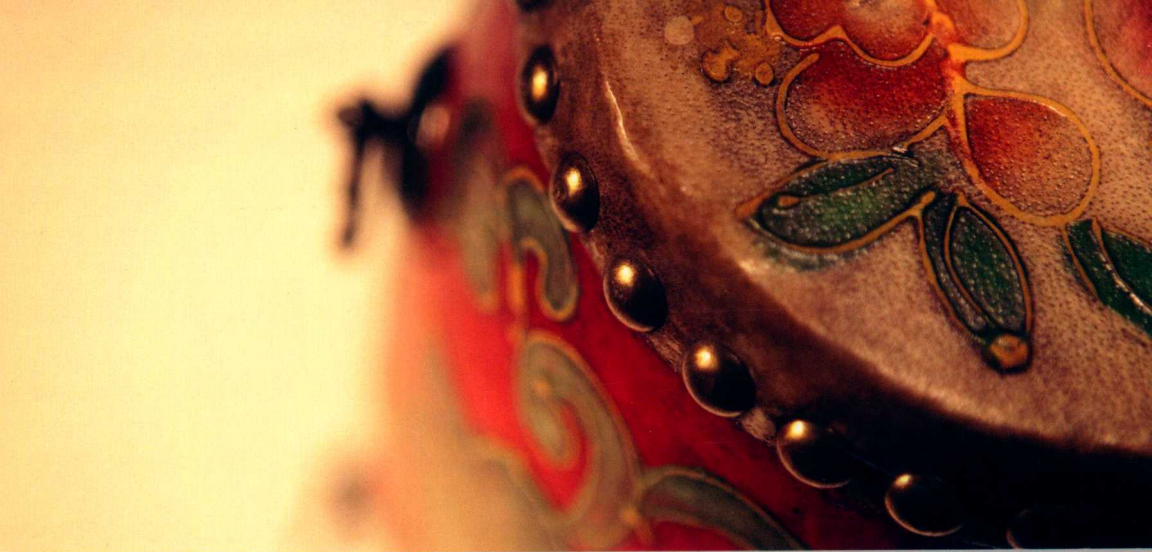

MEMJYY

当代高校民族民间音乐 教学与改革研究

♪ 庞培婕 著 ♪

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

当代高校民族民间音乐 教学与改革研究

庞培婕 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书围绕当代高校民族民间音乐教学与改革问题进行了专门分析,内容包括当代民族民间音乐教学的目标、原则与方法,民族民间音乐的基本理论,民间歌曲、民间舞蹈音乐、民间器乐、民间曲艺、戏曲音乐的教学,当代高校民族民间音乐教学的现状及改革措施等。

本书对当代高校民族民间音乐教学的研究全面,且兼有理论与实践两方面,对民族民间音乐教学的学习者与研究者具有很好的参考作用。

图书在版编目(CIP)数据

当代高校民族民间音乐教学与改革研究/庞培婕
著. —北京:中国水利水电出版社,2018. 11
ISBN 978-7-5170-7083-2

I. ①当… II. ①庞… III. ①民族音乐—教学改革—
高等学校②民间音乐—教学改革—高等学校 IV.
①J607. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 248529 号

书 名	当代高校民族民间音乐教学与改革研究 DANGDAI GAOXIAO MINZU MINJIAN YINYUE JIAOXUE YU GAIGE YANJIU
作 者	庞培婕 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www. waterpub. com. cn E-mail:sales@waterpub. com. cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市华晨印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 18.75 印张 243 千字
版 次	2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	91.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

教育是一个民族未来的希望,而传统文化的教育传承更是承载了太多的意义和期许。当今社会,重视本民族音乐文化传承,认识 and 了解其他民族音乐文化,已经成为当代国际音乐教育发展的重要趋势。匈牙利著名教育家柯达伊曾说:“如果一个民族不重视自己的民族民间音乐,不把本民族音乐文化建立在自己的民间音乐基础之上,就会像飘蓬断梗一样地,在世界文化中漂泊,或不可挽救地消失。”苏联著名音乐教育家卡巴列夫斯基也说过:“音乐教育的中心材料,必须从民族音乐、古典音乐、现代音乐三方面来选择,但首先必须立足于本国音乐的巨大重视。”

