

2017 年人音版高中《歌唱》教材分析与研究

邓亚群

(首都师范大学音乐学院 北京市 100048)

摘要:歌唱课程属于高中音乐课程中的基础性课程,是面向全体学生的一门必修课。该课程通过对歌曲的艺术表现实践活动,让学生在学生学习音乐相关知识的基础上了解相关文化、掌握一定的歌曲演唱基本技能、激发歌唱兴趣、体验歌曲的情感和艺术表现力。歌唱课程也是学校实施美育、培养学生音乐素养的重要途径,而教材是教学的重要参考依据。所以选择与教学内容相匹配的教材,在教学中发挥着至关重要的作用,因此本文特选取 2017 年人音版高中《歌唱》教材进行分析与研究,探讨其中蕴含的教育价值。

关键词:2017 年;人音版;《歌唱》;教材分析

Analysis and Research on the 2017 Renyin Edition High School Singing Textbook
Deng Yaqun

(School of Music, Capital Normal University, Beijing 100048)

Abstract: Singing course is a fundamental course in high school music curriculum and is a compulsory course for all students. This course provides practical activities for the artistic expression of songs, enabling students to understand relevant culture, master basic singing skills, stimulate singing interest, and experience the emotional and artistic expression of songs based on their learning of music related knowledge. The singing course is also an important way for schools to implement aesthetic education and cultivate students' music literacy, and textbooks are an important reference for teaching. Therefore, selecting textbooks that match the teaching content plays a crucial role in teaching. Therefore, this article selects the 2017 Renyin Edition high school "Singing" textbook for analysis and research, exploring its educational value.

Keywords: 2017; Human audio version; Singing; Textbook analysis

歌唱是一种实践类的艺术表演形式,教师通过引导学生亲身参与体验歌唱的学习方式来培养学生的歌唱技能,增强学生表现音乐的自信心,进而提升学生的音乐表现的能力、激发学生的学习兴趣。同时,高中阶段的学生已经逐渐渡过了变声期,声带机能以及嗓音状态逐渐趋于稳定,具备了学习声乐基本的嗓音特质。所以此时期是培养学生歌唱技能和艺术表现力的绝佳时期。并且此时学生也具备了一定的思辨能力以及音乐审美能力,能够理性地对音乐本体进行分析并在此基础上用适当的情感去演绎作品,进而能够准确地把握歌唱实践中的感性与理性之间的平衡,所以笔者认为在高中阶段适时的开设《歌唱》课程是十分必要的。随着 2017 版《高中音乐课程标准》的颁布以及音乐学科核心素养的提出,要求教师在教学过程中引导学生掌握基础的音乐知识的同时还要培养基本的音乐审美认知能力和感受能力。而歌唱教材作为教学的重要素材,是保证教学效果的关键一环,因此需要我们挑选的教学内容、题材和难度要符合新时代背景下高中阶段学生身心发展特点。2017 年人音版《歌唱》教材作为人民音乐出版社出版的教材集结了众多专家的心血,故极具应用价值和研究价值。

2017 年人音版高中《歌唱》教材最大的创新在于突破了原有的音乐知识教学体系框架,在原有结构的基础上对教材进行重新编排,在编排过程中充分考虑了学生的接受能力和实际教学情况。本教材选取了不同国家、地区、民族的多种音乐体裁作为教材内容,同时教材中所选用的教学内容既兼具了古典领域和通俗领域的声乐经典作品又结合了现代优秀音乐作品,因此使得各单元所呈内容相对丰富。此外教材中还设计了相对应的音乐活动环节来锻炼学生的实践能力。教材最后附加的 2 张音乐 CD 和一本教师用书,也对教师教学起着指导和参考作用。根据以上特点,笔者将从教材结构、教材特点以及 2003 版教材的对比等方面进行深入的分析与探究。

一、教材结构

(一)整体结构

相较于 2003 版的《歌唱》教材来说,2017 版的教材课程容量更大、课程内容更加富、结构布局更加合理,首先,人音版《歌唱》教材是由上篇(第一单元“美丽人声”、第二单元“理想之光”、第三单元“放歌祖国”、第四单元“声之交响”、第五单元“天长地久”)、下篇(第六单元“芳菲田野”、第七单元“感受经典”、第八单元“时代新韵”、第九单元“浓郁乡情”、第十单元“曲风戏韵”)和三个附录(附录一:《中华人民共和国国歌》(钢琴伴奏谱)、附录二:歌唱发声知识与训练、附录三:拓展与探究目录索引)组成,其中又细分为十个单元三十八节。其中“上篇”部分有五个单元十九个小节,

