

云南艺术学院文华学院

文华耕耘荟萃

陈劲松 主编

人生准则是实现人生目标的基础
艺术设计教育中复合型设计人才的培养和特色教学
云南独有少数民族艺术课程建设对建设云南民族文化强省的意义
艺术类独立学院本科教育教学质量存在的问题及对策
浅论播音主持教学中学生听力在普通话语音和播音发声教学阶段训练的技巧和方法

 云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文华耕耘荟萃. 第6辑 / 陈劲松主编. — 昆明 : 云南大学出版社, 2015

ISBN 978-7-5482-2528-7

I. ①文… II. ①陈… III. ①艺术 - 文集 IV.
①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第001198号

文华耕耘荟萃6

陈劲松 主 编

策划编辑：柴 伟

责任编辑：蒋丽杰

装帧设计：周 旻

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：10

字 数：260千

版 次：2015年12月第1版

印 次：2015年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5482-2528-7

定 价：28.00元

地址：云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

电话：0871-5033244 网址：<http://www.ynup.com>

邮编：650091 E-mail：market@ynup.com

《文华耕耘荟萃6》

编委会名单

编委会主任 陈劲松

编委会成员 李 劲 李兆宇 杨国忠 和冬生 侯静宜 杨春晓
徐 舰 巴 莹 顾人银 王轶文 王 智 杨国平
王 俊

执行主编 何马玉涓

参编人员 段思宇 许继旭

音 乐

真性情 真音乐

——论施光南歌曲旋律的情感表达特点 侯静宜/1

云南少数民族地区艺术教育情况的分析 朱 杰/5

音乐教育的心理塑造功能

——基于教育心理学的视角 王一川/9

浅析门德尔松《g小调第一钢琴协奏曲》的创作风格与演奏要求 杨 帆/13

论云南本土元素对歌曲创作的影响 钱树林/19

门德尔松《无词歌》中的浪漫主义的个性分析 刘 笛/24

探析江定仙艺术歌曲的创作特征与演唱特点

——以《岁月悠悠》为例 马振磊/27

解析中国民族歌剧的传承与发展

——以《运河谣》为例 许佳薇/32

舞 蹈

浅谈街舞技巧与云南少数民族民间舞的结合与运用 顾人银/36

关于云南独有民族民间舞蹈教材发展方向的思考 周林晖/41

藏族民间舞动律研究 何 悦/44

浅析黔东南苗族鼓舞保存现状与发展趋势 陈 楠/47

美 术

浅谈中国传统雕塑对佛教在中国发展的意义 吕丽蓉/52

浅谈宋代工笔花鸟画在国画教学中的作用 孙同良/54

再识绘画语言 王 乐/57

设 计

浅谈人体工程学在小户型住宅设计中的应用 李 龙/59

浅谈现代居住空间中陈设艺术的重要性 桑 桢/63

迪庆松赞林寺的空间材质与色彩研究 孙 斌/68

中国元素与几何形在设计中的穿插与运用 何 流/72

浅析纽扣在服装设计中的运用 钟 菲/75

浅析我国锡工艺品的发展历史 狄思思/78

生态化在未来建筑中的创新及应用 康 瑶/81

传媒艺术

- 中国灾难题材影视剧的叙事角度 全美慧/86
浅谈流行音乐混音中 KICK 与 BASS 的“咬合” 汪富礼/89

戏剧

- 试论云南戏剧表演专业人才培养模式的思考
——以文华学院为例 王轶文/92
浅析表演中的“情感体验” 陈晓霞/97
浅谈表演专业的学以致用
——论学院派与社会意流派 李朝武/99
舞台角色创造中的“心象说”
——浅析于是之角色创造的特征 景玉泉/102
云南中老年模特与 T 台时尚探索 索朗江参/106

文学

- 试论王实甫《西厢记》对元稹《莺莺传》的改编 王 俊/110
一份提纲：世纪末诗歌论争及其美学分歧之梳理 赵 凡/112
薇拉·凯瑟的《我的安东尼亚》的后殖民主义解读 李小立/119

民族文化

- 土陶制作工艺及审美
——以勐泐傣族土陶为例 把红梅/123
试析云南彝族文化产业发展中存在的问题及解决策略 李俊蓉/127
大理白族本主故事的流传现状研究 杨德娥/130
试论云南宣抚司署在现代社会中的保护价值 武 磊/134

教育教学

- 艺术类独立学院人才培养模式改革研究 杨国忠/136
改革新纪元 师者如何“传道受业解惑”
——浅论《2013 年习近平总书记致全国教师慰问信》 贺 林/141
涂尔干对道德教育理论的贡献及其意义 叶 晶/143
云南高校辅导员利用网络危机管理预警研究 姜彩虹/147
独立学院教师队伍的稳定性建设研究
——基于 XY 理论的人力资源管理理论 史美艳/151

真性情 真音乐

——论施光南歌曲旋律的情感表达特点

云南艺术学院文华学院音乐系系主任 侯静宜

【摘要】任何一部好的艺术作品需要在时空的经纬中慢慢沉淀出它的价值，施光南先生的作品历经时间的考验，成为一个时代的精神号角，他用饱含深情的旋律谱写出了时代的最强音。本文以他的两首歌曲《祝酒歌》《月光下的凤尾竹》为例，对歌曲的旋律进行详尽的分析，旨在研究其歌曲中旋律在情感表达方面的特点，从而进一步挖掘施光南先生歌曲创作的特色。

【关键词】施光南 音乐创作 特点

时光荏苒，伟大音乐家施光南先生悄然离世已有25周年，施先生被誉为“时代歌手”，他的作品主题鲜明，表达美好的思想，传递积极意义的时代主题，能引人向善，传递正能量。他的代表作《打起手鼓唱起歌》《生活是多么美丽》《月光下的凤尾竹》《假如你要认识我》《祝酒歌》等抒情歌曲，带有浓厚理想主义色彩，这些歌曲主题鲜明，积极向上，体现了强烈的时代特色，成为传世佳作，百唱不厌。

