

技与艺的融合：红色音乐在小提琴教学中的当代价值与实践路径

文扬帆

武汉音乐学院

DOI:10.32629/er.v9i5.7056

[摘要] 本文深入探讨了红色音乐在中国小提琴教学中的当代价值与实践路径。红色音乐作为中国革命与建设发展时期而形成的特殊艺术形式，承载着深刻的民族精神和深厚的历史记忆。红色音乐不仅具有深厚的历史文化底蕴，更在小提琴教学中展现出其独特的教育价值。通过“技”与“艺”的融合，小提琴红色音乐教学在文化传承、美育德育、课程思政、艺术表现等多个方面发挥着重要作用。当前教学实践中，高校通过课程设置改革、教学方法创新与实践平台拓展，取得了显著成效。然而，仍存在历史语境缺失、教学模式单一等问题。将红色音乐融入小提琴专业教学，不仅是技术训练的延伸，更是价值观塑造和文化传承的重要路径。未来，应进一步推动传播，以促进红色音乐在小提琴教学中的创新发展。

[关键词] 红色音乐；小提琴教学；技艺融合；当代价值；教学实践

中图分类号：J622.1 文献标识码：A

The Integration of Technology and Art: Contemporary Value and Practical Pathways of Red Music in Violin Teaching

Yangfan Wen

Wuhan Conservatory of Music

Abstract: This paper delves into the contemporary value and practical approaches of red music in violin teaching in China. As a distinctive art form shaped during China's revolutionary and developmental period, red music embodies profound national spirit and historical memory. Beyond its rich historical and cultural heritage, it also demonstrates unique educational value in violin instruction. By integrating "technique" and "artistry," red music teaching plays a significant role in cultural heritage preservation, aesthetic and moral education, ideological and political curriculum, and artistic expression. Current teaching practices have achieved notable results through curriculum reform, innovative teaching methods, and expanded practical platforms in higher education institutions. However, challenges such as the lack of historical context and monotonous teaching models persist. Incorporating red music into violin professional education not only extends technical training but also serves as a crucial pathway for value formation and cultural heritage. Future efforts should further promote its dissemination to foster innovative development of red music in violin teaching.

Keywords: Red Music; Violin Teaching; Skill Integration; Contemporary Value; teaching practice

引言

红色音乐，广义上是指中国共产党领导人民在革命、建设和改革开放各个历史时期创造的音乐作品，反映时代精神、弘扬主旋律、具有鲜明的民族主义特色。作为中国革命与建设过程发展中的艺术结晶，承载着丰富的民族精神与时代价值。从《黄河大合唱》到《红旗颂》，从《苗岭的早晨》到《阳光照耀着塔什库尔干》，这些诞生于不同历史时期的音乐作品，构成了中国音乐文化宝库中独具特色的组成部分。随着时代变迁，如何让红色音乐在当代音乐教育中焕发新的

生命力，成为音乐教育工作者的重要挑战。

小提琴起源于欧洲，作为西洋乐器自传入中国以后，经历了民族化、本土化过程。在这一过程中，红色音乐与小提琴教学的结合，丰富了小提琴演奏的曲库和技法，也为中国音乐教育的创新发展开辟了新的道路。然而，在当前的小提琴教学中，仍普遍存在“重技轻艺”的倾向，即过分强调演奏技巧的训练，而忽视了对作品历史文化内涵的深入理解与表达。这种技术性与艺术性的失衡，在很大程度上影响了红色音乐教学效果的全面发展。

技: 指小提琴演奏的技巧, 包括音准、换把、弓法、揉弦等技巧, 以及民族化演奏所特有的滑音、装饰音、特殊弓法等。

艺: 指音乐艺术的表达层面, 包括对音乐内涵的深入理解、音乐形象的塑造、风格的把控, 以及演奏者的个性化、创造性的诠释和表达。

本文旨在从“技”与“艺”融合的视角, 系统探讨红色音乐在小提琴教学中的当代价值与实践路径。通过分析红色音乐的教学案例, 总结有效的教学策略, 为相关的教学实践提供理论参考, 推动红色音乐在当代音乐教育中创新传承。

1 红色音乐在小提琴教学中的当代价值

1.1 文化传承与创新的重要载体

红色经典音乐是中国 20 世纪音乐艺术文化的重要组成部分, 记录了中国从革命到新中国建设的伟大历程, 凝聚了中华民族的精神追求。将红色音乐融入小提琴演奏的教学中, 首先具有传承与发展中华民族文化的重大意义。在全球化的背景下, 西方音乐教育体系占据主导地位, 红色音乐为构建中国特色音乐文化教育体系提供了丰富的资源。