“下篇”部分也同样由五个单元十九个小节构成,整本教材共计囊括了歌曲三十六首,其均匀分布在每一个单元内。

(二)章节结构

教材中每一章节的内容设定承袭了 2003 版教材的结构安排方法,包含了“作品鉴赏”、“知识”、“实践”、“拓展与探究”四部分结构(包括第二单元、第三单元、第四单元、第五单元、第六单元、第七单元、第八单元、第九单元),其中部分单元省去了“知识”部分(包括第一单元和第十单元),这也使得单元主题更加鲜明简洁,更加通俗易懂。同时在每单元后还有对于歌唱相关的理论知识介绍以及相关作品介绍。值得注意的是每一章节的内部结构设置都充满了内在的逻辑性与思想性,例如每一章节的“作品鉴赏”部分都是由二到三首的声乐作品构成,而这些声乐作品的设置则是紧扣单元主题。以上篇第二单元“理想之光”为例:《清晰的记忆》、《我为共产主义把青春贡献》、《我们从古田再出发》三首作品均表达了作为共产党人对于理想信念的不懈追求与崇高理想。如此的章节结构设计思路体现了对于学生“审美能力、音乐基础知识、音乐基本技能、音乐实践能力、创造能力”等方面并重以及通过音乐教学坚定学生文化自信的综合性培养观。

二、教材内容

2017 年人音版《歌唱》教材在 2003 版《歌唱》教材的基础上删除、替换、更新了部分歌曲,共计包括了 36 首歌曲,其中上篇 19 首歌曲、下篇 17 首歌曲。就总体来说 2017 版教材在内容方面涵盖的歌曲体裁众多、囊括中西,且选取的歌曲内容都具有较高的艺术性,中国古典诗词以及现代诗词改编的歌曲代表性的作品有(《阳关三叠》、《教我如何不想他》)、经典革命歌曲(《义勇军进行曲》、《我们从古田再出发》)、国内外民间歌曲(《斯卡伯勒集市》、《啊啦里哟》)、京剧与地方戏曲;各时期各流派的代表作品以及影视音乐、经典音乐剧作品、中外著名咏叹调等类别,同时还集结了一批体现新时代气质的民族声乐创作歌曲。除此之外,在青少年群体中广为传唱的部分高水准流行歌曲也被选编进入了人音版教材中,如《想你的 365 天》其既能够起到塑造学生审美欣赏能力又能够引起高中生的情感共鸣。除了歌曲体裁丰富,在新版教材中也引入了多种歌唱艺术表演形式,有独唱、合唱、齐唱、轮唱等,这也突破了以往其他教材内容、形式趋于保守单一的局限,这一更新也体现了新版教材注意到了从多个维度、多个方面来展示声乐艺术的独特魅力。各题材代表性作品如下:

(一)革命歌曲:《义勇军进行曲》、《我为共产主义把青春贡献》、《我们从古田再出发》

(二)古典与现代诗词改编曲:《阳关三叠》(琴歌)、《教我如何

不想他》

(三)中国现代声乐作品:《不忘初心》、《祖国颂》、《我爱这土地》、《啊!中国的土地》

(四)中国当代流行声乐作品:《给你一点颜色》、《想你的365天》

(五)西方经典声乐作品:《回声》、《欢乐颂》、《春之声圆舞曲》

(六)西方现代声乐作品:《回忆》

三、教材特点

(一)内容选择兼具民族性和时代性

普通高中音乐课程的思想性主要体现在课程性质与基本理念中,普通高中课程标准在“课程性质”部分提出,音乐课程是为“培育和践行社会主义核心价值观,培育学生的音乐核心素养,为落实立德树人根本任务,为发展素质教育服务。”^①反映出党和国家发展对学校音乐教育的新要求。修订后的高中《歌唱》教材紧扣“立德树人”的总要求,更加强调教材的思想性,加强了社会主义核心价值观的教育。在突出了中华民族优秀的传统文化同时也更加注重对于外来优秀文化的普及。