一、施光南与他的歌曲创作

我们知道，在戏剧中要求演员“真听、真看、真感受”，要求演员必须要有切身体验、真情实感才能把握好戏剧中的人物角色，对于音乐创作者而言，何尝不是如此，只有走出房门，走进生活，体验生活，捕捉创作灵感，才能创作出具有真情实感、打动人的艺术作品。施先生被誉为“旋律大师”，平时他喜欢到各地民间进行采风，这些民间音乐的艺术宝库不仅是他音乐创作的根基，同时采风也让他真正深入到了民间地头，感受到了老百姓的喜怒哀乐，也才有了那一首首“接地气”、风味浓郁的歌曲。

施光南先生创作的歌曲，是他内心发出的真实声音，是他情感的真实流露。众所周知，《祝酒歌》创作于粉碎“四人帮”之后，在这段时间里，大多数备受“文革”压抑的文艺工作者们创作的音乐仍然脱离不了“文革”时期的音乐风格，一些体现“十月胜利”的歌曲作品在创作路子上仍然沿袭“文革”期间颂歌式的风格，但是施光南先生却敢于用音乐表达此刻广大民众的真实情感，那就是十年浩劫结束后人们的欢欣鼓舞，是人们对美好新生活的翘首期盼。《祝酒歌》的出现，打破了中国歌坛寂静了十年之久的窘面。是的，或许在今天，这样风格的歌曲多如牛毛，但是在那样的一个年代，《祝酒歌》却是少之又少的敢于表达群众真实情感的时代歌曲，正是因为这首歌曲的“真感情”，才铸就了这首歌曲的时代高度。

施光南先生是一位名副其实的“真性情”作曲家，因为“真”，他断然拒绝了担任领导职务，一心扑在创作上；因为“真”，从国外考察回国后，很多人劝他移居国外，他说：“爱国是我创作永恒的主题”……

或许音乐创作的技术是可以学习的，然而对于一名音乐家而言，更重要的应该是个人的修为。音乐家们的全部修养、阅历、品格奠定了他生命的质

地，而音乐创作是一种由内而外的外化，是音乐家本身生命的质地、生命的阅历、生命的质量从内往外进行外化的结果，正所谓“唯大英雄能本色，是真名士自风流”，只有做一名真性情的音乐创作者，锻造生命纯净的质地，方能创作出经典永恒的时代作品。

施先生素有“旋律大师”的美誉，他的音乐之所以能成为时代的精品，能为人们所广为传唱，就在于其旋律中真实、感人的情感表达以及鲜明的民族特色和浓郁的地方风格，朗朗上口，因而成为群众所喜爱的佳作。下面，我们就以《祝酒歌》和《月光下的凤尾竹》两首歌曲为例，从歌曲的文本出发来进一步探讨他作品中的旋律在情感表达方面的特点，从而为感性的体验寻找客观、真实的依据。

二、《祝酒歌》旋律的情感表达特点

施先生创作的歌曲不仅紧密切合歌词之意，还进一步升华了主题，把歌词中要传递的情绪表达得淋漓尽致，正是歌词与音乐的完美结合，才让这些歌曲具有了强大的生命力。例如歌曲《祝酒歌》，虽然词作者表达了在党中央粉碎“四人帮”后，亿万民众为共和国重获新生而举杯相庆的喜悦，但施光南先生又巧妙地用音乐在单纯的喜悦之情中增加了无限的豪情与期盼，下面我们就来看看施先生是怎样用旋律来表达思想、传递情绪，继而深化主题的。

整首歌曲是一个 ABCB 起承转合的四乐段，A 段情绪较为舒畅，歌词是这样的：“美酒飘香啊歌声飞，朋友啊请你干一杯，请你干一杯，胜利的十月永难忘，杯中洒满幸福泪”。这一段音乐，施先生用极具新疆特色的节奏表达了朋友们邀约举杯，高兴畅快的心情，情绪喜悦而舒畅。

A 段开始时的主题句：

例 1：

这一句的旋律体现了“一字多音”的特点，歌词中“飘”“香”“声”字在旋律上分别进行了装饰，整句旋律婉转悠扬，歌者手捧美酒，欢快喜悦的形象不觉浮现眼前，非常形象、逼真。

B 段歌词：“来来来来，来来来来，来来来来，来来来来十月里，响春雷，八亿神州举金杯，舒心的酒啊浓又美，千杯万盏也不醉。”在这段音乐中，施先生用快速的更为密集的节奏来表达，因此情绪相对于 A 段也更为欢快活泼。

例 2：

这一句旋律“千杯万盏也不醉”的最后一个字“醉”字停留在属音上，而后旋律在属音区围绕主音唱出了“今天啊畅饮胜利酒”，这两句如同和声“属——主”的进行，对抒发情绪，表达淋漓畅快的心情起到了强烈的推进作用。

C 段歌词是这样的：“今天啊畅饮胜利酒，明日啊上阵劲百倍，为了四个现代化，愿洒热血和汗水。”这一段作曲家切合歌词的寓意，在属音上表达情绪，因此这一段音乐不仅是全曲的高音所在，也是前面两段音乐的情绪不断蓄积后的一次尽情抒发，是整首歌曲的高潮之处，豪迈之情尽显无遗。

例 3:

酒，明日啊上 阵劲百倍，
为了四个现代化，愿洒热血和汗水。

“为了四个现代化，愿洒热血和汗水”这一句主要围绕Ⅵ级和弦展开，有转入小调之感，与前面围绕主音展开的激扬情绪形成了一定的对比，增加了一些柔和、温暖的色彩，这便是前文所指的喜悦中又见抒情的气质体现。

最后一段歌词：“来来来来，来来来来，征途上战鼓擂，条条战线捷报飞，待到理想化宏图，咱重摆美酒再相会。”该段旋律重复了第二段 B 段，只在结束时旋律移高了八度，并以高亢的情绪结束在主音上，因此结束段的情绪在欢快中还充满了鼓舞人心的快感，同时也突出表达了词作者对“待到理想化宏图，咱重摆美酒再相会”的无限期盼。