《金色的炉台》是我国著名作曲家陈刚于 20 世纪 70 年代根据歌曲《毛主席的光辉把金色的炉台照亮》改编的小提琴独奏曲目。取材于毛泽东主席视察钢厂时与工人交谈的场景, 该曲融入民族民间元素, 主题叙述性强, 通过传统音乐美学展现工人炼钢工作的场景。音乐风格刚劲豪迈, 慷慨激昂, 运用各种小提琴左右手技巧表达工业主题, 与当时中国社会的发展交相辉映。学生通过学习此曲, 不仅掌握了演奏技巧, 更在音乐中感受到中华民族的历史脉动与文化精神, 深入理解音乐背后的历史、文化和社会背景, 从而增强对中华民族文化的认同感, 这种文化认同在当今世界多元文化交融与碰撞的背景下显得尤其珍贵。

红色音乐往往融合了中国传统音乐的元素, 例如《阳光照耀着塔什库尔干》与《花儿为什么这样红》, 这两首小提琴独奏曲都融入了新疆塔吉克族的民间音乐旋律素材, 汲取了新疆民族音乐的营养, 具有浓郁的民族地方特色。陈刚先生在改编《阳光照耀着塔什库尔干》这首作品的时候, 首先想到的就是让小提琴这件西洋乐器“唱出”中国人自己的审美标准。同时, 将这一时期人们对“阳光”的渴求、对生活的希望这种普遍的诉求作为作曲家的责任。在当时文艺界高举“民族化”的旗帜下, 陈刚先生将目光转向了音乐资源丰富的新疆, 想到了塔吉克民族音乐, 这一音乐特征属于阿拉伯乐系, 其音乐风格在某种程度上与小提琴音乐直接相连。最终, 陈刚先生将《美丽的塔什库尔干》与《帕米尔的春天》两首歌曲改编创作出经典的小提琴独奏曲《阳光照耀着塔什库尔干》。

1.2 艺术表现与技术训练的独特资源

红色音乐为小提琴教学提供了独特的技艺训练资源, 有助于学生全面提高演奏技巧与艺术表现能力。

中国红色小提琴作品往往包含很多特殊的演奏法, 如模拟民族乐器的发音、滑音、揉弦、左右手拨弦技巧、装饰音等。这些技法都源于中国传统音乐的表达需求, 与小提琴本身演奏技法既有区别也有联系。例如, 在演奏《阳光照耀着塔什库尔干》时, 需要适当运用小二度滑音和细腻的音色变化, 右手拨弦模仿着冬不拉的演奏音色, 7/8 拍的节奏充斥着塔吉克民族的音乐元素, 表现出新疆塔吉克民族音乐的独特魅力。通过学习这些作品, 学生能够拓展演奏技巧的多样性, 提升民族化演奏技巧的掌握, 提高音乐表现力。

红色音乐大多具有丰富的思想情感内涵和鲜明的音乐形象, 为学生提供了发展音乐表现力的广阔空间。《满怀深情望北京》由秦咏诚先生谱曲, 此曲为电影《创业》的插曲, 本曲配合电影, 真实地再现了中国石油工业创业时期的艰难和油田风貌, 反映出艰难而又轰轰烈烈的创业史, 40 多年来, 此曲是最经典的石油工人歌曲, 后被改编为小提琴独奏曲。学生通过学习演奏此曲, 分析作品的创作背景和情感内涵, 深刻理解革命先烈的伟大以及幸福生活来之不易。这种基于理解的表现, 使学生的演奏不再停留在音符表面, 而是深入音乐的精神内核, 从而全面提升音乐的表现力。

1.3 美育与德育的有效途径

美育与德育的融合并非单纯的功能叠加, 而是基于两者在人性发展规律与教育本质上的内在结合。红色音乐作为特殊历史时期的产物, 其独特之处在于它天然承载着明确的价值导向与深刻的情感体验内容, 这为美育与德育的融合提供了理想的载体。红色音乐融入当代音乐课程, 促进了艺术教育 with 思想教育的有机结合, 这种美育与德育的融合恰是当代素质教育所追求的目标。

红色音乐的艺术形式丰富多彩, 为学生提供全面的审美体验。从《牧歌》的抒情柔美到《庆丰收》的热情跳跃, 从《海滨音诗》的诗意浪漫到《金色的炉台》的激昂奋进, 学生在学习演奏这些曲目的过程中, 不仅要掌握其中的技巧 (美育范畴), 还要理解作品的内涵 (德育范畴), 如《金色的炉台》所歌颂的工人阶级的奉献精神, 《庆丰收》所描述农民通过辛勤劳动带来粮食丰收的场景, 感受到不同音乐风格的审美特质, 培养敏锐的审美感知与表达能力。这种技艺与精神的同步训练, 使学生的学习超越了单纯的技术模仿, 升华成一种价值内化与情感认同的过程。艺术教育中的情感体验能够深化道德认知, 形成更为稳定持久的价值观念。

