

音论 · 歌吟

——刘天学论文及歌曲创作选

刘天学 著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

作者简介

刘天学,1954年5月生,重庆市涪陵区人,重庆师范大学音乐学院教授、硕士生导师,教育部研究生学位论文评审专家。曾任涪陵师范学院音乐系主任,重庆师范大学音乐学院副院长,重庆市音乐家协会副主席等职。全国高校理论作曲学会理事,中国音乐家协会会员、中国指挥家学会会员、中国合唱指挥协会会员。

从事音乐创作、音乐理论教学和研究40余年,先后参加教育部“八五”人文社会科学重点课题研究,高师音乐专业课程教学大纲的拟订和系列教材的编写工作。主持完成了教育部“八五”“九五”高师艺术教育改革课题,世行贷款课题,省教委文科重点课题的研究。出版专著、教材12部,撰写发表学术论文50余篇,其中8篇获省部级奖。创作各类歌剧、歌曲、器乐曲作品300余部,其中15部获省部级奖。指挥歌剧、合唱演出500余场。于1993年、1996年两次荣获四川省政府高校优秀教学科研成果一等奖,2000年获重庆市政府高校优秀教学成果二等奖,1998年获全国高师优秀教学科研成果评比二等奖;1999年获得全国曾宪梓教育基金会优秀教师奖,2000年获得教育部全国艺术教育先进个人称号。

他序

吾识刘天学教授之初,其尚就读于西南师范学院音乐系主攻作曲技术理论。后吾辗转外地30年后重返西南大学,再见天学时方知他毕业后历职涪陵地区歌舞剧团,长江师范学院音乐系,重庆师范大学音乐学院,从事音乐创作和高师音乐教育40余年。他在长期悉心研究和不懈的艺术实践与教育工作中,取得了骄人业绩,收获了丰硕成果。今值其退休之际,他积历年对音乐艺术的感悟,对高师音乐教育改革探索的经验教训,对重庆地区民间音乐的调研体会,对部分创作的歌曲,精选之拟集成出书,嘱我为序,展读后颇有一些感触,拉杂写下,是以为序。

此书作为作者四十余年教研成果精华的集结,其内容大致紧跟了国家改革开放新时期的演进轨迹。特别引人注目的是他在基础音乐教育和高师音乐教育改革方面的研究思考,紧密结合了音乐教育实践在不断改革开放中的实际情况进行了翔实的思索和论述。由此在高师音乐教育的发展和研究生的培养方面提出了自己的独到见解和献策。他的探究虽始发于偏僻山区的初建高校,但由于他紧跟全国音乐教育改革的步伐,紧密结合当地本校的教育实践,扎根于地区民间音乐的调研,积极思考、勇于实践,因而能发乡土音乐教育改革实践之先声,为音乐教育事业的改革发展做出了有益贡献。因此获得了四川省、重庆市政府优秀教学成果奖,曾宪梓教育基金会优秀教师奖,教育部先进个人称号等殊荣,虽然不易,亦是名副其实。

作为一个音乐教育工作者,潜心研究和感悟音乐艺术,始终是一切工作的本分和起点,不精通于音乐艺术本体,何谈教育?何谈改革?在他的有关学术论文中,围绕音乐艺术这个主体,或论述文化对学习欣赏音乐艺术的重要性,或深刻地论述艺术的本质、功用以及文化影响,或细述欣赏音乐的重要性的方法,对青少年儿童的艺术教育提出了睿智看法和可行方法。由此体现出作者不忘初心、不遗余力地尽到了音乐教育者的责任和义务。

音乐教育既要务虚,更要务实,不能光纸上谈兵。一个好的艺术教育者,不光能说,还要能秀真本事。才能发洞烛之见,令人折服。因而天学教授虽长期处于教研岗位,也从未停止创作的脚步。创作各种不同题材的音乐作品300余部,并多次获得省市级奖。本书选编的12首声乐作品,题材丰富,内容新鲜,在借鉴西方经验中,始终扎根于民族性和地方色彩之特征。创作歌曲的旋律素材和构思灵感,多取材于当地民间音乐。特别突出中国长江流域的民间音乐风格,在盲目崇拜西洋和媚俗流行之风盛行乐坛的当下,能始终坚持乡土音乐创作原则确难能可贵。但也因此成就了他创作的个性特色。