虽然这首歌曲是一首表达亿万群众喜悦心情的歌曲，但由于施先生在歌曲情绪上的巧妙布局，让这首歌曲喜悦中又见抒情的气质，欢快中又显荡气回肠之感。

歌曲的力量是强大的，好的歌曲能鼓舞人心，温暖人心，能让人感受到快乐和谐，亦能带领人朝着积极向上的方向发展，能净化人们的心灵，强化人们的审美意识。因此，每一位作曲家都应当有识别良莠的能力，要努力创作艺术精品，让那些创作精良、富于艺术的诗歌作品插上音乐腾飞的翅膀，真正飞入广大民众的心中。

三、《月光下的凤尾竹》旋律的情感表达特点

《月光下的凤尾竹》是另一首颇具民族特色的

歌曲，不仅旋律柔美，在结构上呈现出寓变化于统一的美。统一，就是乐句或者乐段相对的均衡、匀称；段式、句式比较整齐，段与段、句与句之间具有和谐对称之美。变化，则是打破过于对称带来的呆板之感，而赋予音乐活泼、流动和生机蓬勃之美。《月光下的凤尾竹》是一首带再现的三段体的歌曲，为 ABA 结构，体现了对比、统一的特点。

第一段描绘了月光下、竹楼边，薄雾升起，曼妙轻盈的傣族小阿妹的形象。

例 4:

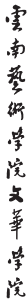
1. 月光啊 下面的 凤尾竹 哟，
3. 月光啊 下面的 凤尾竹 哟，

旋律中，前倚音的使用是很有特色的，这不仅增加了旋律的柔软度，把月光中婀娜多姿的小卜哨柔情蜜意的形象刻画得惟妙惟肖，同时旋律也展示了典型的傣族民歌的音乐特点。另外，对称词“哟”“哎”“啰”，作曲家进行了特别的装饰，甜蜜之感随之而发。

例 5:

竹楼里的好姑娘 光彩夺目像夜明珠，听啊
竹楼里的好姑娘 为谁敞开了窗户，哎 是
多么深情的葫芦笙 对你倾诉了心中的爱慕，
是农科站的小岩鹏 摘走这颗夜明珠，

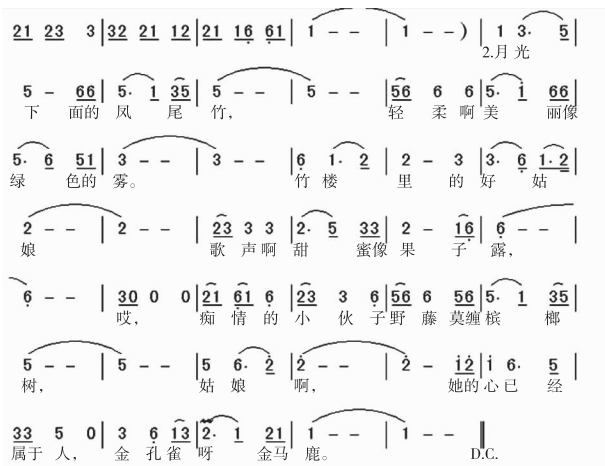
上述旋律中，旋律的特色一方面得益于装饰音的运用，另一方面也得益于个别有特色的“倒”音的使用。一般而言，旋律的起伏要符合歌词的四声关系，若不符合，则称为“倒音”。但一首歌曲若完全按照歌词的四声来谱曲的话，那么旋律走向可能会相对单一，因此，好的曲作者不仅要照顾好歌词的四声关系，同时也可在一些特殊位置用“倒音”来凸显歌曲的特色。这首歌曲中，也是有一些“倒音”现象的，这些“倒音”让歌曲魅力无穷。如上例中，“葫芦笙”一处，“葫”字本应为扬声，调值为 35 调，但这里作曲家却用了一个五度下跳音程，是典型的“倒音”，但从全曲来看，却未觉得

有何不妥之处，相反特色鲜明，很有傣族音乐的特点。

第二段是歌曲的高潮段，旋律较第一段有所对比，音区较高，没有使用第一段中的前倚音进行装饰，句末长音也未进行加花修饰，旋律因此显得更为高亢舒展。

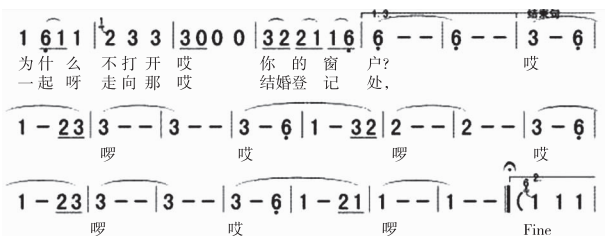
例 6:

第三段歌词与第一段歌词的旋律一致，当熟悉的主题旋律再次响起时，阿哥阿妹的浓情惬意又不觉浮现眼前。虽然总体上看，这三段歌词韵律相同，但曲作者却并未拘泥于歌词结构的限制，而是采取了对比式的三段体，第二段歌词采用对比旋律来写作，由此对比的第二段便增添了歌曲的情趣，同时用再现的第三段有效地统一了全曲，真正体现了变化与统一高度和谐之美。

另外值得一提的是歌曲的结束句，见例7：

例 7:

结束段音乐的最后一句“一起呀走向那哎结婚登记处”（现在流行的版本歌词改为“一起呀走向那哎绿色的雾中”）从调性的布局上看本应该结束

在主音 la 上，结束句却意外地结束在 duo 音上，引发了歌曲意味深长，耐人寻味之感。

另外，全曲中多次出现了这个五度下跳音程（suo—duo）或者（mi—la），这是旋律中的特色音程，这个音程实际是傣族民间音乐调式的提炼，由于傣族音乐中多采用五声音阶，主要以宫、角、徵三声为框架骨干，或者以羽、宫、角三声为框架骨干，旋律结束在宫、角或羽上。这首歌曲的旋律就是把这两种调式融合在一起，有时以宫、角、徵为骨干音，具有宫调式的特点，有时以羽、宫、角为骨干音，仿若音乐转到羽调式，如此做法极大地丰富了歌曲的表现力，让歌曲色彩丰富、委婉动听。