中国民族民间音乐是中国历史文明发展过程中,多民族国家的重要特色之一,在世界音乐史上占据重要位置,在国际一体化的新时期,中国民族民间音乐也在逐步与国际接轨,在国际文化融合中做出巨大贡献。民族民间音乐以其丰富多彩,优美动听的旋律,鲜明浓郁的民族色彩,展示民间音乐的蓬勃生机,成为人们普遍认可的优美音乐形式而受到追捧,也因其独具特色的魅力展现着我国民族民间传统文化。

高校是发展与传承我国民族民间音乐的重要场所,对其民族民间音乐教学与改革进行研究有着重要的意义,本书即从民间歌曲的教学、民间舞蹈音乐的教学、民间器乐的教学、民间曲艺的教学、戏曲音乐的教学等多个角度进行研究,以期人们对我国当代高校民族民间音乐教学有一个更全面的了解与认识。

但是随着全球化,我国的民族音乐已经受到了严重的抨击,如果再不采取切合实际的有效措施,拥有数千年历史的中华音乐

文明将会面临被西方音乐彻底吞噬的危险,以致消失于世界之林,所以为了让我国的民族音乐能更好地传承和发展,我们必须引起社会各个方面的重视,而高校是培养未来高级知识分子的摇篮,如何在高校青年学生中更好地弘扬民族音乐文化,提高大学生的民族音乐修养、改变当代大学生忽视民族文化的现象是摆在每一位有责任感的教育工作者面前的重要课题。所以本书最后围绕当代高校民族民间音乐的教学理论、方法与教学改革等问题进行了分析。

本书在撰写过程中,参阅了众多的学术著作与众多学者的研究成果,对此向其著作者与研究者表示感谢,由于笔者自身的时间和精力所限,本书难免存在一些不足,也请各位读者与同仁能够予以谅解,并提出宝贵意见。

作者

2018年6月

目 录

前言

第一章 当代民族民间音乐教学的目标、原则与方法	1
第一节 民族民间音乐教学的目标与原则	1
第二节 民族民间音乐教学的方法	8
第二章 民族民间音乐理论基础的教學	38
第一节 民族民间音乐的概念与分类	38
第二节 民族民间音乐的艺术特征	41
第三章 民间歌曲的教学	61
第一节 民间歌曲的定义与艺术特征	61
第二节 汉族民间歌曲的多样性	69
第三节 少数民族民间歌曲的个性化	106
第四章 民间舞蹈音乐的教学	119
第一节 民间舞蹈音乐的内涵分析	119
第二节 汉族民间歌舞音乐	122
第三节 少数民族民间歌舞与乐舞	133
第五章 民间器乐的教学	146
第一节 民间器乐概述	146
第二节 独奏器乐的种类与分析	167
第三节 合奏器乐的种类与分析	200
第六章 民间曲艺的教学	206
第一节 民间曲艺概述	206
第二节 民间曲艺的曲种介绍	222
第七章 戏曲音乐的教学	238

第一节 戏曲音乐概述	238
第二节 戏曲的剧种介绍	247
第八章 当代高校民族民间音乐教学的现状及改革措施 ...	271
第一节 当代高校民族民间音乐教学的现状	271
第二节 当代高校民族民间音乐教学改革意见	275
第三节 “互联网+”视域下的民族民间音乐教学	280
参考文献	287

第一章 当代民族民间音乐教学的目标、原则与方法

第一节 民族民间音乐教学的目标与原则

一、民族民间音乐教学的目标

(一)在知识经济时代培养创新人才

音乐教育可以激发和强化人的创造冲动,培养和发展人的直觉和想象力。很多科学家都指出,科学研究中新的发现不是靠逻辑推理,而是靠直觉和想象力。爱因斯坦说:“想象力比知识更重要。”法国数学家彭加勒指出:“逻辑是证明的工具,直觉是发现的工具。”而直觉和想象力的培养主要靠美育,特别是音乐教育。智育发展人的逻辑思维(和大脑左半球有关),而音乐教育则培养人的想象力和发展能力,即形象思维(和大脑右半球有关)。随着思维科学的发展,科学家们日益认识到:人的创造性思维的形成,正是建立在逻辑思维与形象思维统一的基础上。

民族民间音乐是一种非语义的信息,是一种非具象的艺术。民族民间音乐的这种自由性、模糊性和不确定性特征给人们听音乐的理解与演绎提供了想象、联想的广阔空间。音乐艺术的创作、表演、欣赏等各个环节均体现了鲜明的创造意识并伴随着独