虽然天学教授的本职工作是音乐教育,专业方向是作曲,民间音乐并非其专业强项。但耐人寻味的是,恰恰这并非专长的领域,却成为他艺术教育和创作的强大根基,成就了他的艺术人生。且观,无论其教育改革或音乐创作,无不奠基于民间音乐收集筛选梳理的成果,无不因此成就了他教学改革和音乐创作的水准特色。他积极借鉴继承优秀民间音乐的活动特色,一方面揭示了重庆民间音乐诸多特色品种的来龙去脉、音乐特色和文化内涵,另一方面还将研究的成果有机地、适时地融入音乐教育改革及音乐创作活动中。终铸造出他音乐教研工作的成果和特色。我特别注意,他在数十年来教育改革的举措中,最亮眼的和产生最大社会影响的成果,正始发于他长期坚持深入调研民间音乐并将之纳入到教育改革的活动中。这或许是从他文集中获得的一个最大感触和启示吧。

当然,若从更高要求来说,这部文集难免存在一些局限和瑕疵。在乡土音乐教材建设方面,还需要做出更系统而能付诸实践的方案;音乐教育改革的思路,不能仅限于当地本校,更应拓宽视野,而进行更精深的理论升华,使之上升到更普遍适用的层面,产生更广泛的影响和作用。这些或许应成为天学教授未来努力的方向罢。“老骥伏枥,志在千里”,希望天学教授以退休为新的起点,为中国音乐教育事业发展继续努力,做出新的贡献!

蒲亨强

2017年5月25日于北碚学府小区静庐

(蒲亨强系西南大学音乐学院教授,博士研究生导师;中国传统音乐学会常务理事,教育部研究生学位论文评审专家,国家社科基金评审专家。)

自序

光阴如梭,岁月荏苒,瞬间已过甲子之年。瞑目遐思,感慨万千,人生历程如梦如烟。在红旗下健康成长欢度童年,在不平凡“文革”中搏击波涛久经历练。有幸在改革开放大潮中奋斗事业,呕心沥血教书育人喜获桃李满园。壮哉,老而未衰得以身康体健,乐哉,扶枵奋蹄仍将余热奉献。

童年喜有聪明同伴,巧手制作笛箫弓弦,虽不知艺术为何物,但吹拉弹唱自娱其间,无忧顽童捉鱼摸虾,嬉戏欢歌快乐无限。少年时期混迹于宣传队、文工团,演唱“战地新歌”“样板戏”家常便饭。中学毕业即入职教师队伍,中小学教学成为园丁开端,文史政、数理化、音体美,“十八般武艺”样样教全。悉心备战课堂教学,努力做到孜孜不倦。深幸儿时生活在自由空间,让音乐成为我最好的伙伴;感谢不平凡的少年时代,让我在多彩的舞台得到锻炼;感谢五年的基础教育生涯,为我的艺术之路做好前期铺垫。

有幸就读西南师大音乐学院,得尝从事探究音乐艺术夙愿。乐理、视唱、声乐、钢琴,成为音乐学习的新知识,和声、复调、曲式、配器,成为研究音乐的新起点。感谢导师们的悉心栽培,感谢同窗们的竞相共勉,勤奋耕耘不辍,音符日日为伴,从此人生与音乐艺术结下不解之缘,自由翱翔于音乐艺术殿堂海洋蓝天。

值得称道的是就职歌舞剧团,作曲指挥获得艺术实践。歌曲、歌剧、器乐曲,配器、创作任编撰。陋室苦思冥想谱妙曲,台上激情奔放演新篇。感谢艺术熔炉将我锻炼,音乐技艺得以施展。