施光南先生是20世纪中国乐坛上一位成就斐然的作曲家。他的创作涉及声乐、器乐等多个领域，具有相当高的艺术水准。他的歌曲旋律优美流畅，时而感人肺腑，时而高亢激扬，时而温婉细腻，时而欢快喜悦，有的歌曲民族风味浓郁，有的歌曲彰显时代精神，在高雅中不失韵味，艺术性与通俗性并存，可谓“雅俗共赏”，深受广大人民群众的喜悦；他把民族音乐与时代歌曲有机地融合在一起，把民族音乐的韵味化为其音乐的语言，把西方创作技法有效地运用到中国民族声乐的创作中，他的创作思想，深刻地影响了一代又一代的作曲家们。

时代变迁，当人们都在拼命地求新、求异时，不要忘记音乐的本质是打动人、感染人；当我们在精心研习创作技法时，不要忘记锻造作为一名艺术家所应有的高贵品格。每一首美妙的曲子是作曲者灵魂的外显，是作曲者内心的真实写照，是作曲家生命质地的外化，当我们在研究施光南先生的作品，学习他特有的创作技法之时，也深刻地感受到了施光南先生作为一名作曲家，那份真诚与朴实的自然流露，正是这份真性情赋予了他的作品真情实感的人性体验。如果说真情实感是音乐所有的内核，那它更是我们每一位作曲家所应具备的高贵品格。

云南少数民族地区艺术教育情况的分析

红河学院音乐学院副院长 朱 杰*

【摘 要】在我国云南少数民族地区，随着改革开放的深入和民族经济的发展，艺术教育也取得很大进步和发展。本文从实地调研的情况入手，收集、整理了云南少数民族地区艺术教育的现状，并从云南少数民族艺术教育中发现了存在的一些问题，提出了一些针对性的思考和措施，以期抛砖引玉，让大家可以从中找到一条适宜云南少数民族地区艺术教育长效发展的道路。

【关键词】云南 民族地区 艺术教育 分析

云南少数民族艺术是中华文明的一个重要部分，是中华民族文化的一朵绚丽花朵。加强云南少数民族地区艺术教育，对于进一步增进民族之间情感和民族和睦、进一步促进民族团结进步具有十分重要的意义。艺术教育是全面推行素质教育的必然要求和重要途径、有效手段。云南少数民族地区的艺术教育不仅要培养和提升学生的综合素质，还要着重发扬和传承云南少数民族的多彩文化。加强云南少数民族地区艺术教育，将能为云南少数民族地区学生长远发展打下好的基础，对提升学生整体素质极为有利。本文从实地调研的情况入手，收集、整理了云南少数民族地区艺术教育的现状，并从云南少数民族艺术教育中发现了存在的一些问题，提出了一些针对性的思考和措施，以期抛砖引玉，让大家可以从中找到一条适宜云南少数民族地区艺术教育长效发展的道路。

一、云南少数民族地区艺术教育的现状

为准确深入掌握云南少数民族地区艺术教育的具体情况，笔者利用假期做了大量的实地走访调研。调研的方式主要是听取老师的课堂授课，观看

学生课外活动情况，与老师、学生座谈交流以及采取一些问卷的形式进行，从而从整体上对云南少数民族地区有了把握。从整体上说，近年来随着国家对民族文化的大力提倡和支持，云南少数民族地区艺术教育工作取得了长足的发展和进步，表现在对艺术教育的认识上更加重视，艺术教师的业务素质能力有进步，学生的学习教育的热情和积极性都有提升。特别是随着国家倡导的素质教育的大力开展，对云南少数民族地区艺术教育是一个很大的推动。虽然取得了积极成效，但从云南少数民族地区艺术教育的整体来看，还是基础比较薄弱，发展不够平衡，这中间有区域经济社会发展的不平衡，也有诸多历史的因素制约。在调研中，我们发现县与乡镇的中心校艺术课开课还较好，城市的学校开课情况比农村的学校开课好，高等院校中小学也有高年级的开课情况不如中小学的开课情况。特别是小学的艺术教育活动开展得比较丰富，内容到形式都极有特色。

在调研中，发现各地对艺术教育的认识还有不到位的地方，主要体现在一是没有把艺术教育课与文化课很好地结合，出现了割裂的现象。调研中发现大多数学校重视文化课，而一定程度上忽略了艺

* 朱杰系“陈劲松名师工作室”访问学者。

术教育课,他们对艺术课所具有的培养形象思维和美学思维的特点认识不够,在教学活动中就没有很好地发挥美术、音乐的学科特征,对学生进行形象化思维锻炼。二是艺术教学中发掘不够,应付的多,把艺术教学当作小儿科,看得简单,对寻找结合点、更好做好艺术教育与学生认知规律不足,探索得不够。三是重视不够,把艺术教学当作饭后甜点,或者直接等同于课外活动或一般的兴趣活动,只是学生活动工作的点缀,平时组织些节日期间的文艺演出增加些气氛而已,而没有把艺术课与文化课等同起来。四是对艺术教育的研究不够,不像语、数、外等学科那样同等重视研究,很多学校艺术课活动汇报表演、艺术教育的专业教育交流开展不够。

二、云南少数民族地区艺术教育存在的问题

(一) 艺术教育的内容与云南本土的特色文化展示有脱节

艺术教育的内容必须符合艺术审美需要展示的内涵,同时,需要紧密融合本土文化,才能获得更长久更强大的生命力。但在调研过程中,我们发现,很多教学活动所展示的艺术教育内容一定程度上脱离了云南本土文化的现实情况,与云南各少数民族在历史长河中所创造的民族艺术文化没有有效地融合。可以说,大多数的少数民族地区观察到的艺术与云南本土的民族民间艺术扯不上关系,另外我们从教学活动、课外文体活动、组织的一些文艺会演来看,民族性的特点也不够突出和强烈。一些艺术类的教师对民族艺术兴趣不高,学习民族民间艺术文化不积极,热情和投入的关注也不够,平时用功也不多。

(二) 艺术教育类的教材缺少本土特色

现行的中小学有关艺术类教材,虽然质量和理念上提高很大,但总体上仍没有脱离专业艺术教育的范围。大多数教材不能满足中小學生身心特点需

要。在授课内容上,老师想得多,而学生思考较少;知识容量追求全面系统,而对学生水平及需要考虑的不多;技能要求上也对少数民族地区学生实际需求情况考虑少,而能够适应艺术教育需要,蕴含当地民族文化艺术内容的一些教材就更少。少数民族地区艺术教育就需要针对现实情况,参考现有统编教材,更加注重发挥一些具有民族地方特色选修教材的辅导和教学作用。