特的创造行为,因此,民族民间音乐也是创造性最强的艺术之一。音乐艺术的这一特质使音乐教育在发展学生的创造力方面表现出了极大的优势,这无疑为学生发散性思维和创新能力的培养提供了良好的心理基础。

(二)发挥音乐的各种功能

1. 音乐社会功能的实现

著名音乐家瓦格纳曾说:“音乐用理想的纽带把人类结合在一起。”我们所生活的世界是一个充满了音乐的世界。人们在生产、斗争、生活的漫漫长路上与音乐结成了亲密伴侣。音乐无时无刻不在包围着我们,无论在劳动中、旅途中、欢庆中还是悲痛中。可以毫不夸张地说,世界不能没有音乐,人们离不开音乐。音乐是有着深远意义和明确目的的实践活动,因此,它在漫长的历史长河中有了高度的发展,也在广阔的社会活动中起到了多方面的作用。音乐是人类共有的精神食粮。古代《晋书·乐志》说:“是以闻其宫声,使人温良而宽大;闻其商声,使人方廉而好义;闻其角声,使人倾隐而仁爱;闻其徵声,使人乐养而好施;闻其羽声,使人恭俭而好礼。”说明音乐中的“五音”可以影响人的性格与行为。

德国伟大的音乐家贝多芬认为:“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……谁能说透音乐的意义,便能超脱常人无法自拔的苦难。”这说明音乐具有感化人、塑造人、拯救人的作用。人们在进行强体力劳动时,为了减轻精神上的负担,发出“吭唷! 嗨唷!”的声音,特别是在集体劳动时,还会用歌唱的节奏来统一步伐和着力点。劳动号子就是这样产生的。另外如持续时间较长的重复性劳动,为避免单调及精神上的疲劳,人们也会自然地发出种种歌声来调节精神。如采茶、放牧、摇船、插秧等,虽节奏不一定与劳动动作合拍,但有了歌唱的调节,就会使人感到轻松和减少寂寞感、枯燥感。

从目前社会上人才的培养来看,音乐还有促进人们智力发展的作用。它的主要作用是通过音乐来丰富人们的想象力,促进思维能力的发展,使五官四肢灵敏协调,在熟练迁移、触类旁通的作用下,对音乐以外的其他学科的感知和研究,也有着促进功能。就音乐欣赏来说,也能不同程度地促进智力的发展,而且是在愉快轻松的气氛下自然而然地获得智力的发展。

2. 音乐审美功能的实现

音乐的审美功能表现为可以使人们感到身心愉快,从而陶冶性情,提高审美能力和审美趣味。

其一,净化心灵的作用。音乐艺术用音响的魔力作用于人的情感,引起人们的联想、想象、激动和共鸣,以潜移默化的方式使人接受某种道德情操、精神品质、意识观念的熏陶渗透,从而使人们达到崇高的思想境界。

古希腊哲学家柏拉图在《国家篇》中说过:“节奏与音调用最强烈的力量浸润心灵的最深处。如果教育的方式适合,它们就会拿美来浸润心灵,使它也就因而美化;如果没有这种适当的教育,心灵也就因而丑化。”音乐家李斯特在《论柏辽兹与舒曼》中说:“音乐是不假任何外力,直接沁人心脾的最纯的感情与火焰;它是从口吸入的空气,它是生命的血管中流淌着的血液。”高尔基在长篇小说《母亲》中有一段描写母亲欣赏音乐的情景:母亲虽然并不知道她听的是什么音乐,但她因正在演奏的乐曲激动起来。她“坐在那里听着,想着自己的心事……”她“渐渐喜欢起音乐来。她听着,就会感到一阵阵温暖的浪潮在胸中激荡,注入心房,仿佛心跳得更均匀,心中思潮好比撒在水分充足、深耕细作的沃土里的种子,迅速地蓬勃生长,被音乐魅力激起千言万语,宛如美丽的鲜花,欢畅地朵朵怒放”。

其二,调节情感的作用。音乐对人的情感作用比较直接迅速。这是因为音乐通过中枢神经作用于人体时,这一结构在情绪的反应、体验中起重要作用。同时,音乐的运动模式与人类情感