感谢长江师范学院的重托,委任我筹建音乐专业,开创自己从事高校音乐艺术教育的新纪元。创建专业历时三年,艺教改革尝尽苦甜。搞科研,为教育部艺术教育改革试点;撰陋文,探究教改成败经验教训不断。搞教学,编教材,文牍如山;管行政,促发展,杂务纷繁。历经千辛万苦,回报来得突然:两获四川省政府一等奖,次领重庆市政府二等衔;曾宪梓基金会优秀教师奖榜上留名,教育部艺术教育先进个人加戴光环,受之有愧,倍感汗颜。

跨世纪之际受聘重庆师范大学任教,组建音乐学院努力置身高起点,规划建设艺术大楼,宏大工程西部领先;教学评估繁复纷乱,先苦后甜优秀落版。人生落幕前夕,心地一片坦然:无愧党和国家培养,无愧恩师期许厚愿,无愧同事无私帮助,无愧亲友殷切期盼,不悔事业道路选择,不悔终身扎根校园,不悔历程千难万险,无怨无悔谈笑世间。顽强前行中把理想实现,超出儿时预期意足心安。

谢幕时,思绪万千浮想联翩,回首看,过眼云烟星星点点。拾起陈旧发黄论文手稿,抚摸逐渐霉变创作纸片,是束之高阁,是编选出版?反复思量,犹豫再三。心底有一个声音在不断催促呐喊:它应该与世人见面,也应该让世人研判。献丑公婆,何顾颜面!在不同时期文章里遴选,在不同题材作品中品鉴,虽然大多内容带着不同时期的印记,受历史前行洗礼局限而时过境迁,但能反映不懈奋斗的人生轨迹,可以获得辛勤耕耘之时光再现。时间、精力受限,缺点、错误难免。吾心最大意愿,期盼句号画圆。