(三) 审美教育和审美情趣激发不够

艺术教育的重点是对学生进行审美教育,让学生在艺术学习中领会自然和生活的美感,然而云南少数民族地区艺术教育对审美价值重视不够。当地的艺术教师在教学中普遍沿用传统的教学方式,老师怎么教,学生就怎么学,照学照画,这种艺术教学方式,在艺术设备不足,学生经济困难的少数民族地区,很难实现审美教育。在调研中,发现一些偏远的学校艺术类老师艺术素质不够,教学的方式手段不多,不能满足学生审美教育的需求。艺术教学既要注意符合一般教育规律、教学原则,又不能完全等同于一般的文化课教学。艺术教学是美的教学,是对心灵触动的教学,不能简单地照搬照抄文化课教学,只讲知识点,而更要注重触动学生对美的感受,提高审美意识。

(四) 艺术师资力量缺乏

在调研中,各市(州)教委和学校反映,师资的缺乏是制约各地民族艺术教育的一个重要因素,这些学校迫切需要进一步补充和提升艺术师资力量。师资力量的缺乏,很多又是历史和经济发展滞后造成的,许多艺术类毕业生不愿意来这些地区。来这些地区工作的艺术老师一般嫌工作和生活条件太差,职称待遇不好,老师来了也不愿长期留下来,有的打算跑到城区教学条件好的地方去,有的就是不安心教学。

这些问题的出现,原因是多方面的,其中最主要的是各地主管部门重视不够、投入不足,也有云南少数民族地区艺术师资力量薄弱、云南少数民族地区艺术教育师资培养培训能力不足、云南少数民

族地区高等和中职艺术教育专业设置过窄,培养目标与少数民族地区艺术需求还存在脱节等原因。一个现实就是素质教育口号喊得高,但到具体落实的时候,应试教育仍然为主导,云南少数民族地区的艺术教育管理及研究工作未有效列入学校领导重要工作日程。艺术教育经常被忽视,对素质教育深入不够,对更好地满足云南少数民族地区艺术需求,更好地利用当地文化资源开展艺术教育未形成共同的认识和统一的行动。这些问题是调研过程中经过深入思考而总结的,但由于调查时间和范围的限制,时间短、范围有限,深入教学第一线掌握的情况还不完全充分,可能存在不足之处,在今后的调研工作中还要进一步做好改进工作。

三、关于改进民族地区艺术教育的有效途径的思考

针对上述问题,为有效适应素质教育需求,切实解决艺术教育中存在的问题,提升艺术教育质量,笔者拟提出以下解决的思路和措施办法。

(一) 注重扬长避短,充分发挥本土艺术特色

在云南少数民族地区的艺术教育要注重充分运用当地少数民族艺术具有的本土资源优势,用最具区域和本土特质的艺术资源,来有效解决当地文化基础薄弱及教育设施落后的问题。要重视各民族民间艺术的传承发展,做好乡土艺术教材的编撰,特别要注重改进师范类相关教材有关艺术教育的相关内容。艺术或职业类院校要着重开设有关云南少数民族艺术类的课程。云南少数民族的各种文化艺术可谓丰富多彩,在中国又是民族最多的省份,这早已吸引了国内外广大专家的关注重视。但调研中发现各地实际对这重视不够,这也一定程度地影响了各类师范和中职艺术类学校的教学。在这一方面,怒江民族师范改编的课间操通过借鉴傈僳族民间舞蹈基本动作,以创新性融合民族舞蹈而得到很多学生的喜爱。而德宏州陇川民族小学在课堂教学和课外活动中,注重传授民间艺术的刺

绣、木雕、竹编、剪纸、泥塑,达到较好效果,获得了各级领导和各位家长的赞誉。

(二) 加强培训工作,建立有效、系统的培训体系

要加强艺术教育类老师的培训工作,特别是要加强对当地中小学校长的培训,增加有关艺术类教育、管理工作内容的培训,全面提升少数民族地区中小学校校长政策管理水平,让他们更加了解艺术教育管理,使他们更加重视民族本土的艺术文化,从而进一步激发和增强他们对发展少数民族地区艺术教育事业的使命感和责任感。同时,要积极举办艺术类培训,专兼职艺术教师都可以有机会参加,这就等于开辟了另外一条途径,而不是仅仅靠艺术院校的培养。培训可以提升专兼职艺术教师艺术素质能力,可以有效缓解云南少数民族地区艺术师资缺乏的问题。

(三) 少数民族地区艺术院校要结合实际加强培养本土艺术人才

要建立云南少数民族特色的艺术教育体系,高等艺术院校要注重培养乐于从事民族民间艺术教育的合格师资,并作为一项重要工作来抓。要积极采取措施,让更多的少数民族学生能学、乐学、学好。要注重丰富教学内容,特别是增加云南主体民族民间艺术文化知识和技能的培养。培养出来的艺术教育人才不仅仅要热爱民族民间艺术,怀有浓厚的民族情感,还要具有丰富的艺术知识和艺术技能。

(四) 加强艺术师资的待遇保障

各级教育部门和学校要在职称待遇方面对艺术师资一视同仁、一并重视,切实提升音乐、美术类教师在学校的地位,真正让他们发挥所长,得到有效保障,这也是落实素质教育方针要求的体现。

(五) 主管部门应重视加强艺术教育

有关教育主管部门要主动发挥职能,加强艺术教育类教学成果的集中展示和示范推动,总结推广艺术教育活动先进经验,让各级学校互相借鉴,共同提升。特别是省教委要积极发挥职能职责,应划

定支持少数民族地区艺术教育专门款项,专用于采购艺术教育的教学用具,提升各个地区艺术教育的基础设施条件,比如购置必要的美术教学教具(静物、石膏像、画架画板类画具)、手风琴等设备,也要着重为边远贫困地区的民族中小学购置纸张、颜料等消耗器材。省教委对艺术教育的专款购置中,钢琴、手风琴、电子琴等教学器材也应及时拨发各地,该配置的音乐器材一定要满足各地需要。

