

课程思政下红色钢琴音乐文化三部曲

金红莲

(燕山大学艺术学院, 河北 秦皇岛 066004)

【摘要】中国钢琴音乐课程是以立德树人为核心,培养为人民服务的钢琴艺术人才而设置的。通过红色钢琴音乐课程,将思想教育渗透到音乐知识,教师在传授钢琴知识基础上,引导学生理解早期钢琴音乐的文化自觉,新中国成立后社会主义制度的优势,树立文化自信,新时代创新作品文化自强,引导学生将所学到的音乐知识转化为内在德行,转化为精神系统有机构成。

【关键词】课程思政;红色钢琴;文化自觉;文化自信;文化自强

对于课程教学,总书记指出“要用好课堂教学主渠道,课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。高质量的钢琴教学要围绕全面育人目标来设计教学,而课程思政对提高教学质量具有重大意义,让知识富于德行。

中国钢琴音乐是为人民、为国家创作表演,红色文化是中国钢琴音乐格局必然选择。目前,学界以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,进一步以红色音乐教育为抓手,赓续红色基因。因此,研究红色钢琴音乐的文化自觉、文化自信与文化自强,对于丰富红色音乐文化体系,具有重要理论价值和现实意义。

一、早期钢琴音乐的文化自觉

二十世纪初,随着中国国内富国强民要求日益迫切,学习科学文化的热情高涨。1915年《青年杂志》,倡导“民主与科学”为主要内容的新文化运动。自由、法治、民主等外来词汇逐渐成为知识阶层的共同语言。《在延安文艺座谈会上的讲话》及其文艺理论体系,文艺的人民本位观,文艺源泉论及文艺特性论。解放区的文艺运动,延安整风时期,周扬的文学理论批评,瞿秋白的文艺理论批评,矛盾的文艺观发展及巴金、老舍曹禺的创作经验谈为中国钢琴音乐的诞生奠定了思想基础。

钢琴音乐是人类命运共同体的共有精神文化成果,可每部作品都有各自的作曲家,而每位作曲家有自己的国家与文化。中国钢琴音乐亦如此,创作第一首钢琴作品的赵元任起乐曲中输入了鲜明的中国文化印记,作曲家对国家与文化认同的表征。先秦以来中国人对国家构想源于“君权天受”思想,如

南宋陈亮《上孝宗皇帝》所文“中国,天地之正气,天命之所钟也”(1178)。纵观对古人中国文化认同研究主要集中在空间与时间两个侧重点,有学者指出中国古代都城承载这中华民族历史的文化内涵^[1],有学者认为中国历史所有王朝纵向时间传承上是“中国”同一国家^[2]。虽然古代思想上萌生了“大中国”意识与较为宽泛的国家与文化认同,其意义与内涵上区别于新时代的文化认同。

20世纪50年代以来西方学者运用“文化认同”方式来解决文化差异所导致的危机。埃里克森发现文化与身份认同可增强群体归属感而缓解文化危机^[3],西尔斯、格尔茨和伊萨克进一步指出个人在族群的心理认知可产生情感依赖。而普雷、科恩和哈兰德则看到政治与经济是认同的重要因素,受他们的理论影响下亨廷顿进一步提出文明冲突论(1996)。西方在文化认同研究上产出了丰硕的成果,其理论思维深度值得学习,但西方文化精英立场需要有清晰的认识,这和我们当下进行社会主义文化强国建设具有显著的异质性特征。90年代费孝通的十六字箴言及“文化自觉”理论,学者们从哲理角度出发,结合国内现实问题,积极解决全球化浪潮中民族问题、文化问题、信息安全等问题,提议以文化认同铸牢中华民族共同体的宏伟命题。

文化是一个国家的灵魂,文化兴国家兴,文化强民族强。中华文化的复兴源于文化的觉醒,文化的觉醒始于文化自觉。多元一体的中华文化自觉过程,提高着文化自尊,扩大着文化认同。“中华民族创造了源远流长的中华文化,中华民族也一定能够创造出中华文化新的辉煌”。传统文化给了我们丰硕的遗产,这让我们在此基础上创造辉煌的未来。钢琴音乐承载