目录

音论

一、民间音乐篇 /003

明珠深藏群山,难掩华光璀璨——研读綦江民间歌曲有感 /005

对秀山花灯灯调的浅析 /028

秀山花灯《祝贺调》浅析 /047

论乌江流域民间歌曲的表演形式与激情内涵 /063

三峡地区丧歌浅析 /071

二、音乐教育篇 /087

对贫困地区基础音乐教育的调研和对策 /088

进一步深化教育改革,努力提高高师音乐专业的教学质量 /095

高师音乐专业教学科研应加强科学系统化管理 /104

开发本地民间音乐资源,加强高师音乐专业教育地方特色的研究——对世行贷款课题的综述 /114

对中国高师音乐专业教育发展现状的反思 /121

论音乐课标理念下音乐师范生的培养 /128

中国音乐教育在21世纪改革发展面临的机遇和挑战 /139

培养音乐表演人才与音乐理论知识教学交融之刍议 /145

对音乐学研究生教育应加强宏观调控和指导 /151

对业余音乐教育的思考——以重庆市业余音乐教育现状为例解析 /158

三、闲聊杂谈篇 /165

学习和欣赏音乐艺术应具有相应的文化修养 /166

用心享受天籁之音——漫谈音乐欣赏 /176

艺术影响人生——漫谈艺术发展、艺术价值与艺术教育 /188

重庆市音乐创作亟待振新——重庆市音乐创作现状随想 /202

对青少年儿童的教育应与时代发展相适应 /209

歌吟

一、颂赞吟 /217

啊啊,我的母亲 峻松词 刘天学曲 /219

长江赞美诗 峻松词 刘天学曲 /225

啊,中国(男中音独唱) 曾泉星词 刘天学曲 /232

二、乡情吟 /239

三峡人 春秋词 刘天学曲 /240

砍篙竿 陈曦震词 刘天学曲 /248

水乡的雾 卢咏春、戴晓权词 刘天学曲 /254

三、浓情吟 /259

白发 陈言煊词 刘天学曲 /260

挡不住的青春(花腔女高音独唱) 汪国真词 刘天学曲 /265

今日落叶得归根(男中音独唱) 金贵光词 刘天学曲 /273

四、和音吟 /277

竹乡娃娃爱竹林(无伴奏合唱) 杨丹霞词 刘天学曲 /278

采茶山歌(女声小合唱) 王寅明词 刘天学曲 /290

我爱乌江山和水(领唱、合唱) 蒲国树词 刘天学曲 /298

致谢 /320

音论

一、民间音乐篇

明珠深藏群山，难掩华光璀璨

——研读綦江民间歌曲有感

摘要:重庆市綦江区特殊的山地环境孕育了优秀而丰富的民间艺术,其中民间歌曲不失为一朵艺术奇葩。以高腔山歌、榨油号子为代表的民间歌曲内容丰富多样,内涵深邃富于哲理;音乐曲调婉转流畅特色鲜明。在科技迅猛发展,经济腾飞的时代,和其他国家非物质文化遗产一样,綦江民间歌曲承继维艰。这颗熠熠生辉的明珠理应横空出世大放异彩,让世人分享她璀璨发光的美丽。

关键词:綦江民歌;丰富内涵;鲜明特色;传承发展

重庆市綦江区位于四川盆地和云贵高原结合部,重庆主城向南70余公里。全区群山巍峨,沟壑纵横,峡谷幽深,森林茂密,江河争流,田坝星布,风光旖旎,这诗画般仙境,不失为人类宜居之地。几千年人类在这特殊的地理环境中繁衍生存,在生产劳动、生活中孕育了灿烂的文化。綦江的民间音乐就像一颗颗闪亮的明珠,在綦江大山里熠熠生辉。质朴豪放特色鲜明的民间歌曲成了綦江人民世代代不可或缺的精神食粮,真实地反映着綦江人民世代的生产劳动生活、民风民俗文化以及丰富而朴实的思想感情。本文就綦江民歌三大类(山歌、号子、小调)遴选其精要谈谈研读所感。

由于綦江全区地貌以山地为主,山歌成为数量最大、变化最多、内容最丰富且最具特色的民间歌曲。特别是綦江的高腔山歌,旋律高亢、明亮、悠扬,并且在速度较为自由、拍子多变化中抒发农耕山民的各种思想感情。

谱例 1

手提锄把闪悠悠

高亢、自由地

你手提锄把闪悠悠(哎) 悠(哟咳哎) 问起你(哟 哦)

5 苦命(哟) (地)那时丢(啊) (我)那年(喂) 那月(地)

9 来丢的下(哟) 十七八岁嫩冬冬闪悠悠的娇哎 (哟衣哟哦哎)

13 (衣那啰乃啰) (那)阎王(们哟哎) 又把(哎)

16 地) 簿子(的 哎) 勾(啊)

根据民歌收集记谱看,这首歌虽然全曲音域只有6度(包括结束时低音装饰音mi共8度),但整体歌曲的演唱行腔都在小字2组与小字3组 c^3 之间,不愧为高腔。速度自由而且节奏变化多,加上装饰音的修饰风格鲜明,没有长期地锻炼和具备一定的演唱技巧是很难唱好这首歌曲的。这首歌从内容上充分体现出生活在旧社会在这里生活的农民的艰辛和单身汉对“娇”的思念之情,如歌词“问起你苦命哪时丢”“哪年哪月来丢下”“阎王又把簿子勾”所示日子苦,相思更苦也。

在碁江高腔山歌中爱情同样是永恒的主题。

谱例 2

太阳落坡背黄

较自由

太阳落坡(才)坡背(地) 黄(哦喂) 坡背(哟地)

5 较自由
后太阳落坡(才)坡背(地)黄(哦喂) 坡背(哟地)

9 塘儿(哎才)不装(哎) 水(哟哎) 情哥哥(呃) (呀地)

这首山歌用借喻的方法,“塘儿不装水”“好个小娇你误郎”,表达了对自己心爱姑娘的爱慕之情,同时也表现出没能跟姑娘成功“牵手”而无可奈何的心境。歌曲以“太阳落坡”为背景,音乐旋律高昂、带着苍凉的情绪。

谱例 3

千板船儿下碁江

自由地

千板(喽) 船儿(哟) 下碁(哟) 江(哦) 半头(哦) 萝卜(哦)