1.民族性

2017年人音版高中《歌唱》教材选取了民族民间音乐作为教材内容,体现了对于优秀传统文化的传承。如琴歌《阳关三叠》,在学生学习中华民族的音乐文化的同时更能体会到我国悠久的音乐文化历史。除传统性之外,教材在编写过程中还注意到了选曲的民族性问题,在学唱和欣赏曲目上的选编上,中国的民间歌曲(劳动号子、山歌、小调)、少数民族歌舞曲(《乌苏里船歌》、《八骏赞》、《半个月亮爬上来》)等体裁都有体现,除此之外在“欣赏和认知各类戏剧”模块中通过向学生介绍各种传统戏剧来传播和弘扬中华优秀传统文化。这些绚丽多彩的作品从调式、旋法、曲式、主题以及结构等方面,都反映了我国民族民间音乐的独特性;从内容上反映了我们民族勤劳勇敢、热爱生活、热爱劳动、朴实善良的传统思想与美德。除此之外,本版教材还吸收了外国经典声乐作品作为教学内容,吸纳了诸如《春天来到了我们的战场》、《斯卡伯勒集市》、《欢乐颂》、《春之声圆舞曲》等国外经典曲目,让学生在学唱我国优秀音乐文化的基础上同样能领略到国外优秀音乐文化的独特魅力。既体现了对于我国民族音乐的继承与弘扬又体现了对于世界音乐文化多样性的吸收与理解。

2.时代性

2017年人音版高中《歌唱》教材内容的选取同样具有时代性的烙印,体现了特定时期内各民族的精神面貌。并且紧贴课标要求及时更新教学观念,用新的思想、新的视角来观察音乐现象,挑选了具有时代精神的声乐作品。就2017版教材来说,从《春游》到《教我如何不想她》;从《祖国颂》到《我和我的祖国》;从《我爱你中国》到《想你的365天》。这些教学曲目的选择不仅涵盖了我国各个民族鲜明的民族性格也充分体现对于各个时代极具代表性的时代新曲的重视。由教学曲目的不断更新,体现了我国音乐教育发展紧跟时代的步伐、体现时代精神以及充分考虑学生学情,以学生为本的教学原则。

(二)教学题材安排突出爱国主义精神

通过分析可以发现爱国主义精神的渗透是本教材中的一个重要特点。从教材的安排上,将立德树人^②、培育社会主义核心价值观的理念从一开始就已奠定下来。教材的上篇安排了9首作品《我爱你中国》、《中华人民共和国国歌》、《我为共产主义把青春贡献》、《我们从古田再出发》、《不忘初心》、《祖国颂》、《我爱这土地》、《啊!中国的土地》,以此来确定歌唱教材的总基调,紧扣“立德树人”的思想,让学生从一开始就关于音乐与国家、社会、^③的关系,理解音乐如何表达思想,勾勒出了一条由近代到现代的音乐历史的发展线索,通过这些作品表现了不同时期中国人民所反映出来的爱国思想。

(三)课程安排兼具欣赏性与实践性

在2017版《普通高中音乐课程标准》中强调要体现出音乐课程的综合性与实践性的特点,强调学习内容之间要具有关联性。2017年人音版高中《歌唱》教材就紧紧贴合了这一要求,其在培养学生的演唱技能和歌唱表现能力的同时辅以音乐鉴赏教学。通过赏析音乐作品,增强了学生对音乐的理解能力,丰富了学生的审美经验。同时通过聆听鉴赏经典声乐作品对于学生养成正确的审美观、树立良好的歌唱观念都发挥着重要的意义。如教材中第四单元“声之交响”,这一单元中,学生先欣赏到了由前苏联歌曲和英国歌曲改编而成的两首合唱作品,在此基础上通过第二部分对于有关合唱知识的

学习建立起对于合唱艺术的认识最终通过第三部分的亲身实践投入到合唱的学习之中。通过这样“理论与实践交融”的课程安排在保证了学生亲身参与音乐实践的同时又做到了对于相关歌唱知识的积累。

