢琴教程》《车尔尼初级钢琴练习曲集》等，接受访谈的钢琴教师认为，这些钢琴启蒙教材在内容和教学进度安排上没有明显

的错误, 学生和家长反映也比较好, 所以不会轻易更换教材。如有教学需要, 会选择其他教材的部分乐曲穿插着练习, 但还是以原来的启蒙教材为主。”虽然出现了这一些专门的民族音乐教材, 但这类教材的普及率不高, 且在曲目难度设计上存在不足, 比如“樊祖荫先生在《56 首钢琴小曲》的后记中提到, 该作品集的乐曲顺序是依据《中国各民族民歌选集》的民族次序来编排的”, 因此, 这种安排, 难免会导致曲目难度梯度设计不足, 部分曲目过于复杂, 不适合低龄儿童学习。此外, 现有民族音乐钢琴教材在文化阐释方面较为薄弱, 大多只提供乐谱, 缺乏对乐曲文化背景、演奏技法的详细说明, 难以满足启蒙教学的需求。

(三) 社会环境的功利性

儿童钢琴启蒙市场具有社会环境功利性。集中表现为“重结果、轻过程”的价值导向。家长层面, 多数将钢琴学习视为孩子“加分项”而非兴趣培养, 过早设定功利目标: 有的从 4 岁开始就规划“一年过三级”的考级路径, 忽视手指机能发育规律强行拔高难度; 有的把考级证书当作升学、评优的“敲门砖”, 孩子刚掌握基础指法就催促练习考级曲目, 甚至为拿证选择“突击背谱”而非理解乐曲内涵, 邻里间还常以“过了几级”“考了多少分”作为孩子钢琴水平的唯一攀比标准。培训机构层面, 为迎合家长需求, 不少机构把“半年拿下五级证书”作为招生噱头, 授课内容围绕考级曲目展开, 跳过民族音乐赏析、基础乐理等核心模块。教师层面, 部分教师为追求“出成果”速度, 只教曲目技巧性弹奏, 对乐曲情感表达、文化背景闭口不谈, 甚至让孩子机械的重复难点段落而忽略整体乐感培养。在多方面因素的影响下, 整个市场陷入“考级-拿证-攀比”的闭环, 原本应充满趣味的音乐启蒙变成了“技能训练任务”, 这不仅扼杀了孩子对钢琴的兴趣, 更让民族音乐等兼具文化价值的内容因“不实用”被边缘化, 背离了儿童钢琴启蒙的初衷。

四、改变路径探讨

(一) 提升教师群体对中国钢琴作品的重视与教学能力

首先, 高校应加大民族音乐相关课程的占比, 让音乐教育专业学生深入掌握民族音乐的创作逻辑与文化内涵, 为未来的启蒙教学储备扎实的知识功底, 避免毕业生在教学中陷入文化储备不足

的困境。其次, 钢琴教师自身需主动深耕民族音乐领域, 将文化解读融入教学实践。例如在教授《凤阳花鼓》时, 既指导切分节奏的弹奏, 又结合凤阳民俗讲解歌曲从逃荒歌谣到丰收欢歌的演变, 展示花鼓实物素材; 教《绣金匾》时可, 借鉴板胡明亮音色, 指导儿童用有力触键模范板胡音色。这种“技艺+文化”的教学模式, 能让儿童在弹奏中触摸民族文化的温度, 逐步建立对本土音乐的认同感与自豪感, 真正实现民族音乐在启蒙阶段的“润物细无声”。

(二) 优化钢琴教材中民族音乐内容体系

为改进儿童钢琴教材中民族音乐占比较低的问题, 可从以下四方面进行优化: 一是推动主流基础教材将民族音乐作品按教学逻辑融入核心单元, 例如在《拜厄钢琴基础教程》的入门阶段, 可补充改编民歌, 与西方作品形成对比教学; 二是联合教育部门、钢琴教研机构加大专门民族教材如《56 首钢琴小曲》《中国儿童钢琴小曲集》等优质教材的推广力度, 同时在中小学钢琴兴趣课中开展“民族音乐教学周”活动, 例如, 以《卖报歌》的钢琴版为教学载体, 让学生在弹奏中感受本土音乐的亲切感, 逐步提升专门教材的课堂使用率。三是在曲目难度梯度设计方面, 需打破“按民族次序编排”的逻辑, 结合儿童手部发育规律与演奏能力设计曲目体系。以《56 首钢琴小曲》中蒙古族民歌《嘎达梅林》为例, 原版因包含多声部织体与大跳音程如八度跨度, 低龄儿童难以驾驭, 可先推出“入门简化版”。同时针对不同年龄段细化难度分层, 例如 4-6 岁启蒙阶段以《丢手绢》、《拔萝卜》等单声部曲目为主, 7-9 岁基础阶段引入《凤阳花鼓》的双手交替演奏版, 10 岁以上提升阶段则可学习《二泉映月》钢琴改编精简版, 通过降低原曲的复杂装饰音与音程跨度, 让儿童感受民族音乐的深沉韵味, 避免因难度断层导致的抵触心理。四是对于每首民族曲目, 教材不仅提供清晰乐谱, 更要补充具象化的文化解读, 例如讲解《茉莉花》时, 需说明其作为江苏民歌的核心特点, 同时搭配江苏水乡的风景图片与民乐合奏版音频, 让儿童理解“旋律为何这样唱”, 此外还可加入“民俗互动环节”, 例如学习《娃哈哈》时, 附上维吾尔族手鼓的节奏图谱, 让儿童边弹边用手拍击节奏, 结合维吾尔族舞蹈的基本动作如踮脚、转手, 在“弹-听-动”中感知民族音乐与民俗的关联, 彻底改变过去教学仅停留

