

基于文化传承的
四川地方音乐课程

资源开发研究

主 编 李萍

副主编 颜克 孟辉

四川文艺出版社

基于文化传承的
四川地方音乐课程
资源开发研究

主 编 李萍
副主编 颜克 孟辉

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发研究 /
李萍主编; 颜克, 孟辉编. —成都: 四川文艺出版社,
2021. 2

ISBN 978-7-5411-5855-1

I. ①基… II. ①李… ②颜… ③孟… III. ①地方音
乐—音乐教育—四川—教学研究—中小学 IV.
①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 226030 号

JIYU WENHUA CHUANCHENG DE SICHUAN DIFANG YINYUE KECHENG ZIYUAN KAIFA YANJIU

基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发研究

李萍 主编 颜克 孟辉 副主编

出品人 张庆宁
责任编辑 陈慧灵 侯晓楠
责任校对 段敏
封面设计 赵海月
版式设计 史小燕
责任印制 喻辉

出版发行 四川文艺出版社 (成都市槐树街 2 号)
网 址 www.scwys.com
电 话 028-86259287 (发行部) 028-86259303 (编辑部)
传 真 028-86259306

邮购地址 成都市槐树街 2 号四川文艺出版社邮购部 610031
排 版 四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷 成都勤德印务有限公司
成品尺寸 160 mm×239 mm 开 本 16 开
印 张 9.75 字 数 150 千字
版 次 2021 年 2 月第一版 印 次 2021 年 2 月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5411-5855-1
定 价 48.00 元

版权所有·侵权必究。如有质量问题, 请与出版社联系更换。028-86259301

《基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发研究》

编委会

主 编

李 萍

副主编

颜 克 孟 辉

策 划

李 萍 何 慧

统 筹

颜 克 孟 辉 廖秋洁

参编人员

(按姓氏笔画排序)

马 玥 朱泽琳 李 萍 陈 双

陈 军 陈 纓 张姣梦 孟 辉

黄 梅 龚 迅 颜 克

前 言

在我国新时期政治、经济社会发展中，文化—教育日益受到全社会重视。教育体制改革、民族文化遗产与创新，是每一个教育工作者肩负的时代使命。如何在学校教育中，培育和增强新一代中国公民的民族意识，完善民族文化教学体系构建，牢固树立中国人的文化自信，是中国特色社会主义教育体制革新进程中面临的重要任务。这部论著，就是从教育体制改革创新的目标愿景出发，立足四川地方音乐文化根基，以四川省和成都市优秀中小学音乐教师为主力，围绕具有四川地域特色音乐文化母语教学体系建设的重大课题，组建研究团队，历时数年，潜心开展教学研究。这部极富探索精神、内容厚重的《基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发研究》著作，即为这一重大课题教学研究与理论升华的结晶。

这部论著由五个篇章组成：

第一章是巴蜀音乐文化的寻根溯源。以独具风采的资料，向世人展开一幅巴山蜀水的秀美画卷，彰显四川地区地广物博，从形、色、乐、韵等方面，展现四川人杰地灵的风土人情，充溢着独特的人间烟火味，勾勒四川音乐文化资源无比丰富多样的风貌。并从民族文化遗产的理论高度，对特定地域音乐课程资源开发进行论证，剖析四川地方课程资源开发的有利条件和良好基础，对地方音乐文化教学资源成分进行准确定位，使四川地方音乐文化资源的课程开发研究，在材料撷取和结构逻辑上清晰合理。

第二章是基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发价值研究。分别

从民族音乐文化传承、地方性教育教学、人的培养与发展三个角度展开论述，深入解析本书的丰富内涵，探究和梳理本书主要论点的教育—文化价值。

第三章为现状调研。阐述四川地方音乐课程资源开发现状，对调查案例、教学实况和美育教学成果做数据分析，并就现行地方音乐文化特色教学状况进行有一定深度的解剖，指出尚存的不足，明确进一步教学研究的努力方向。

第四章为教学策略探究与资源库建设。此专题是四川近年来对“地方性音乐文化课程资源开发”研究的重要成果，是对这一课题研究在思维理念和实施方法手段的总结。其中，对可行性和有效性教学策略理论的提炼，不仅凝聚了研究团队成员在教学实践中长期摸索、不断总结出的个体经验，也蕴涵了四川省广大中小学音乐教师的集体智慧。