(四)教材编排兼具科学性性与观赏性

整本教材以人文主题作为贯穿,采用文字、谱例、图片资料三位一体的编写方式,既注重了内容的丰富性又增加了教材的趣味性和观赏性。本版歌唱教材还根据教学实际,采用以简谱为主,五线谱为辅的编排方式,这样不仅能够满足大多数学生学习的需要,也能借此机会逐步促进学生识谱能力的提高。在教材编排上,本版歌唱教材中还非常巧妙的根据教材内容配合插入了采用谱例、注释、相关作品介绍,这对于引起学生兴趣、增加教材的趣味性有很大的帮助。

(五)合唱教学内容占有重要地位

《歌唱》教材的教学包括了与声乐相关的知识、合唱、重唱、独唱等多种内容和形式,具有很强的综合性,同时在当下越来越重视合唱教学的情况下,新版教材在每一单元中又新增了大量的合唱教学作品,涉及合唱的章节与涉及合唱的相关知识和作品如下:第一单元:作品鉴赏——《运动员进行曲》、第二单元:知识——歌唱与合唱、第三单元:知识——合唱的协调;实践——《我的我的祖国》(齐唱与合唱)、

第四单元:作品鉴赏——《雪花》;知识——合唱艺术的种类;实践——《斯卡伯勒集市》、第五单元:知识——交响合唱;实践——《伦敦里德小调》(齐唱与合唱)、第六单元:作品鉴赏——《乌苏里船歌》《家乡的黄昏》;知识——合唱队的编制;实践——《雪后》(合唱)、第七单元:知识——指挥的基本图式(一);实践——《春游》(合唱)、《幽蓝的天空》(合唱)、第八单元:知识——指挥的基本图式(二);实践——回忆(合唱)、第九单元:知识——指挥的基本图式(三);实践——《半个月亮爬上来》(合唱)。

综上所述可以发现,除了最后的第十单元,其余的每一个单元都有涉及到合唱的知识,并且在《歌唱》教材中三十六首歌曲中,合唱歌曲就有十四首,除此之外在各单元知识板块中也有涉及合唱的相关知识内容的介绍,由此可见合唱模块作品的鉴赏与学习是2017年人音版高中《歌唱》教材中极为重要的一部分。

结语

“歌唱”在中国音乐历史中有着其独特的艺术价值,其一直贯穿在我国历代音乐历史发展之中。如先秦时期的古歌、周秦时期的散乐再到春秋战国时期的《诗经》、《楚辞》以及两汉三国时期的相和歌、相和大曲;从隋唐时期的曲子,再到宋代说唱音乐、曲子、明清时期的弹词、鼓词、琴书等等,这些都是我国歌唱艺术的文化瑰宝。在近代,歌唱文化更是发挥着不可替代的作用,20世纪初的学堂乐歌代表着我国近代学校音乐教育的起步阶段,歌唱文化在这一时期得到了蓬勃的发展;20世纪30—40年代的歌咏运动在唤起人民的爱国热情、号召人们站起来保家卫国抗击外来侵略者方面也发挥了巨大的鼓舞作用,此后将近百年的时间里,声乐的发展^④直占据绝对优势地位。到了新时代,随着社会不断地发展,众多的音乐家和教育家纷纷展开了对于声乐教学地位以及声乐教材科学性、系统性的思考,这些名家提出了歌唱的发展应该是与时俱进的、是多元的,新版的人音高中《歌唱》教材的编写紧紧贴合了音乐学科核心素养的要求,教材中以欣赏、创编、独唱、重唱和合唱等各种音乐形式,从多方面、多维度向学生展示了声乐艺术的无穷魅力。

参考文献:

- [1]普通高中教科书音乐(必修)歌唱[M].人民音乐出版社,2017.
- [2]普通高中教科书音乐(必修)歌唱[M].人民音乐出版社,2003.
- [3]普通高中音乐课程标准(解读)(2017年版2020年修订)[D].高等教育出版社,2020.
- [4]高欣.高中音乐课本(人音版)的编写路及其特点[J].中国音乐教育,1997,(4):(01):13-15.

注释:

①教育部.普通高中音乐课程标准[M].高等教育出版社,2020.

作者简介:邓亚群(1997-),26岁,男,汉族,河北唐山人,首都师范大学2021级音乐教育学硕士研究生,研究方向:音乐教育学。