结 语

改革开放三十多年来,我国的经济建设迅速发展,在党的民族政策的指导下,云南少数民族地区艺术教育也有了长足的进步。进一步加强云南少数民族地区艺术教育工作,既要认识到云南少数民族文化资源的丰富多彩、绚丽多姿,又要认识到充分用好这些文化资源还有许多工作要做,特别是要转化为艺术教育活动,还需要广大艺术工作者孜孜不倦地付出热情和辛勤的汗水。同时,既要认识到云南少数民族地区艺术教育的需求很大,又要认识到云南少数民族地区艺术教育基础设施薄弱、文化基础设施设备缺乏的问题。这就需要清醒地认识云南少数民族艺术教育的重要作用,更好地结合云南少数民族艺术资源区域性和民族性的特征,结合云南少数民族地区艺术教育需求,积极创造创新,着力提升云南少数民族地区艺术教育人才培养能力,使云南的艺术教育充分体现云南少数民族地方区域性、本土化特色。

总之,伴随我国艺术教育的迅猛发展,国家对少数民族文化教育事业的重视,也让少数民族艺术教育成为文化教育的一个重点。本文在深入调研的基础上,主要描述了云南少数民族地区艺术教育的现状,指出了云南少数民族地区艺术教育存在的不足和问题。同时,在剖析现状和问题的基础上,提出了改进和加强云南少数民族地区艺术教育的对策和建议,主要是要引起教委和教育行政主管部门的重视,全面落实素质教育的要求,更加重视和发掘

云南本土民族的特质,结合学生需求,引进和培养、培训艺术教育专业能力出色的师资力量,健全艺术师资的培养体系,必将对云南少数民族地区艺术教育起到很大的促进和推动作用。

参考文献

- [1] 李集鸾,刘素英.民族民间艺人与少数民族地区中小学艺术教育[J].民族艺术研究,2000(S1).
- [2] 盛汝芬.边疆少数民族地区中小学综合艺术教育的困境与出路——基于云南省姚安县的调查[J].中国校外教育,2012(20).
- [3] 李桐,盛永红.云南省少数民族地区农村家庭受教育水平现状及对策——对云南省少数民族地区教育负担率的抽样调查分析报告[J].经济研究导刊,2008(11).
- [4] 贺良林,段鹏.边疆少数民族地区教育现状分析——以云南省金平苗族瑶族傣族自治县为例[J].涪陵师范学院学报,2007(02).
- [5] 赵亚伟.云南少数民族地区高校音乐教育中的本土音乐文化传承思考——以丽江师专艺术系音乐教育专业为例[J].科技信息,2012(04).

(下接第51页)

- [3] 王予霞.文化传承[M].福州:海风出版社,2004.
- [4] 蒋浩.苗族鼓舞的形成及其艺术特征[J].经纪人学报,2005(03).
- [5] 陆群.苗族跳鼓活动符号象征与功能阐释[J].经纪人学报,2006(01).
- [6] 石茂名.跨国界苗族(Hmong人)研究[D].中央民族大学,2004.
- [7] 庆凤,王一波.苗族“鼓舞”文化与苗族“鼓会制”社会[J].北京舞蹈学院学报,2009(01).
- [8] 王庆.谈一谈苗族舞蹈中节奏的运用[J].大众文艺,2009(08).
- [9] 王一波,陈廷亮,咏梅.浅析苗族鼓舞的起源和发展[J].北京舞蹈学院学报,2008(01).
- [10] 黄新宇.谈全球化时代民族文化遗产与保护理念[J].南宁师范高等专科学校学报,2005(03).

音乐教育的心理塑造功能

——基于教育心理学的视角

云南艺术学院文华学院音乐系副教授 王一川

【摘要】 音乐教育本质上是通过培养正确的审美意识和健康的心理素质促进人的全面发展，仅仅从音乐学的研究角度去探析音乐教育的心理塑造功能是远远不够的。当今多元化的社会现实要求我们从教育心理学维度去探析音乐教育的本质和功能，探析心理教育的重要方法，实现教育心理学与音乐教育二者的结合，且在教学过程中加以实践，是通向健康良好心理的有效途径。

【关键词】 教育心理学 音乐教育 心理塑造

音乐的产生不是偶然的，在展现人类智慧与才能的生产生活中，音乐成为人们生活不可或缺的一部分。随着生产力的发展，科学技术的突飞猛进，音乐的教育逐渐进入正轨，从自由化的民间音乐到民间音乐系统化再到集成化、专业化的当代音乐教育形式，这都是音乐教育发展的历程。音乐教育不仅是一门艺术，也是人们社会生活的重要部分，音乐社会化的实现离不开音乐教育的重要贡献。

一、音乐教育的本质和功能

（一）音乐教育的本质

在音乐发展以及人类教育发展的漫长历史过程中，音乐教育在形式和内容上都发生了很大改变。在这些变化中探寻音乐教育的本质，会发现这些表面上的变化掩盖不住音乐教育未曾改变的本质。音乐教育的本质归根结底是塑造人、培养人的艺术形式，它的终极目标永远指向人类全面而自由的发展，促进人类全方面素质的提高和进步。音乐教育通过审美教育、情感教育、心理教育等教育特点的渗透与融合，在追寻人类的进步中找到了音乐教育

的本质。

音乐教育本质上是通过音乐这种艺术形式促进人类素质的提高，在这些广泛多变的音乐形式中，最为引人关注的便是音乐教育的情感教育。情感教育中和了音乐教育的多种内涵，不管从审美、艺术、心理、社会等哪个角度来说，情感教育都是其不可缺少的一部分。音乐教育在培养人感知美、体验美、享受美的过程中，潜移默化地挖掘了人们的内心世界与外部世界的协调、统一，在塑造人类情感、培养人类健康心理、丰富人的内心世界、促进艺术与社会的融合等方面都有不可估量的作用。这便是情感教育所产生的结果，所以音乐教育本质上可以纳为情感教育之列。^①

（二）音乐教育的功能

音乐自产生之时就与人们的生产生活不可分割、密切相关，不管在物质层面还是精神层面，音乐都成为时下以及将来人们关注的话题。总的来说，音乐教育主要有以下功能：

1. 培养正确的审美意识

音乐教育历来被认为是创造美、欣赏美、传播美的方式之一，跳动的音符、动听的旋律、铿锵的

^① 张洪涛，张丽娟. 音乐学与教育心理学的架构——重读音乐教育心理学概论 [J]. 艺术研究，2008（02）.