第五章是课题重要成果汇报。分别从教学教材、教学体系、教学理念三个方面，展示四川省地方音乐文化课程资源开发研究多年以来的创新性研究成果。包括：

1. 经过搜集整理、筛选编写，并实际应用于各中小学课堂的《川腔蜀韵》地方教材，将四川地区各主要艺术形式有代表性的民族音乐作品尽收其中，按照学生不同年龄段身心发展和学习认知规律，进行分册、分板块、分层次编排，极具教学的操作性。

2. 《川剧、四川曲艺融入学校艺术教育的策略体系》，梳理了地方音乐文化传承在学校教育中开展的具体模式，从课题化研究、系统化构建、课程化开发、体验化育人、常态化实施五方面入手，进行教学策略体系探索，凸显学校美育的时代和文化特征。

3. 《以审美为核心的四川童谣聚合式教学研究》，试图在教学中革新传承民族音乐文化研究的思维理念，首次在中小学音乐课程中提出“聚合”教学理论，并在实践中探索有效开展“聚合”教学的方式方法，探寻科学的“聚合”教学形态，努力在教学中体现“以美育人、以文化人”的教育宗旨。

在本书出版之际，应该特别鸣谢长期在基层学校辛勤耕耘而默默奉献

的广大音乐教师和美育工作者。你们对民族文化教学资源开发的丰富教学实践和多方面探索，为本课题提供了大量有价值的教学案例和优选资料。要特别感谢坚持参与本课题研究并率先将研究成果付诸教学实践的一线教师团队。这支阵容强大、勇于创新，又“特别能战斗”的高水平教学研究团队，每位成员除高质量完成繁重的日常教学任务外，深受国家“坚定文化自信”理念感召，多年来在四川地方音乐课程资源开发的课题研究中，做出了具有开创性价值的贡献。同时要感谢与这支团队融为一体、共同攻关的各级音乐教育研究员和各方面专家学者，不仅为课题研究做学术引领，并对这部著作的面世，起到策划、统筹、协调、整合的作用。

本书呈现的成果，只是在区域性音乐课程资源开发进程中迈出的一小步，定有不少尚需完善之处。愿全国各地不同岗位的音乐教育工作者，集合在弘扬中华优秀传统文化的时代大旗下，凝聚共识，形成合力，朝着推进“构建中国文化特色音乐教育体系”的宏伟目标，一步一步奋力向前！

（**王安国** 音乐理论家、音乐教育家、首都师范大学二级教授、博士生导师、教育部艺术教育委员会常务委员、国家义务教育及普通高中音乐课程标准研制、修订组组长、教育部音乐教材审查委员、中央音乐学院专取研究院、上海音乐学院、北京师范大学、厦门大学客座教授、中国音乐教育杂志主编）

编者的话

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，这是华夏文明在几千年的历史征途中饱经风霜，一路风雨飘摇，却仍旧迸发着鲜活生命力的关键所在。正是这样锲而不舍探寻真理的坚定信念，才使中华文明镌刻于人类文明史的每一个里程碑上。中华文化能够源远流长、传古诉今的另一个重要因素在于其处于任何一种社会形态下都具有极强的实用性与融通性。习总书记曾经表示：“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。”^① 在中国特色社会主义建设中，民族文化仍是我国社会制度建设和发展的一条有力依据。

礼乐文明是中华民族文化的重要内涵，礼寓于乐，乐居于首。民族音乐艺术的绚烂纷繁彰显了民族文化的深度和广度。我国音乐艺术的恢宏景观是由诸多地方性音乐艺术共同建构的。欲立于礼乐之上发扬国风、宣扬民族之气派，则承于教育。地方音乐课程资源是中华母语教育体系构建的必要前提，是现代化中国特色社会主义教育的先行力量。

自“学堂乐歌”以来的百年，我国音乐教育打破闭关锁国的井观，中学为体、西学为用，开拓艺术教育的国际视野，积极开展艺术教育的创新与实践。但在“求索”的过程中，一定程度上缺乏严谨的思考，存在过度西化的现象，将中国音乐教育理论话语构建在西方音乐教育理论基础之上，导致中华民族传统音乐和音乐教育理论话语被弱化，中国传统音乐文

^① 2014年10月习近平总书记在主持召开文艺工作座谈会上的讲话。

化的校园传承体系不够完善，地方性音乐知识话语趋于被边缘化。在探索中华母语教育体系的过程中，不断试误、追寻真理，总结以往的音乐教育经验，以地方音乐教育资源的开发和地方音乐课程体系建设作为传承中华优秀传统文化的有效途径。