半头 姜(哦) 萝卜没得姜辣(她) 口(啊) 家花没得野花(喽) 香(哦)

家花不香年年(喽) 在, 野花香来(嘛) 不久(哦) 长(哦)

这首高腔山歌劝导人们婚姻和睦,夫妻一定要相亲相爱,做丈夫的不能在外见女人就“花心”,不要轻信“家花没有野花香”,常言道“家花不香年年在,野花香来不久长”。歌曲语言简单朴实,旋律口语化,却深深蕴含着家庭幸福必须靠稳定的婚姻生活才能获得的哲理。

难能可贵的是高腔山歌随着历史的变迁而发展,在不断丰富和翻新民歌内容的同时,也在不断地反应人民生活的变化。

谱例 4

山上有宝是银行

自由地

(甲) 你 山上有宝是银(嘞) 行(嘞) (啊) 山上(啊)

平川(喽 哦)(乙) 是粮(呃) 仓(呃) 公社(也) (咳)

9
又添(啰) (丙)(哦 吹) 金翅(呃) 膀(呃) 同志们儿(嘞)

13
(合)(咳 尾儿 嘞) (甲)啊 生活(咗) 越过(咗)

17
(合)咗 (甲)越 富(咗) (合)强(哦 呃) (哦 吹)

不难看出这首山歌是新中国成立后,世世代代生活在贫困山区的人们当家做了主人,在共产党领导下,开荒种地,过上了吃穿不愁的好日子,“生活越过越富强”的反映。歌曲速度自由,拍子变化频繁,表现了在新社会幸福生活的人民情不自禁敞开怀,抒发愉悦的思想情感。

从几首綦江高腔山歌可以看出其内容朴实简单,真实地反映了山民们的生活观、爱情观、婚姻观。高腔山歌的音域不宽,但高亢而明亮,旋律流畅婉转而不失质朴豪放。无论是从音乐的艺术性,还是演唱的技巧性来说都是最具特色的民间歌曲,极具綦江民间歌曲的特色。

綦江另一类山歌中的平腔山歌,与高腔山歌在音乐的风格上基本一致,只是在演唱行腔时将音区下降了3~4度(一般音域为小字1组g¹,小字2组e²),情感的表现与高腔山歌比较,显得相对婉转柔和一些。平腔山歌绝大部分内容表现爱情、婚姻较为内在的思想情感。

谱例5

太阳落坡滚绣球

太阳落坡滚绣(哎) 球(哦 哟)你那 反眼的往娇哦

4
留(啊) 不留(哦) 你 心想(哦) 留(哦)郎 (咗) 歇一(咗)

7
夜 (哥 哎 哎) 那 背(哎) 灯草(哦)

这首山歌是典型的爱情歌曲,描述了一对男女青年在热恋中,多么想在一起说话,吃顿饭,但“小娇”家贫困如洗,觉得是“一背灯草二背油”没有请客的饭菜,二是在深受封建礼教思想束缚的社会中,自由恋爱犹如水中月。男方在对象家歇一夜,吃顿饭是不可能的,这将会受到众口舆论讨伐。“心想留郎吃顿饭,米筛关门眼睛多”,这是多么无奈!旋律婉转,表达了女方内心复杂的思想情感。

谱例6

隔河望见豆叶青

中速

5
划 (呀) 起龙船嘛喂喂 讨年(那个)庚。(啰 奴喜欢)(哟 喂
免(哟)得为郎嘛喂喂 打单(那个)身。
划(呀)起龙船嘛喂喂 讨年(那个)郎。
免(哟)得奴家嘛喂喂 守空(那个)房。

10
么 嫂一个嫂 搁不到一斤 嘞 把奴一个消 消)

13
(摇两摇外 好不妖嘞 小 郎的小啊 摇两摇)

在半封建半殖民的社会里,婚姻讲究门当户对,特别注重男女双方的生庚八字与属相必须相合,否则,婚姻不会长久,得不到幸福。“年庚讨给我”,年庚和则“年郎讨给我”,年庚不和只有“奴家守空房”了。全曲多用同音进行和一字一音演唱方式,表达直白。