着音乐人的空间与时间的文化记忆，音符中书写着作曲家真实的感触与诉求。

（一）复古袭西，由内而外的觉醒

钢琴音乐能够在这个古老的国土扎根、发芽并结出丰硕的成果，有益于 20 世纪早期学者对中国传统文化的主动挖掘与创新性发展。如赵元任发表《和平进行曲》（1915）末段写道“故欲救今乐之失，复古袭西当并进”，这是一首救国民族复兴之路需要的音乐，这个音乐必须是中国的音乐。这观点在赵元任《中国派和声的几个小实验》中格外清晰^[4]。例如《花八板与湘江浪》求升 F 音的过程，就是自发的中国音乐文化自觉的心路历程^[5]。

赵元任发现五声音阶，通过五的七次方可得 78125 种调，而七声音阶七的七次方得 823543 种调。作曲家思虑“中国本来几乎没有和声，配法大概不能严格地全照和声学理的详细细则”。这思考方式不同于同一期研究和声的学者，同时期出色的和声教材有萧氏《和声学》和陈氏《对位化和声学》，这两本杰出的教材把当时“西方的和声系统地介绍给国人”，并在“和声教学上开启了融复调和和声教材编写的历史”。而赵元任在钢琴音乐中声音的尝试，钢琴这件乐器在中华大地发出第一次声就弹出了中国的味道，这种强有力的感悟发自内心对中国文化的认同与对中华文化的自信。

（二）由外而内的文化觉醒

中国钢琴音乐由非音乐主业的天才赵元任开启了大门，而兴趣爱好广泛的赵氏并没有在音乐领域投入过多的精力，辗转进军语言学领域并取得了辉煌的成就。由此同时中国钢琴音乐迎来了新的契机，由俄国钢琴家齐尔品（切列普宁）出资委托萧友梅举办“征求有中国风味之钢琴曲”比赛。这是由外向内的钢琴文化的一次觉醒，这次比赛涌现出了第一批高水平中国风格钢琴原创作品。如这次比赛的征文要求，一要作曲家必须是中国人，二要作品有中国风格，三长度不超过 5 分钟。这次比赛中国钢琴界带来了一次思想上革命，思考作为中国人的身份认同，观测中国音乐文化的形态，积极寻求如何创作出具有中国风格的作品。比赛交出的答案是令人惊喜的，贺绿汀这首钢琴曲的旋律中国民族化，但找不着其源头的音乐是传统文化创新性发展的作品。水墨画般的音乐意蕴又是一个亮点，天人合一的曲风自然质朴且内蕴丰实。

江文也是齐尔品在日本发现，并带回祖国的璀璨

亮丽的中国音乐家。1934 年在中国举办的中国风格比赛无疑是非常成功的，基于此次事件齐尔品坚定继续挖掘的优秀民间音乐，齐尔品执着地认为“能体现人民心灵的民歌，这是一切音乐的源头”。1936 年在日本相遇江文也时，已是当时在日本小有名气的声乐家与作曲家。对文化身份是迷茫彷徨不确认的。江文也在日本感受到不同族群、不同文化的隔阂与排外。江文也又是幸运的，遇见人生的大伯乐，开启了寻根拯救中国音乐，发展了中国民族音乐，通过自身的努力使中国钢琴音乐步入世界前列。他对国福家强人民幸福的心愿，发自内心对中国文化的认识。江文也对中国文化是极度热爱的，“黄帝子孙的黄皮肤”是作曲家的创作个性。回到祖国之后，江文也积极汲取中国“传统”养分，并运用 20 世纪创作技法创作了钢琴作品《台湾舞曲》《北京万花集》《浔阳月夜》等佳作，如作曲家文中说道“中国音乐等着我们去探险”。这也是江文也历经无数摧残至死留在大陆，“春蚕到死丝方尽”、鞠躬尽瘁死而后已的最好解释了。

贺绿汀、江文也等作曲家在中国钢琴音乐中辛勤耕耘寻求中华民族音乐的精髓时，人类学领域年轻学者费孝通在田野调查中谱写了《乡土中国》。五十年过后他说出了十六箴言，“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。这有一定与安德森理论相同之处。但又区别于“不是虚构，是实实在在存在的人造物”理论，安氏认为民族不是觉醒的，而费孝通看到了自觉的民族实体，经过接触、混杂、联结和融合形成的多元一体的中华民族认同。