四川地方音乐课程资源的开发，挖掘、筛选本土音乐文化，继承与优化地域性音乐文化基因，完善家乡音乐文化教育体系建设，丰富学生对本土音乐艺术的体验与认知，强化母语文化和音乐艺术的认同感、归属感、自豪感。探索当代中国音乐教育话语体系构建，对音乐教育的改革与发展有着重要的意义。

李 萍

目 录

第一章 基于文化传承的四川地方音乐课程资源概况	1
第一节 四川地方音乐资源概述	2
第二节 四川地方音乐资源融入课程的哲学基础	13
第三节 四川地方音乐课程资源开发政策背景及现状举要	17
第四节 四川地方音乐课程资源成分	25
第二章 基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发价值	30
第一节 四川地方音乐课程资源开发的历史文化传承价值	30
第二节 四川地方音乐课程资源开发的课程价值	32
第三节 四川地方音乐课程资源开发的育人价值	34
第三章 基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发现状调研	41
第一节 调研背景及工具	41
第二节 问卷设计及意图	44
第三节 数据分析及问题	49
第四节 存在的问题与建议	75

第四章 基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发原则及资源库建设	
.....	79
第一节 四川地方音乐课程资源开发原则	79
第二节 四川地方音乐课程资源库建设	86
第三节 四川地方音乐课程实施策略研究	92
第五章 基于文化传承的四川地方音乐课程资源开发成果	99
第一节 四川地方音乐课程资源教学用书开发	
——《川腔蜀韵》教学丛书分析及建议	99
第二节 四川地方音乐课程资源课程体系建构	
——川剧、四川曲艺融入学校艺术教育的策略体系	118
第三节 四川地方音乐课程资源教学模式探究	
——以审美为核心的四川童谣聚合式教学研究	128

基于文化传承的四川地方音乐课程资源概况

四川历史悠久，地大物博，曾建巴国、蜀国，享有“天府之国”的美誉，古蜀国诞生了“三星堆”和“金沙”文明，从秦汉到近代，汉赋、唐诗、宋词、巴学、蜀学、道教等文化领域，文化巨匠辈出。巴蜀乃茶马古道、西南丝绸之路的起点，是藏羌彝经济、文化、艺术走廊的中心区域，川内多民族文化融合，拥有丰富的文化遗产。清康熙年间的“湖广填四川”，大量移民带来的各地文化与四川本地的文化融合，产生了众多的艺术形式。丰富多彩的民间传统音乐艺术是四川地方音乐课程资源不可或缺的重要组成部分，是“本土化”音乐的主要表现形式。传承过程主要依靠口传心授，因其所具有的地域色彩，在历史的发展演变中保留了相对稳定的形态，是极具特色的民族民间音乐品种。四川地方音乐主要是以非物质文化的形态存在，包含了民间戏剧、民间曲艺、民间器乐、民歌、舞蹈等表现形式，体现了生活于此地的人民美好的生活愿望、积极乐观的处世态度、豁达幽默的人格魅力；记录描绘了俊俏剑南、秀丽青城、缤纷九寨、静谧羌寨、质朴锦官城……鲜明的地方性艺术风格，别具一格的艺术审美价值蕴藏其中。

除此之外，突出四川地域性人文风格的音乐教育体系、艺术教学模式、音乐教师自身综合素养和民族教学思维以及具有地域特色的校园文化建设等诸多方面亦是四川地方音乐课程开发中的可贵资源。地方性民族音

乐教育实践支持着音乐课程体系理论的科学性与有效性，是实现传承本土文化的主要途径。在本土化语境内用自己的方式开展音乐教学；用家乡话讲好自己的故事；用本土音韵传唱传统民间音乐的华丽乐章。突出地域文化独特性和教学创新，形成并发展出适应时代背景的音乐教育程式，彰显四川文化的融创精神。

第一节 四川地方音乐资源概述

一、非物质文化遗产视角下的四川地方音乐资源

中国文化遗产蕴含着中华民族特有的精神世界、价值判断、思维认知，体现着中华民族的生命力、想象力、创造力。从 2006 年国务院第一批国家级音乐舞蹈类非物质文化遗产（以下简称非遗）名录公布以来，目前四川省的国家级以上音乐类非物质文化遗产的类别包括：传统音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺等。据统计，四川省音乐类非遗国家以上的项目目前有：世界级非遗 1 项；国家级非遗传统音乐 68 项；国家级非遗传统舞蹈 49 项；国家级非遗传统戏剧 16 项；国家级非遗传统曲艺 13 项；国家级非遗杂技与技艺 16 项；此外，四川省级、市级、县级音乐非遗项目数不胜数。四川多民族、多文化地域色彩形成的丰富音乐资源，是名副其实的文化大省。

