

关于高校传统音乐教育的研究综述

苑采芳

云南师范大学音乐舞蹈学院, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】中国作为文明古国,其自身所蕴含的民族音乐文化内容丰富多彩,种类繁多。在世界多元化的背景下,探究、建立属于我国本土传统民族音乐文化的理论体系,一直都是我们追求的目标。从文化的角度来讲,教育是文化传承的重要渠道,只有将教育与文化传承结合,才可能使音乐文化的传承有可持续发展的动力,并推动我国传统民族音乐文化的继承与发展。

【关键词】传统音乐; 音乐教育; 民族文化

1 高校传统音乐教育研究现状

1.1 高校传统音乐教育在当下发展的境遇

中国作为一个拥有五千年华夏文明历史的国家,其音乐历史文化也是复杂多样的。根据史料记载,大概从先民乐舞时就有了正式记载的中国音乐。除此,中国拥有56个民族,除去汉族以外,还有55种不同民族性的音乐文化在流动。据20世纪80年代不完全统计,中国的戏曲剧种有394个,其中藏族、白族、侗族、朝鲜族等少数民族都有其各自的戏曲种类;曲艺音乐的种类共有400多个,600余种,其中部分已经收录在《中国民族民间器乐曲集成》的曲目就有近万首;中国的民歌更是数不胜数,据粗略统计大概有45000多首。马克思提出了“艺术生产”这一概念,是指艺术通过高度的凝练后,就会形成某一种形象的作品,从而上升到文化的层面,赋予其艺术内涵,同时又包有文化的性质在其中。

高校音乐教育这一领域肩负着传承艺术历史、文化,促进学生的艺术创新与发展的重任,在中国的艺术教育史上一直在不断探索前进。由于音乐教育专业的特殊性,在整个教学过程中,有两个突出的特点:一是在课堂上的模仿与重复;二是一一对一的专业教学模式。

中国学者们对传统民族音乐文化的建设一直都很重视。自从1949年以来,就多次以如何繁荣民族传统音乐艺术,了解、发扬我国的优秀民族传统民间音乐文化等内容为主题组织了会议。在保护我国传统民族音乐文化的道路上,许多的学者呕心沥血,并做出了许多丰硕的成果。然而,随着国家发展步伐的加快,在传统民族音乐非物质文化遗产保护的进程中,也受到一定的冲击与影响,一方面是网络信息技术的发达,欧美、日韩等不同流派、风格的潮流歌曲体系在影响着很大一部分青少年,其中流行歌曲对民族传统音乐的冲击要更大些。另一方面传统民族音乐在很大一部分地区开始出现断层,懂得传统民族音乐曲牌、曲调的老人们年事渐高,有的已经将要驾鹤西去,但是年轻的一代大部分人都不愿意去学习、继承民族传统音乐,导致有的传统民族音乐无人继承、甚至有无人问津的状况,使得部分传统民族音乐流失甚至失传。在传统民族音乐文化的承接过程出现了严重断层问题,使得我们丧失了很大一部分宝贵的传统民族音乐文化内容。

1.2 高校传统音乐教育体系不完善

传统民族音乐的教育,作为学校教育的主要任务之一,无论放在哪一个段位,都是重中之重的。对于中国的传统音乐教育来说,(首先指专业音乐教育,其中也包括师范音乐教育与普通音乐教育,)继承与发展中国传统民族音乐文化是责无旁贷的。中国在全世界有最为庞大的教育体系,有近20万名的音乐教师为大学、中学、小学的学生们提供音乐教育,并且各类高等音乐教育机构也都在积极的培养音乐教师。

然而在传统音乐教育教学领域,其教学效果经研究与调查结

果有些差强人意。经过我们有近20万名在音乐教育岗位上工作,但是在其实际教学过程中,教学内容涉及传统民族音乐文化的内容却少之甚少。大部分还是都在以西方主流音乐学派为主要的內容,在培养学生对传统民族音乐爱好的方案上,大部分效果都与预期大打折扣。无论是学生还是教师,大部分还是对于西方流派、流行音乐等性质的音乐更感兴趣一些,至于涉及传统民族音乐的内容,虽然我们的教育部多次就传统民族音乐文化非物质文化遗产保护的选题进行多次的探讨与颁布了相关的文件,但是在实际的推行过程中,还是存在许多的问题与难点。无法引起学生们的喜爱与关注就是现在需要我们解决的一个重大难题。此外,在高校的关于传统民族音乐的课程规划中,由于关于这一领域的文件还需要完善,导致出现了不同领域、不同地区教学模式、大纲、内容不同的一些问题,关于这些问题观点的回答不统一,各个专家、学者对此体系还需要再进一步的探讨与完善,不断的进行优化,争取早日拿出一个有一定水准的大纲出来。这样我们在推进传统民族音乐文化的教育体系中才能够放开手,大胆的去应用与实践。