运动模式有异质同构关系,使人们易于把握音乐所比拟的情感内涵。

3. 音乐认识功能的实现

人们通过音乐艺术可以认识现实。音乐家在作品中将现实加以选择,以自己的情感和体验对它进行加工,通过象征、模拟、暗示、抽象、概括等方法间接显示现实,以期让人们理解音乐所反映的现实。

优秀的音乐作品是时代的号角、人民的心声,这些作品通过流畅的旋律、明快的节奏、真挚的情感、洗练的结构、质朴清新的音乐风格,塑造出动人的艺术形象,具有激动人心的感召力,对人们有很深的教育意义。列宁在听了贝多芬的《热情奏鸣曲》后说:“这是绝妙的,人间所没有的音乐。我总是带着也许是幼稚的夸耀在想:人类能创造怎样的奇迹啊!”他在革命活动中,特别爱唱《同志们,勇敢地前进》,他把战斗的革命歌曲,看成是人们满怀信心走向胜利的力量源泉。

(三)体现民族民间音乐教育的文化效应

民族民间音乐教育的文化效应,即民族民间音乐教育的文化功能。文化是人类历史的产物,是人类在改造自然、社会和自我过程中所创造的精神财富(包括已经由物品和文字等承载或表现的那部分精神财富的总和)。

音乐教育具有发展音乐文化的作用。任何民族文化艺术都在不停地运动、不断地发展之中。民族民间音乐文化也是一样,它的发展过程是一个新陈代谢的过程。周荫昌先生在全国第六届国民音乐教育改革研讨会上的总结报告中说过,普通学校里强调“以中华文化为母语”的音乐教育,“在本质上它绝不是要带着青少年们走向过去,而是理解过去,继承和发展传统,走向未来”。他又说:“横向上,在切实重视和搞好本土、本民族文化的保存、开发工作的同时,自觉地推进本土文化与外来文化及本国各民族文

化的结合;纵向上,进一步搞好传统文化与现代文化的结合,是 21 世纪人类文化发展的共同趋势。”在当前东西方文化撞击、交流、融会的形势下,音乐文化的发展不能离开人类文明的共同成果,要坚持“以我为主,为我所用”的原则,开展多种形式的对外音乐文化建设活动。博采各国音乐文化之长,向世界展示我国音乐文化建设的成就。

二、民族民间音乐教学的原则

(一)操作性和理论性相统一的原则

民族民间音乐教学法中的操作行为,是自觉的教学行为;它们的一般模式,则是一种自觉的理性认识;尤其是各种行为之间的关系,更是一种高层次的理性构建的结果形式。因而,在强调操作性的同时,不但不排斥理论,而且必须援引有关理论来说明为什么这样操作。没有起码的理论阐述,教学操作讲得再多,也仅仅是行为的罗列杂陈,建构不起具有一定结构形式的一般模式,因而也称不上是教学法。

作为民族民间音乐教学,既要具有操作行为模式,又要具有必要的理论说明,这种音乐教学法内容的可操作性与理论性的统一,是一条具有前提性的重要原则。

(二)艺术性和思想性相统一的原则

民族民间音乐教学是艺术教育学科,必须按照艺术审美教育的途径实现艺术审美教育的功能。教学内容应该成为学生的审美对象,教学过程中,学生和教学内容应该发生审美关系。因此,教师对于教材、教法、教具等各个环节,都应该进行精心的审美建设,从而启发学生的审美感知和审美体验,使艺术审美心理过程实实在在地发生并发展。只存在这一基础上,学生才能得到潜移默化的情感陶冶,品德才能得到升华。如果没有充分的艺术审美

过程,教育性只是一句无所依凭的空话。

艺术审美的标准和尺度,本身是在实践的历史过程中发展和演变的,总是具有一定的时代和社会特征。音乐教学中的审美教育,应该在体现社会主义精神文明、继承我国音乐文化优良传统的同时,积极吸收一切外来的、进步的音乐文化。

(三)愉悦性和规范性相统一的原则

在民族民间音乐教学中,使学生产生具有音乐文化蕴含和积极意义的愉悦感,使学生实现审美满足,这可以说是美育课程的一个本质特征。这种特征,在所有的教学内容和每一个教学阶段中,都应该普遍地体现出来。因而,音乐教学法作为艺术教育的实践活动,本质上应该是快乐和愉悦的教学法,应以学生学习愉悦感的实现作为教学的操作目标。