（一）传统戏剧

四川省国家级非遗传统戏剧项目 16 项，代表性的有川剧（四川省），灯戏（川北灯戏）；藏戏（藏族地区的德格格萨尔藏戏、巴塘藏戏、色达藏戏）；皮影戏（四川皮影戏）；木偶戏（川北大木偶戏、中型杖头木偶戏）。

1. 川剧

清末时称为“川戏”，后称为“川剧”，主要流行于四川的汉族地区。声腔艺术有五种：昆、高、胡、弹、灯；行当有五种：生、旦、净、末、丑。川剧的声腔中尤其以高腔部分的剧目最丰富，是川剧中最具代表性的艺术特色。川剧音乐囊括吸收了全国戏曲各大声腔体系的营养，博采众长，兼收并蓄，与四川的地方语言、声韵、音乐融汇结合，衍变成形式多样、曲牌丰富、结构严谨、风格迥异的中国地方代表性戏曲音乐。川剧在发展过程中，因方言及音乐风格的不同，分为五个流派：“资阳河”派、“川北河”派、“泸州河”派、“下川东”派、“川西坝”派。川剧的音乐特点在于唱腔、帮腔、锣鼓三者的高度结合。代表人物有：阳友鹤、陈书舫、廖静秋、竞华、许倩云等。

2. 皮影戏

四川皮影又俗称“灯影戏”，所演剧目除历史、神话、传说外，多为谐剧。影人造型多仿川剧，具有夸张、滑稽的特点，脸谱服饰极具四川地方特色，大多具有汉魏石刻简约纯朴的古韵，影人形制多以直线造型，刻工精细，形体高约 30 厘米，以牛皮制成。

3. 木偶戏

四川木偶戏的服饰、音乐、唱腔脱胎于川剧，很多川剧名角早年也是唱木偶戏出身，一些著名的川剧剧本最早也是为了木偶戏演出而编撰的。由于木偶制作精良、形象多样，富有个性，演出时演员的做功又娴熟精湛，唱腔流畅悦耳（用假音不用本音），所以木偶戏得到群众喜爱。在民国初年至民国十余年间，四川木偶戏达到极盛时期，全省有 46 个县市均有木偶戏演出。

（二）传统曲艺

曲艺是中华民族各种说唱艺术的统称，四川民间说唱艺术其起源可追

溯到汉代以前。1957年在四川地区出土了东汉说唱俑，据考其击鼓说书，喜形于色的神态，证实说唱艺术在东汉时期已经盛行于四川。清代，湖广填四川大量移民带来的各地说唱、民歌、小调与四川民间说唱艺术相融合，在语言、曲调、题材等方面得到进一步发展，形成了表演形式多样，又有浓厚的四川乡土气息的四川说唱样式。在四川城乡的茶馆、酒馆、书场等公共娱乐场所，随处都可以欣赏到曲艺艺人的说唱表演。清嘉庆年间的《锦城竹枝词》中“清唱扬琴赛出名，新年杂耍遍蓉城。淮书一阵莲花落，都爱廖儿哭五更”，生动描写了当时成都的曲艺发展盛况。

民国时期，四川的说唱形式仍很流行，街头巷尾、堂会、茶馆、酒肆、旅店栈房等都有曲艺艺人的活动身影。20世纪三四十年代，城市里还出现了曲艺书场。如成都的“芙蓉亭”“锦江茶楼”等都是有名的曲艺演出场地，成都曲艺界涌现了李德才的扬琴、贾树三的竹琴、曾炳昆的相书和李月秋的清音，被誉为四川曲艺界的“四绝”。

四川省非遗传统曲艺国家级项目 13 项。

1. 四川清音

四川清音是四川曲艺代表性曲种之一，2008年入选国家级非物质文化遗产名录。最初因伴奏乐器而被称为“唱月琴”“唱琵琶”，或称为“唱小曲”“唱小调”等，明末清初时已有书目400余个，并在四川广为流传。20世纪30年代成都、重庆相继出现以“清音”命名的艺人行会组织，50年代初该曲种遂以“四川清音”命名。四川清音的传统表演为坐唱形式，以一人自操乐器演唱为主，也有多人各操乐器演唱的形式。演出场地以书场（茶馆）为主。20世纪50年代因李月秋在国际声乐比赛以东方民歌组别参赛获得金奖，带动四川清音获得极大的发展。李月秋等人改坐唱为站唱，有对唱、合唱或表演唱等表演形式，同时整理传统曲目，创作新曲目，并进入剧场演出。李月秋创立了四川清音的特色唱腔“哈哈腔”，运用“弹舌音”等特殊润腔手法，创立了四川清音清新、活泼的表演风格。