2 高校音乐教育的探索

2.1 探索适当的音乐体系,注重民族音乐文化的传承

“传统音乐”是指从中国音乐历史上沉积下来的丰富、优秀的音乐历史文化,一方面经过了风雨的洗礼,具有深层次的文化内涵的意义;另一方面是中国传统民族音乐的历史过程,记载了中国音乐史的兴衰与消亡,繁荣与落败。其类别包括民间音乐、文人音乐、宗教音乐与宫廷音乐,以及相关的乐学理论、教育理论、创作理论与技法、唱奏理论与技法、记谱法等内容和形式。今后的教育教学,应当注重各类专业队各类别的民族音乐的研究与教学。

现在的音乐教学,我们大多数还是以西方的传统技法为主要的体系内容,即和声学、复调学、曲式结构分析、管弦乐法。涉及我们传统音乐技法的内容少之甚少。对于外国的技法我们一直都在研究,但是对于我们本民族的自己的文化的思考与探究却是一直都在缺失。

传承民族音乐文化,不仅要学习它的内容、曲调、唱法,我们还要从最根源之处了解其创作原理、手法、技法等方面。我们不能一味的去学习其他民族的文化而抛弃我们本民族的文化语言,与之相反我们应该借鉴优秀的其他民族文化,将其加入到我们本民族文化之中,这样即使传统民族音乐文化得到了传承与发展,同时也学习了优秀的他国文化,使得我们本民族自身的文化底蕴得到了发展、创新、继承,使得其更加深厚且有质量、有我们自己的民族文化特色,打上中国民族传统音乐文化创作理论体系的烙印。这样,在涉及传统民族音乐文化教学内容的过程中,学生们学到的不仅学到我们本土化民族化的中国传统民族音乐的创作体系与技法,还能够与他国文化所融合,丰富文化的多样性与差异性,更能增强学生的民族自豪感与归属感,引起不同国家传

统音乐文化的碰撞与交流。

2.2 开放课堂, 让民族音乐走进校园

传承作为传统民族音乐文化的一个重要的形式, 在高校传统民族音乐文化的教育模式中, 应该制定合理的方案、课程规划来实现这一目的。总书记精准把握政治与艺术的辩证关系, 提出“中国精神是社会主义文艺的灵魂”“文艺工作者要讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌”“文艺是铸造灵魂的工程, 文艺工作者是灵魂的工程师”。

“口传心授”作为传统民族音乐学习的一个重要的方式, 在教学过程中发挥了很大一部分的作用。但是由于传统民族音乐的复杂多样性, 对于有些类型来说传统的工尺谱, 手工记谱可能就不再能够满足其需求。对于有些曲牌、山歌等种类, 传统的记谱已经不能够很好的将其记录下来, 这时就需要借助现代科技技术手段来做记录。传统民族音乐的教学, 除去“口传心授”的方法之外, 还可以通过引进不同民族传统音乐文化进入校园的方式来丰富学生的阅历。出于各种原因的考虑, 将民族传统音乐人请到校园里为学生们讲解民族传统音乐文化的内容与知识可以让学生们更好地理解与学习传统民族音乐。比如: 传统艺术进校园、优秀民族音乐歌曲展演等活动备受学生们喜爱。

再者还有福建泉州持续十多年都在举办的“南音进校园活动”, 他们主要通过“南音小歌手”活动比赛来培养对民族传统音乐感兴趣的小朋友; 在新疆、西藏等少数民族地区, 也在推行“双语教学”模式, 即民族语言与汉语同时教学, 鼓励学生们用家乡话唱歌; 除此, 例如内蒙古艺术学院还设立了呼麦、马头琴等具有民族艺术特色的专业; 泉州师范学院的南音大专班; 贵州大学艺术学院的侗歌大专班等, 许多音乐学院都有意识的开展具有民族特色代表性的专业。

3 对未来教学的思考

3.1 发展以文化为中心的传统音乐教学

如果说本世纪中国初中国文化在策略上有一些偏差的话, 那绝不是引进了一些来外来的文化形态而是中国自身文化意识的丧失。美国音乐教育家加·德纳前几年在中国考察音乐教育后得出这样的印象:“中国教育家们相信教育应从基本功训练开始, 而美国教育家则认为教育应从启发创造力、想象力为开端, 美国艺术教育的长处在于, 学生有充分时间自由探讨不同元素来发展创造潜力, 危险在于他们所掌握的技能往往不能保证他们达到目的; 而中国音乐教育能保证学生均取得一定的能力, 但当他们掌握一定技能以后, 他们可能没有欲望和想象力来运用他们的能力创新、创造有意思的作品。”可见艺术教育的思想对于音乐教育是多么重要。