这种愉悦感,又必须是在音乐规范之内实现的,是指导教学目标,并在教学过程中发生与发展的。首先,这种愉悦感是教材内容所引发的;其次,是从学生的基础知识与基本技能的学习过程中发生、发展的;最后,这种学习的成功由于得到肯定性评价而达到高潮。愉悦感的发展过程,就是音乐文化规范建立的过程,两者是一致的。因此,音乐教学要全力引导学生接受这些规范,掌握音乐基础知识和技能,并得到预期的成功,使学生的耳朵变成“音乐的耳朵”。只有这样,学生才可能享受到音乐文化带来的愉悦。所以,在教学法操作中,对学生的知识与能力的掌握严格要求。如果某种教学法的操作诱发的是欠缺音乐文化规范的愉悦,比如非音乐的嘻嘻哈哈,不讲发音技巧的“声音洪亮”等,那么,不管课堂气氛如何活跃,学生如何积极主动,都应被视为一种无意义的教学。

(四)基础性与创造性相统一的原则

21 世纪的国际竞争归根结底是人才的竞争,是创造型人才、创新能力的竞争。面对新世纪的挑战,如何培养学生的创新意

识、创新精神和创新能力,是推进素质教育最重要的一个问题。

音乐教育可以激发和强化人的创造冲动,培养和发展人的直觉和想象力。因为音乐是一种非语义、非具象的艺术,它的这种自由性、模糊性和不确定性特征给人们音乐的理解与演绎提供了想象、联想的广阔空间。音乐的一切实践活动从创作、表演到欣赏都离不开创造性思维活动。音乐创作是创造,音乐表演是二度创造,欣赏也是创造(称为三度创造)。音乐教学通过感人至深的音乐艺术,促进学生的感觉、知觉、注意、记忆、想象、思维等心理过程的发展,比逻辑推理更能深入人们的心灵。

要使学生学会创造,就必须帮助他们储存丰富的基础知识,掌握必要的基础技能,养成多向可变的思维习惯。世界上几乎所有的发明创造都与已知的信息量相联系,都是建立在旧知识的基础之上。实行创造性的教育不能降低对学生基础知识和基本技能的要求。从某种意义上来说,进行创造性的教育对学生的基础知识和基本技能方面的要求将会更高。

创造性的音乐教学活动包括音乐创作教学和创造性的音乐活动两大部分。

良好的音乐教学法,首先要求学生要掌握最基础的音乐知识和最基本的音乐技能,然后立即展开对学生的创造性能力的培养,这就要求教师首先要树立以学生为中心的教学观念。创造条件,支持、鼓励、引导学生积极开展音乐创造性的活动。要充分尊重学生的创造权利,承认学生在音乐个性发展方面的差异。既要鼓励学生勤于思考,敢于发表不同意见,充分发挥他们的想象力和创造力,又要善于诱导,激发学习兴趣,引起学生的好奇心、求知欲;鼓励求异思维,发现并肯定他们与众不同的地方,帮助他们克服创造中的层层障碍。创造性教学并不是放任学生“随意自由”发展,而是在教师的引导下去创造。另外也要注意学生重创造轻基础的倾向,引导学生注重二者的统一。

第二节 民族民间音乐教学的方法

一、声乐教学法

(一)声乐教学法的性质与对象

1. 声乐教学法的性质

在人们的习惯观念中,“声乐”和“歌唱”差不多是一回事。事实上,二者是有质的区别的。声乐,是为了演唱专业的发展,培养少数专业人才而设立的一门学科。歌唱,则是人人都可以参与的自娱自乐的音乐活动之一。如风靡全球的卡拉 OK,使数以亿计不同年龄、不同性别、不同阶层的人们在自娱自乐中获得了情感的释放和愉悦感。

声乐教学法就是研究如何使不同性别、不同生理条件、不同接受能力和不同文化水平的学习声乐的受教育者,在一定的时间内,既保留自己天赋的声音特色,又掌握科学的发声方法、准确的咬字归韵的技巧和运用声音表现声乐作品内涵,提高其歌唱能力和艺术修养的一个具体实施过程。