二、社会主义制度优势树立文化自信

新中国成立标志着新民主主义革命的胜利，中国人民站起来当家做主了。对社会主义优越性的自信转化为艺术，用钢琴的声音弹奏出热忱的情感来创写主旋律。

（一）红色钢琴音乐对制度的自信

新中国成立之后积极发展钢琴音乐创作与钢琴教育，中国优秀钢琴家在国际舞台上展露风采。在顶尖舞台上展示了中国力量。优秀的演奏家们没有停留于探索高超技术与国外乐曲的诠释，以拼搏的精神携手作曲家大胆尝试撰写我们民族的音乐。《春到公社》（郭志鸿）、《白毛女即兴曲》（刘诗昆）、《解放区的天》《翻身日子》（储望华）等钢琴乐曲，以红色歌曲为底蕴，钢琴音乐的逻辑性，扎根生活谱写了人民的心声。

有对党赞颂的作品，如《浏阳河》《社员都是向阳花》；有体现人民幸福生活的表现，如《快乐的节日》《喜丰收》《谷粒飞舞》；有多民族团结的乐曲，如《新疆舞曲》《高山族组曲》《内蒙民歌主题小曲》《塔吉克舞曲》等。红色音乐是中国音乐的宝贵资源。钢琴中红色经典作品具有可贵的价值，具有历史意义和文化价值，有利于党建引领普及到生活。强化红色文化认同，提高中华民族文化的自信。

（二）对外文化交流中树立自信

建国之后，1951年“世界青年与学生和平友谊联欢节”是对外交流重要活动，第三届东柏林联欢节安排了钢琴表演。演奏曲目西方乐曲之外特意准备贺绿汀的《牧童短笛》，此次演奏是成功的，中国乐曲打动了国外苛刻评审，中国选手获得了第三名。中国文艺对外交流历史上浓厚的一笔是对峙22年的中美外交悄然冰释，两国之间进行了多场交流文艺活动。其中70年代费城交响乐团访华演出中殷承宗演奏了《黄河》，80年代中央乐团访美演出里李坚演奏了陈怡《多耶》。极具识别度的中国风格钢琴乐曲，精湛的钢琴演奏技巧，“是每一个中国人感到骄傲”。对陈怡的这部作品美国音乐界认为这是一首将西方古典与现代手法，结合民族拍音乐的传统艺术。前所未有的崭新音响，世界钢琴音乐留下了浓浓的一笔，文化交流中更加坚信了中国音乐的自信。

文化自信是高度的文化自信，彰显在“五位一体”总体布局的中华文化建设（2017，十九大）。传统文化建构在农耕文化相适应的文化形态，新时代文化复兴非简单的传统文化的复兴，这是在实现“中国梦”进程中建构的新型中华文化，以新时代视角与态度对待中华文化，树立中华文化自信。

三、新时代创新作品发扬文化自强

文化认同是凝聚共同体的文化纽带，以文化人来筑牢中华文化共同体的意识，增强新时代意识形态工作的文化底蕴。“文化认同是最深层次的认同，是民族团结之根、民族和睦之魂”。不断增强中华民族的归属感、认同感，“只有文化认同的问题解决了，中华民族共同体意识更加稳固；只有凝聚起个民族团结力量，才能推动实现中华民族伟大复兴的中国梦”。

（一）继承优秀传统文化创新性发展

钢琴作为东、西方文化交流桥梁，可作为传播优秀传统文化的有力桥梁，向内解决共同体内部文化认同的阙如，向外抵制意识渗透。随着网络艺术

文化在全球化快速展开，中华文化面临着新挑战，积极吸收境外优秀艺术文化成果同时有必要甄别试图改变意识形态的文化危机。西方发达国家利用“公民社会2.0”计划、“翻墙”软件、网络大V等战略，危害中华的意识形态与文化认同安全。

钢琴音乐是为数不多东西方共享的艺术形态，无须外部其他语言媒介，多种场合不同文化人群之间无隔阂共情的人类共同体一门艺术。在西方400年的历史传承中流传着无数经典钢琴作品，在中国百年间蓬勃发展至学琴人数超过五千万，意味着东西方拥有庞大的钢琴音乐文化群体。中国钢琴家演奏的中国钢琴作品是极好的宣传中国文化武器，也是弘扬中华文化的非物质载体。以优秀中国传统音乐为蓝本创作的《夕阳箫鼓》（黎英海）《百鸟朝凤》（王建中）《二泉映月》（储望华）《三六》（刘庄）等作品，对内凝聚力量弘扬中国精神，对外阐明社会主义核心价值观。