节奏都是音乐的基本构成,音乐通过这些流动的元素才得以为人们所感知和理解。音乐教育充当了把音乐系统化、全面化、专业化地传授给学生和大众的角色,让人们通过音乐教育理解音乐的表象和内涵,从而提升自己的审美意识和审美水平。如果没有专业的音乐知识,仅凭自己有限的知识和感觉去评价和欣赏一段曲目,是触不到音乐的真正内涵的。音乐教育在促进人们审美水平提高方面承担着重要责任。

2. 促进良好心理素质的养成

音乐对人的心理素质的影响也不可小觑,在音乐的传播与接受过程中,人们的心理在潜移默化中受到音乐的影响,不同的音乐风格和音乐类型产生的影响不同。轻柔、舒缓的音乐和旋律使人内心趋于平静,扫却浮躁、纷扰的心思,而劲爆、热辣的音乐则让人充满活力和激情。反之,一些低沉、缓慢的音乐就会使人产生悲观、压抑、厌世的心情。从心理学和人的生理角度来讲,音乐通过旋律和节奏进入人的听觉器官,产生一定的冲击和碰撞,刺激人的情绪变化。因此学校大都会播放一些动听、欢快的曲子,来激发学生的学习积极性、培养学生积极乐观的心态;医院也会播放一些轻柔、舒缓的曲子调整病人的心态,促进病人的痊愈和康复。

3. 促进人的全面发展

纵观社会发展的进程,音乐作为一种艺术形式促进着人类社会的发展进步,对实现人的全面发展有重要作用。现在我国的教育体制逐步向素质教育类型转变,培养德智体美全面发展的学生,为我国社会主义事业的发展奠定丰厚的人力资源基础,音乐教育就承担了培养学生审美意识、促进社会心理素质健康发展、实现人的全面发展这一光荣使命,音乐教育不断与社会发展相结合,不仅实现了艺术社会化之路,而且整体上对促进人类自身素质的提高大有裨益。

二、从教育心理学角度看音乐在培养心理素质方面的作用

在音乐教育过程中,存在着一些心理学方面的问题,但音乐教育的心理学特征并不如专业的心理科学专业性、典型性强,从教育心理学的角度分析音乐教育的相关问题,以及挖掘音乐教育在培养人的健康心理方面的重要作用才是当前音乐教育工作的重点。

(一) 走向多元整合的心理教育

经过很长时间的研究和探析,心理科学的发展速度和规模都达到了相当高的程度,加之社会发展速度过快给人们带来学习、工作上的压力,使得心理问题和心理疾病的产生成为必然。因此心理教育在人类社会教育中的作用越来越突出。如今心理教育的发展趋势不是仅从心理学方面学习和研究的简单一元化学科,而是一门综合、全面的走向多元整合的教育科学。

21 世纪,全球化趋势已经进入到了人类社会发展的各个领域。经济成分多元化、利益主体多元化、社会思潮多元化、教育手段多元化等多元化事实的存在是当今科学技术和生产力飞速发展的结果,在多元的社会现实中把握社会主流发展方向和主流价值导向,是心理教育和音乐教育以及其他任何学科所必须把握和遵循的规则。因此,心理教育走向多元整合的趋势也是不可避免的。面对丰富生动的社会心理教育现象,仅从一个学科的角度,从一种科学的观察分析方法入手是远不能把握心理教育的全局的。一些学者只从自己本专业的知识结构和知识层次出发,对心理教育的研究和探索停留在本专业的狭小领域里,无法和社会心理现象相结合,只能主观臆断,阻碍心理教育的综合全面发展。^① 建构 21 世纪适应人类需求和社会发展要求的心理教育,必须立足于当前经济社会发展的现实,整合多种学科之间的关系,在哲学、社

① 崔景贵. 解读心理教育: 多学科的事业 [M]. 广州: 中山大学出版社, 2004.

会学、美学、音乐学、教育学等相关学科互相作用构成的教育体系中,寻找心理教育延伸和发展的手段和方法,多角度、多视野地探究心理教育的发展方向和发展归宿。

对于音乐教育来说,仅从音乐学的角度和视野求得音乐事业的蓬勃发展与持续作为,也是不可能的。作为在心理教育中发挥重要作用的音乐教育形式,寓教于乐地实现了心理教育的全面整合,同时心理教育的研究又促进音乐教育在教学过程中进行改革创新,激励音乐思维向着社会共同心理健康的目标扩散,同时促进音乐创作的针对性、有效性,也实现了心理学的多维发展。因此,音乐教育和心理教育的密切结合是促进人类全面发展这一最终目标实现的重要手段。

（二）音乐教育是培养心理素质的重要手段

在音乐教学过程中渗透心理效应的发挥,同时在心理教育过程中积极利用音乐的心理塑造和培养功能,是音乐教育心理学的中心主旨。因此,音乐教育在培养人的心理素质方面的主要优势体现在以下方面:

1. 音乐教育可以为人们所感知

音乐是一门流动的艺术,音乐教育也是一个运动发展的教育过程。音乐相比其他艺术手段,比如绘画、书法等形式具有抽象性和动态性的优势。绘画、书法等艺术形式生动直观,优美动听的音符、流畅的旋律则给予人的内心更多的想象空间。音高以及节奏等元素的共同组合,构成了音乐的完整旋律和风格,虽然人们看不到、摸不着,但是通过听觉器官传达给大脑的意识指令,人们同样能够感知到音乐的存在,而且这种存在方式更加回味无穷,更加持久有效。人类的意识、思维和主观能动性是感知、理解音乐的先决条件,回到音乐教育的目的上来也是实现人的全面发展。因此,音乐教育只有在被感知的基础上才能对人们的心理状态发生作用。