在乐谱的单一模式,真正满足儿童钢琴启蒙阶段“学技艺、懂文化”的双重需求。

(三) 社会环境

首先,民族钢琴音乐,在客观上存在技巧不足,内容有余的问题,因此,想要推动民族音乐在钢琴启蒙中的发展,就需要社会呼吁与引导人们把视线回归到音乐本身的文化内涵方面,应积极倡导钢琴教育在开发智力,激发创造力以及陶冶情感等方面的多元价值,而非仅仅聚焦于考级证书这一单一标签。正如旅美钢琴家茅为蕙所强调的,父母应将学习钢琴视为熏陶孩子气质、培养艺术修为的途径,最要不得的就是功利心态。家长需意识到,音乐学习的核心在于过程体验与内在素养的提升,而非一纸证书。教育部门和媒体应加强舆论引导,通过专家讲座、成功案例分享等方式,帮助家长理解遵循儿童身心发展规律的重要性,摒弃“一年过三级”等拔苗助长的短视行为,将关注点从“过了几级”转向孩子音乐感受力、表现力和创造力的真实成长。

其次,在教育过程中,要深化教学改革,突出音乐素养的全面培养,打破考级对课程设置的桎梏。培训机构与教师作为教育的直接实施者,其教学理念与方法直接影响儿童的学琴体验与成效。课程设置应打破考级曲目的垄断,增加民族音乐作品的内容,让儿童在理解民族乐曲文化背景与情感内涵的基础上进行演绎。教师自身也应不断提升专业水平和教学能力,不仅教授弹奏技巧,更要成为音乐艺术的引导者和儿童情感的呵护者。

最后,在评价体系层面,需构建多元评价机制,从根本上扭转“唯证书论”的成功标准。这不仅需要家长放下对考级证书的执念,更需社会评价体系作出调整。学校在招生评价中应弱化对

证书的简单认可,转而关注学生的艺术素养、审美能力。

五、结论

儿童钢琴学习中的民族音乐启蒙,是筑牢“根与键共生”的深层枢纽。它不仅是滋养儿童音乐感知与审美积淀的养分,更是厚植文化自信种子、赓续民族精神文脉的重要载体。面对如今的困境,未来需社会各方互相努力,将民族音乐的基因有机融入钢琴启蒙之中,推动儿童钢琴教育实现从“技艺习得”到“文化涵育”的深度跃升,推动我国儿童钢琴教育事业不断发展。

参考文献:

- [1]黄志祥.基于皮亚杰理论的沉浸式幼儿教育研究与应用[D].杭州师范大学,2021.DOI:10.27076/d.cnki.ghzsc.2021.000406.
- [2]杨圆.樊祖荫《56首钢琴小曲》在儿童钢琴教学中的应用研究[D].云南师范大学,2024.DOI:10.27459/d.cnki.gynfc.2024.000511.
- [3]陈青山.儿童钢琴教学中的中国作品研究[D].新疆艺术学院,2023.DOI:10.27907/d.cnki.gysxj.2023.000057.
- [4]李佳璇.中国钢琴作品在教学中的应用研究[D].西安音乐学院,2021.DOI:10.27402/d.cnki.gxayc.2021.000003.
- [5]周佳铭.中国儿童钢琴启蒙教育的现状与策略研究[J].艺术教育,2020,(11):39-42.
- [6]李蕾.中国钢琴作品在高校教学中的推广与实践[J].长春大学学报,2017,27(10):110-112.
- [7]韩学晨.音乐的民族性对我国儿童钢琴教学的影响研究[D].中南民族大学,2018.
- [8]陈鸿铎.钢琴音乐创作在中国的百年发展及反思[J].天津音乐学院学报,2017(01):60-69.