随着改革开放的不断深入,素质教育的全面推进,越来越多的人已认识到学习声乐是投资较少、见效较快的提高自身创新精神和创造能力的重要途径之一,是开发智力、激发灵感、陶冶情操、提高素养的有效方法之一。因此,接受声乐教育的人越来越多。目前我国声乐技巧课的教学是大量的、分散的,基本上还是沿袭着以口传心授一对一的授课方式作为主要教学手段。由于缺乏有力的理论支持和实践的科学总结,无论是科学的还是错误的教学方法都在纵向、平等地传递。声乐教学法正是针对目前我

国声乐教学中存在的问题和急需改革的现状,通过详尽地的论述,揭示了声乐教学的特点和规律,明确了声乐教学的目的、任务和教学实践过程中的具体方法。力图使我国目前的声乐教学由重技巧轻理论的自由式发展,变为有章可循、有据可依,在理论指导下进行科学实践的规范化发展。

2. 声乐教学法的对象

声乐是以人的身体作为“乐器”,以人的声音为主要手段表现思想感情的一种艺术形式。所以,声乐教学法的主观主体和研究对象是人。是不同性别、不同国籍、不同民族、不同信仰、不同文化素质、不同接受能力和不同年龄的人。

人类的第一特点是拥有超越本能法则的能力,启蒙运动哲学家把这种能力称之为“自由”。人类通过使自己有别于自然的这一途径,从而步入了历史发展和大同主义这一双重进程。

人类与动物之间的最大区别在于能够将上一代的遗产(物质的、非物质的)传给下一代。而教育——教和学正是传承非物质文化遗产的属于人类的一种特殊活动。

人类的另一特点是拥有超越所有生物的智慧,能够进行创造性思维。

因此,在实施声乐教学的过程中,一定要紧紧抓住人类这两大特点来进行,即以人为本,以学生为本。这不仅是教师应具备的一种教育理念,更应该是教师的一种具体、自觉的行为,久而久之甚至成为教师人格的一部分。要把学生当作“人”来培养,而不是当作“工具”、当作“人力”来“生产”。声乐教学法的主观主体和研究对象是人,而人的最大特点是有智慧,能够进行创造性思维。因此,在实施声乐教学过程中应紧紧抓住这一特点来进行。

人的智慧包括辨别能力和理解能力。而初次接受声乐教育的人,对声音的辨别能力不强,这是由于“主观声音”和“客观声音”的巨大差异造成的。他们对声音的辨别能力往往只局限于感知和记忆:看电视或听唱片以及欣赏别人演唱时的感性认识。至

于这种美好的声音是怎样在大脑神经的指挥下,协调有关肌肉群做有效运动后产生的则缺乏深层次的了解。声乐教师完全可以以学生的好奇心和对美好声音的向往为突破点,激发学生主动学习声乐的浓厚兴趣和积极性。从讲授歌唱过程中口腔的支点、声音的支点、气息的支点等理论为切入点,使学生首先从理论上明确在发声歌唱过程中,哪些肌肉始终要松弛,哪些肌肉始终要运动及运动力度变化对声音的高低长短强弱变化的影响。进而在理论指导下,有目的地主动进行实践,在教师的指导下,检验实践的结果,并进行修正。使学生始终保持着强烈的求知欲望和学习声乐的主动性,一步步地向预定目标迈进。

(二)声乐教学的科学方法

在实施声乐教学的整个过程中,教学方法的优劣决定着教学效果的好坏。

科学的教學方法,是指能够准确地判断出声音的正确或错误。智慧的教学方法是指在准确地判断出声音正确或错误的基础上,如何因人而异采用多种教学手段,明确指出错误声音形成的原因和解决的办法,巩固和发展正确的声音,使学生始终保持旺盛的学习热情和强烈的求知欲望,最大限度地激发学生学习声乐的主观能动作用,在教师循循善诱的指导下向着预定目标逐步迈进。

科学智慧的教学方法应包括准确明了的教学语言和欣赏学生的教学态度。

在声乐技巧课上,我们经常听到有些教师用下列语言进行教学:喉咙再打开一些、声音再靠前一些(或再靠后一些)、再流动一些、再圆润一些、口腔(舌根)再放松一些、高音区要关闭(或掩盖)、低音区要保持高位置等。

这些语言从语法结构上来看,无可挑剔。但用在声乐教学中就可能使学生雾里看花,无所适从。把原本比较简单的问题复杂化了。因为学生学习声乐的时间长短不同、文化程度不同、悟性