（二）中国钢琴音乐文艺铸魂扩大文化影响力

文化意识由文化存在来决定，是文化社会的内层反映。文化记忆与民族历史发展熔铸了文化认同，艺术体验、情感、价值观形成共同体的统一认知与思维方式。建设文化强国必须重视意识形态，意识形态高地不是无产阶级占领，就是资本主义占领。中华优秀传统文化的文化自觉、中国特色社会主义制度优势的文化自信，以及新时代建设文化强国的底气与文化自强。习总书记在十九大报告中指出，“意识形态决定文化前进方向和发展道路，社会主义核心价值观和中华优秀传统文化广泛弘扬”。

新时代中国钢琴音乐继承优秀传统音乐，突出新时代的新音响。21世纪原创作品《叙事曲》（叶小纲）、《北京童谣五首》（姚恒璐）、《中国之梦》（张朝）、《舞狂》（高平）、《淡彩五帧》（龚晓婷）、《秋山鸣》（刘力），以作品多元化原创性彰显出中国力量。新时代钢琴音乐拓展音乐思维，继承传统文化美学并没有局限于中国五声性，进一步广泛汲取现代音乐养分，融会贯通东西方音高组织技巧，多元风格巧妙交融。通过钢琴音乐传统与现代碰撞，创作多元一体中华文化风格旋律、多维多变的和声、游移交错的调式调性，新颖的时间与空间逻辑结构。新时代创新钢琴作品，发扬文化自强，铸牢文化基因，助力建设文化强国。新时代文化是实现“中国梦”的新型中华文化，激发全民文化创造活力，明确创作方向出文化精品。在全新的文化生态环境，活跃艺术环境推动文化建设，

为人民精神生活提供文化土壤。中国钢琴音乐贯穿中华文化价值观，创作出新时代文艺作品。

以什么样的理论来指导，关系文化认同的性质和方向。中华文化认同的思想基础是中国共产党的多元一体文化观，其生命线是“五个认同”，社会主义核心价值观对文化认同起着引领作用。总书记指出：“加强中华民族大团结，长远和根本是增强文化认同，积极培养中华民族共同体意识”。中国共产党主导的文化自觉，包容了中国各民族文化，创造了各民族文化相互认同政策机制和社会导向，实践中不断推进增强自信，升华认同的进程，多轮驱动中华文化认同路径。

四、结论

全国高校思政工作会议上，习总书记强调用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，贯彻党的教育方针落实立德树人的根本任务。2021年3月总书记在全国政协十三届四次会议中强调，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，体现到各个方面，培根铸魂、启智润心。课程思政是在专业教学中主义挖掘专业知识体系本身所蕴含的思政教育元素，有效融入专业教学，提升学生的专业认同度、职业精神和社会责任感，激发学生内生学习动力，提高专业教学质量。传承“厚德·博学·求是”优良传统，将课程思政工作落细落实。通过钢琴专业课蕴涵的思想道德追求、人文精神、爱国情怀、优秀传统

文化、人格培养，早期民国时期钢琴音乐的文化自觉，社会主义制度优势树立文化自信，新时代创新作品发扬文化自信三部曲研究，对大学生发挥思想价值引领作用，促进思想政治教育渗透性等独特优势。

参考文献：

- [1] 刘庆祝. 中国古代都城发展史与国家认同 [J]. 群言, 2016.
- [2] 熊鸣禽. “文化中国”北宋王朝的自我定位 [J]. 紫禁城, 2014.
- [3] (美) 埃里克森著. 孙名之译. 同一性 青少年认同机制 [M]. 中央编译出版社, 2018.
- [4] 赵元任. 赵元任的音乐论文集 [M]. 中国文联出版公司, 1994.
- [5] 金红莲. 基于视域融合下赵元任钢琴音乐诠释 [J]. 民族音乐, 2017 (03).

课题资助：本文为2021年河北省教育厅省级研究生课程思政示范课程《钢琴艺术史》（项目编号：YKCSZ20211031）资助部分成果之一

作者简介：金红莲（1975-），燕山大学艺术与教育学院副教授，博士，硕导。主要研究方向为钢琴音乐文化。