2. 四川扬琴

四川扬琴是四川曲艺代表性曲种之一，早期称洋琴，后改称为扬琴。因以扬琴为主要伴奏乐器而得名，是国家级非物质文化遗产代表作之一。

清乾隆年间，四川已见有以扬琴伴奏为主要伴奏乐器的说唱表演。主要流行于成都、重庆等城市和四川的其他汉族地区。传统表演方式为坐唱，七人或五人各操乐器，主要伴奏乐器有扬琴、京胡、三弦、碗碗琴、鼓板，合称“五方”，其中扬琴居中为主奏乐器。四川扬琴根据需要还可使用二胡、怀鼓、笛子、高胡、阮、大提琴等乐器。角色行当与川剧一样分生、旦、净、末、丑、杂等，但为不化妆的坐唱。唱腔分男女腔，旦角时有男性反串，旦角中的小旦有特殊的润腔手法“哈哈腔”“懒弯弯”等。唱腔分板腔体和联曲体，另有七支专用于器乐演奏的器乐曲牌。传统曲目400余段，多取材于历史故事、古典名著、民间传说等。根据区域特色，分“省调”和“州调”两大流派。

3. 金钱板

金钱板是四川曲艺代表性曲种之一，是国家级非物质文化遗产代表作。因其中两块竹板上嵌有古铜钱而名为金钱板，是以一人敲击三块竹板说唱故事的传统艺术表现形式，清代末年已在四川民间流行，至今已有百年历史。曾有“打连三”之称谓，音调简单，说多唱少，人称“老调”。金钱板的唱腔有《红衲袄》《江头桂》等八支基本曲牌；《一字》《二流》等五种基本版式变化。以一人清唱为主，偶有对唱、群唱形式。唱腔具有说唱性强，节奏明快，旋律流畅自由等特点。其曲目丰富，唱词通俗易懂。以说唱民间传说和历史故事居多。

4. 四川竹琴

四川竹琴最早见于明末清初，是道情的一种，道士“道情”化缘可追溯到唐代。表演者手持渔鼓、筒板，自行击节伴奏说唱故事。故又称“渔鼓道琴”“道筒”。其伴奏乐器为四川竹琴，有一人多角和多人分角色演唱

故事的两种传统表演方式。唱腔为板腔体结构，有《一字》《二流》《三板》等板腔变化。因基本唱腔和流布地区不同而分为“中和调”和“扬琴调”两大流派。中和调流派唱腔流行于四川和重庆汉族地区；扬琴调流派唱腔源于四川扬琴基本唱腔，因其主要流行于以成都为中心的川西坝子，故又名“坝调”“省调”。又因竹琴“扬琴调”代表艺人贾树三自成一派，故又有“贾派竹琴”之称。

5. 南坪弹唱

南坪弹唱又称为“南坪曲子”“南坪小调”“琵琶弹唱”，流布于四川南坪县、松潘县一带。清乾隆、嘉庆年间由甘、陕移民带入后逐渐形成。演唱形式有一人演唱或多人齐唱。南坪弹唱有背工调和花调两类唱腔，两类的唱腔结构、演唱风格、伴奏乐器各不相同。背工调类唱腔用小三弦、四叶瓦、瓷碟（用竹筷敲击）伴奏；花调类唱腔用当地特制琵琶（南坪琵琶）、瓷碟、马铃、犁铧片伴奏。成都、重庆等地曲艺专业团队用普通琵琶伴奏演唱，亦称为“琵琶弹唱”。

（三）传统音乐

四川省传统音乐非物质文化遗产国家级项目 68 项，包括山歌、劳动号子、宗教音乐、多声部民歌等形式。

山歌、劳动号子有：巴山背二歌、川江号子、川北薷草锣鼓、藏族民歌、西岭山歌等。

宗教音乐有：佛教音乐（觉囊梵音）、道教音乐、洞经音乐、毕摩音乐等。

多声部民歌是多声部织体结构形态的民间歌曲，多数采用二声部形式，少部分为三声部和四声部艺术。包括有羌族多声部民歌、碛磧多声部民歌、阿尔麦多声部民歌。

1. 川江号子

川江号子是川江船工们拉纤时为统一动作和节奏，由号工领唱，众船