我们在进行传统音乐教学中, 不仅要注重技术上的手段, 还要宣扬文化的性质对于传统音乐的影响力。如果在教学过程中只注重表面上的教学, 唱歌、识谱即便掌握了、完成了, 但是对于文化的相应部分还是缺失的, 思想理论体系与文化软实力没有结合到一起, 那么可以说这样的形式还不能够有资格被称作非物质文化遗产的传承。因此, 文化对于任何某一领域的重要性都是不言而喻的, 认识、理解文化, 之后才能够真正的去谈论什么是真正的继承与发展。

3.2 双语教学

“双语”, 在这里是一种借用。狭义地说, 是指中、西方不同体系的音乐语言, 也有人称之为“双文化”; 广义地说, 是指

中、外不同的音乐文化, 即“多语”。由于迄今为止的学校音乐教育, 所采用的主要还是欧洲音乐体系, 因此双语教学的提出、体系的建立等问题在此就十分值得思考。

世界音乐具有多元性、复杂性的特点, 我们在学习音乐文化的道路上会碰到种类繁多的音乐类型, 在我们接受、纳新的过程中, 我们应该用公平、一视同仁的眼光去看待不同种类的音乐, 不因个人喜好、政策推行等原因对音乐文化划分出等级层次来。

同样, 在我们学习我们本国的母语音乐文化时, 也应该有一个良好的心态。正确看待不同种类音乐文化语言在音乐本体中的作用。这里所讲的双语教学, 并不是完全的抛弃其他国家的音乐文化, 只是指示我们有意识的应该更侧重于发展本国的文化。只有这样, 我们才能够主动的去学习、探索我们的传统民族音乐文化, 从心底真正的去接受它。

例如, 在我们的音乐考核体系中, 还是基本以西方视唱练耳为一个基础, 节奏、节拍、视唱、练耳所应用的练习方式还是比较西方化的, 对于学习传统民族音乐歌舞的少数民族来说, 就显得有些吃力。因为他们接受的是民族音乐教育, 学的更多的民族文化的一个东西, 当让他们来唱西式的视唱练耳就显得有些为难。比如蒙古族, 声线粗犷, 视唱练耳的部分高音就会有吃力; 哈萨克族节奏感不好等等这些都是我们在实际教学中存在的问题。双语教学就是要寻找一种新的、接近于我们传统民族音乐母语的的教学体系, 让民族专业在学习过程不再显得吃力, 同时也可以大力发展传统民族音乐学, 培养更多有传统文化意识、高素质、高水平的传统民族音乐类型人才。

总结:

“核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带, 是一个国家共同的思想道德基础。如果没有共同的核心价值观, 一个民族、一个国家就会魂无定所、行无依归。”社会主义核心价值观永远是高校教育的永恒主题。传统民族音乐作为高校音乐文化教育的重中之重, 应该做到的不仅仅是音乐内容方面的传承与发展, 更多还应该是民族文化、民族意识、以建立本土化民族化的音乐母语为前提, 培养具有民族意识的高水平高层次人才。在具体的教育教学过程中还存在着许多问题值得我们去深思, 文章中所提到的内容也仅仅是其中的一部分, 要真正的做到建立我们本国母语的的传统民族音乐文化体系, 还需要各位学者与专家们的辛勤探索与深度研究。不论涉及理论、教学、方法还是形式等内容, 一切皆以正确的文化核心价值观为主, 探索传统民族音乐文化的继承与发展, 改善国内传统民族音乐学的现状, 建立属于本国的传统民族音乐文化体系, 同时也向世界展现中国优秀的传统民族音乐文化。

参考文献:

- [1] 樊祖荫, 谢嘉幸. 中国(大陆)以音乐文化多样性为基础的音乐教育: 发展现状及前景[J]. 中国音乐, 2008(02): 23-28+38.
- [2] 樊祖荫. 传统音乐与学校音乐教育[J]. 音乐研究, 1996(04): 20-25.
- [3] 王安国. 美育的实践——中国学校音乐教育改革与政策发展[J]. 音乐研究, 2006(03): 85-92+123.

作者简介: 苑采芳(1996 -), 女, 音乐学学士, 音乐与舞蹈学硕士, 目前就读于云南师范大学。