2 红色音乐在小提琴教学中的实践路径

2.1 课程设置与教学内容创新

将红色音乐融入小提琴课程体系，是实现其教育价值的核心基础。从当前国内艺术院校课程实践来看，课程设置已从单一的技术训练向多元化、系统化的方向发展。例如，武汉音乐学院管弦系本科小提琴专业已将中国乐曲作为每学期考试的必考曲目，研究生学年音乐会将当代中国乐曲作为必选项目。大学生创新创业项目中也有专项课程思政项目，学校给予大力的支持发展，提倡文化自信、民族自信。西安音乐学院打造了《中国红色经典小提琴作品演奏与教学》的在线课程，教学设计创新、资源丰富，教学内容具有较强的时代性。其他艺术院校也有类似的课程与项目，这类专题课程聚焦红色经典作品，系统讲解其历史背景、创作特性与演奏技巧，为学生提供了全面深入学习的平台。

曲目体系的创新与完善：传统的红色小提琴曲目大多局限于少数经典的作品，难以满足当代教学需求。近年来，各大国内艺术院校积极探索曲目范围，从改编经典音乐到重新创作，涌现了一大批经典的作品。例如，由上海音乐学院著名小提琴教育家丁芷诺教授主编的《中国小提琴作品百年经典》，涵盖了从20世纪初期到本世纪初期近一百年的经典小提琴曲目，这部著作的出现具有里程碑式的意义，对中国小提琴音乐百年历程系统性归档、历史性正名与教学性奠基起着重要的作用。在它出版之前，很多小提琴作品处于“有名无谱”的尴尬境地，这套著作将散落各处的珍珠串成了项链，成为研究中国小提琴音乐的必备工具，成为红色经典小提琴音乐发展的基石。除此之外，国内的作曲家也在当前国内外发展的基础上，积极改编创新创作新曲目，为小提琴学习者提供丰富的学习资源。

2.2 教学方法与模式的创新实践

教学方法是实现“技”与“艺”融合的关键，传统的“口传心授”式教学方式往往难以充分展现红色音乐的历史文化内涵，应聚焦教学方法的创新，超越传统的口传心授，构建、探索多元化的教学方法：

情境化教学：打破时空隔阂，建立情感联结。通过创设历史情境，帮助学生深入理解红色作品的创作背景与精神内涵。可通过参观革命历史圣地，参观革命历史博物馆等，了解各个时期、各个地方发生的历史故事，分析其历史背景，深刻体会艺术服务人民的价值，置身真实场景感受历史，在课堂以外感受，更好地培养学生对音乐背景的理解。

整合性教学：将相关历史、文化知识与红色音乐教学相结合，形成综合跨学科的教学模式。例如，将相关的红色音

乐作品与中国近代史关键节点相结合，让思政课从“讲道理”成为“讲故事”，从“有意义”变得“有意思”。这种音乐与历史学科的结合，让学生在演奏音乐作品的同时，加深了对作品历史渊源的深度理解，从而更好地、更深入地了解作品的内涵。

3 结语

红色音乐在小提琴教学中的“技”与“艺”是一项系统工程，涉及文化遗产、教学理念、教学方法等多个层面。本文通过分析红色音乐在小提琴教学中的当代价值和实践路径，得出了以下结论：

首先，红色音乐在小提琴教学中具有多重意义，既是文化传承的载体，也是艺术表现与技艺训练的独特资源。这些价值的实现，关键在于打破“技”与“艺”的壁垒，实现二者的有机统一。

其次，面对历史语境的隔阂、技术化倾向等挑战，红色音乐需进一步加强教学模式创新，拓展国际化视野，推动其在传承中不断创新。

红色音乐作为中国特有的文化遗产，其在中国小提琴教学中技艺融合的实践，为培养音乐人才提供了有效路径，也为全球音乐教育事业贡献了中国智慧。当代年轻一代的演奏者能够利用自己的乐器深情地讲述中国故事，用音符传递中国文化、传递红色精神时，红色音乐的当代价值便在“技”与“艺”的融合中完美地体现出来。

展望未来，红色音乐在小提琴教学中的融合，应更加注重学生综合素养的培养，在技术训练与艺术表现的基础上，进一步加强文化理解与创新能力的培养，为构建中国特色的音乐教育体系作出贡献。红色音乐小提琴教学必将迎来更为广阔的发展空间，为中国的教育事业注入源源不断的活力。

【参考文献】

- [1]丁芷诺主编.《中国小提琴作品百年经典(1919-2019)》[M].上海音乐出版社,2019.
- [2]钱仁平.中国小提琴音乐百年史话[M].上海音乐学院出版社,2018.
- [3]奚临.红色音乐基因在高校小提琴教学中的正向引领作用研究[J].中国文艺家,2023(2):115-117.

作者简介：

杨帆(1991.05-),男,汉族,湖南永州人,硕士研究生,讲师,研究方向:小提琴演奏。