2. 音乐教育启迪人们心灵的方式多种多样

音乐虽然在视觉上无法触及,但对打开人们内

心世界、启迪人们的心灵和智慧有着无与伦比的优势。因为音乐通过听力的感知和无尽的想象进入人的内心世界,捕捉人的心理动态变化。音乐教育的方式多样化更加有效地促进了音乐的煽动性和共鸣性。音乐在歌唱、舞蹈、舞台剧等节目类型中的应用风格多变、类型多样,深受人们喜爱和追捧。音乐教育主要体现在音乐教学过程中,课堂教学与课外实践相结合,把音乐的内涵、本质向学生一一呈现,在对不同曲风、曲目的学习和研究中塑造健全的人格、提高个人的综合协调能力、培养健康向上的心态,构建崇高的个人理想和社会状态,这些都是人类健康心理的体现。当今科学技术的发展及信息化社会的到来,音乐教育的手段和方法更加先进,网络、多媒体等教学方法以及灵活多变的教学内容使得音乐教育更加符合时代潮流的发展,并对我国传统音乐中的有益因素音乐教育采取时代精神与民族精神相融合的教学方法,是音乐教育符合国人心理素质的现实土壤。

三、在教学中实现音乐教育与教育心理学的完美结合

（一）在音乐教学中注重情感与心理的塑造

音乐不单单是一门艺术科学,更多地在于渗入社会发展的进程之中,实现艺术社会化。在教育心理学上,音乐教育的核心在于培养、提高人的情感、心理机能,促进人之所以为社会人的合理性。在音乐教学中,实现情感教育和心理教育的内核要处理好几对关系:教师和学生、经验和现实、应试教育与素质教育、知识传授和能力培养等,这些都关系着音乐的深层内涵和情感载体的正确表达。在现代教学中,应该以学生为主,以学生素质的全面提高为核心,从应试教育向素质教育转变,从单一的教学模式向多元整合的教学方法转变,从经验式的灌输方法向学生的自主学习转变,从片面的知识传授向能力的全面提高转

变。^① 教师应该根据学生的特点和能力进行因材施教,把学生定位为课堂的主体,充分发挥学生的积极性,把音乐教育内化为学生自我成长与发展的动力机制,在挖掘学生对音乐的兴趣和审美观的基础上,联系社会非专业化音乐教育形式,实现音乐教育大众化。比如对原生态音乐等民间音乐艺术形式的整理和归档,广场音乐和舞蹈的充分利用,网络音乐的兴起和流行等都是音乐在社会中普及的重要形式,抛却他们的利弊不说,这些音乐形式对塑造个人和社会普遍心理都有一定的导向作用,我们应该取其精华、去其糟粕,利用音乐的有利元素开展积极健康的心理教育。

(二) 培养学生独立的创作思维

在音乐教学和音乐演奏过程中,经常会使用到“独立性”这个词,思想独立、创作独立、审美独立等都是对学生的音乐能力的综合概括。音乐教育在培养学生的心理素质方面要注重对学生独立思维和独立行为的培养,在不需要其他人引导、参与、帮助的前提下进行音乐创作和音乐欣赏,有利于养成学生独立自主、诚实守信的精神品格,同时也有助于提高个人统筹计划的综合协调能力,培养坚韧、乐观的健康心理。在教学过程中,教师要积极引导学生的发散思维,在丰富的教学方法中把握学生的兴趣和能力,积极开展课堂互动,让学生在音乐表演与鉴赏过程中增长音乐知识,对学生的进步进行鼓励和表扬,提高学生的自信心和自主性,利用现存的音乐知识进行独立分析和鉴赏。学生独立思维的发展是其进一步培养心理素质的重要过程,音乐的积极引导和对自我意识和心理的把握和调适是以后面对生活中的困难和挫折时迎难而上的有效方法。^②

(三) 改革音乐教学过程中的方法

把音乐教育与教育心理学二者结合起来应用于教学实践,是促进音乐教育与教育心理发展的最佳

途径。首先音乐教育要摒弃从前封闭式的教学方法,开放式的教学手段更有利于我国音乐教育吸收其他领域的资源,不仅从音乐领域外的知识领域,还要从国外以及民间音乐的集成发展中挖掘有效资源。同时深入把握学生即以人为本,引导学生自主思考、自主创作,这可以通过鼓励学生自创乐队、自制音乐器材等方法培养学生对音乐的兴趣和爱好,深入社会实践,通过参加大型音乐会、音乐剧等活动让学生从整体上把握音乐的内涵。在一定的音乐知识基础上对学生开展研究性教学,以发现的方式进行书本知识的学习,形成一种积极的、主动的、自主合作、独立探究的学习模式,促进学生的探究能力、创新精神、实践能力等全面提升。一方面学生在学习过程中发现问题,培养问题意识,并且独立思考如何解决问题;另一方面学生还要把所有的问题集结起来形成问题链,贯穿自己学习的全过程,在与老师和同学的交流中把这些问题的主线梳理清楚,从而达到思维和学习效果的双重提高。^③ 教学方法的改变离不开学生这个主体,在丰富多样的教学方法中教会学生尊重、分享、合作等意识,有效调整个人心理变化,保持健康良好的心态是他们面对复杂多变的社会现实的有力武器。

(下接第 18 页)

[7] [俄] 加拉茨卡亚著. 西欧音乐名作 [M]. 张洪模, 等, 译. 北京: 人民音乐出版社, 1955.

[8] 李应华著. 西方音乐史略 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1988.

[9] 亚子编著. 西欧作曲家肖像 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1993.

[10] 贺雄飞主编. 世界著名犹太人传奇 [M]. 北京: 经济管理出版社, 1996.

[11] 张式谷, 潘一飞编著. 西方钢琴音乐概论 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2006.

① 黄曼. 教育心理学的重构 [J]. 重庆与世界: 学术版, 2011 (28).

② [俄] 根纳季·齐平. 音乐活动心理学: 理论与实践 [M]. 焦东建, 董茉莉, 译. 北京: 中央音乐学院出版社, 2008.

③ 张元旦, 何敏. 研究性教学在音乐教育心理学教学过程中的运用 [J]. 江西教育学院学报, 2009 (30).