

湖南原生态民歌靖州苗族歌鼩新课程开发研究

徐玉兰

(湖南大众传媒学院(长沙) 410012)

摘要: 湖南地域广阔, 原生态民歌种类繁多, 其中作为我国首批非物质文化遗产之一的苗族歌鼩更是具有独特的音乐特征和艺术价值, 如何传承与保护湖湘优秀文化和非物质文化遗产具有重要意义, 本文旨在以靖州苗族歌鼩为例, 从优秀文化传承视域的角度对湖南原生态民歌新课程进行研究。

关键词: 文化传承; 湖南原生态民歌; 新课程研究; 靖州苗族歌鼩

原生态民歌产生于民间, 是由劳动人民在生活和生产中创作、演唱的歌曲, 在流传中不断地得到丰富和发展, 具有很高的艺术价值, 是我国民族音乐创作的“源头活水”, 也是民族历史文化的“活化石”。“原生态民歌除了反映人们现实生活外, 也蕴含着丰富的历史文化信息。”^[1]

湖南地域广阔, 历史悠久, 人杰地灵, 原生态民歌更是种类繁多, 形式多样如: 苗族歌鼩、侗族大歌、隆回花瑶、土家山歌、桃江湖唢呐等。这些民歌犹如一个个鲜活的生命体, 富于充盈的生命力, 也有着自然的新陈代谢, 且随着时间的推移, 必然要发生艺术形态的变化、调整以及衍生。认识到这一点, 将有助于我们更为全面地看待未来的传承和发展问题。湖南原生态民歌作为我国的非物质文化遗产, 目前对它的保护与传承限于各民族内部, 高校声乐课程教学中目前仅开设有美声唱法、民族唱法、流行唱法三门课程, 并没有专门教授原生态民歌的课程, 随着民族之间的文化大融合, 如何挖掘湖南原生态民歌的文化魅力, 将其引入课堂进行保护和传承, 开发新课程研究, 将成为高职院校声乐教育的重中之重。

一、湖南原生态民歌新课程研究背景

鲁迅先生在《且介亭杂文集》中说: “只有民族的, 才是世界的”。伴随着全球经济一体化的加剧, 传统文化愈发受到保护, 原生态民歌作为最能体现民族特色文化的部分, 自然也受到了许多的关注。从张艺谋的《印象·刘三姐》到杨丽萍的《云南映像》, 都是将原生的乡土歌舞精髓和民族舞经典全新整合重构, 从村寨走向世界, 展示民族之魂。近年来, 随着《星光大道》节目陕西原生态歌手阿宝和中央电视台青歌赛藏族原生态歌手索郎旺姆的出现, 各地原生态民歌歌手如雨后春笋般涌现: 如石占明(山西)、赵大地(陕西)、扎西尼玛(四川藏族)、阿拉坦其其格(蒙古族)、阿苗千千(湖南苗族)等等, 让全国各族人民深切感受到原生态民歌的艺术魅力。

原生态民歌作为早期人们表达情绪抒发情感的方式之一, 歌唱内容更是包罗万象, 大到世界的诞生、人类物种的起源、历史的变迁, 小到普通日常生活和内心情绪都可以表现一二, 歌声或浑厚或圆润, 内容富于故事性, 节拍分明, 娓娓道来。湖南原生态民歌在历史的长河中具有重要的审美价值和社会研究价值, 无论是从地方特色还是教育传承的角度来看, 都具有不可替代的作用。湖南原生态民歌记载和展示了生活场景的方方面面, 它有很多宝贵的价值, 吟唱着悲欢离合、风花雪月, 记录着岁月流转、历史过往。有一首湖南桑植山歌唱道: “韭菜开花细绒绒, 有心恋郎不怕穷; 只要二人情意好, 冷水泡茶慢慢浓”, 短短两句唱词将夫妻间的情深意切描述的生动传神, 可以感受到他们对爱情的忠贞不渝以及对岁月静好的期盼。湖南原生态民歌不仅反映着时代生活的方方面面, 同时也是各个历史时期人民生活的生动画卷, 是人类发展历程中民间原始文化的记载, 具有丰富饱满的文化内涵, 与历史文物一样具有很高的研究价值。

二、靖州苗族歌鼩的现状研究

苗族歌鼩至今已有 5000 多年的历史, 享有“中国原生态多声部民歌活化石”的美誉。“鼓藏跳至戌时乃罢, 然后择票旁旷野等处, 男女各以类相聚, 彼此唱苗歌, 或男唱女和, 或女唱男和, 往

来互答”, 苗族歌鼩承载了苗族文化, 蕴含了每一个时代积淀下精华和记忆。

苗族歌鼩体裁丰富、形式多样, 唱法上模仿啼鸟关关, 林涛声声, 或高低重叠、婉转悠扬, 或嘹亮奔放、激越昂扬。除此之外, 苗族歌鼩还具有歌词朗朗上口、便于记忆的特点, 旋律优美, 和谐自然。“鼩”在苗语中为阶梯、竞争、竞赛的意思。“苗族歌在演唱时一层音叠一层, 音调逐渐升高, 就像爬楼梯一样, 苗族男女在演唱时激烈的场面, 颇有竞赛之意, 充分展示了苗族青年男女不服输的性格, 这种苗族古老传统的多声部合唱形式即称为歌鼩。”^[2]苗族歌鼩已成为苗族人生活的一部分, 日常的文化传统、习俗礼节等都靠“歌鼩”来传承, 稼穡农事到婚丧嫁娶, 更是不能缺少歌鼩的表达和展示。所以说, 苗族歌鼩不仅仅是音乐形式, 更承载着苗族人的历史文化与民族精神。

苗族歌鼩的特点之一就是苗族先民通过对鸟鸣、蝉唱、水流、风声等“自然和声”的模仿, 编成高低重叠、轻重起伏的“人为和声”, 对自然声音的模仿也是苗族歌鼩中一个比较具有特色演唱方式。苗族歌鼩具有嗓音天然、风格质朴, 区域性文化鲜明的特点。如按其音乐载体分类, 可分为: 茶歌、酒歌、山歌、担水歌、饭歌、款歌、嫁歌和三音歌 8 种, 歌词为七言四句或多句, 多采用比兴、夸张、拟人、对仗等修辞手法, 整体呈现出富于旁征博引、内容丰富、形式多变的特点。苗族人民内心将歌鼩视为瑰宝, 歌鼩代表着文化和礼仪, 谁会的歌鼩多就意味着掌握的知识也多, 所以歌师是被苗族地区公认为是最有学识的人, 很受人尊重。

苗族歌鼩的内容丰富, 题材广泛, 如结婚有“娘担水”的婚庆歌, 盖新房有“富贵双全”的贺屋歌, 添丁进口有“龙凤朝阳”的三朝歌, 过生日有“岩山不动”的祝寿歌, 日常生活有“十八伴”、“初相会”的仁义歌……既有流传久远的故事歌, 也有歌颂英雄人物事迹的叙事歌和青年男女互诉衷肠的情意歌。演唱形式通常先由低声部先起歌, 多个声部互相交替流动, 唱法独特、韵味无穷, 2006 年, 靖州苗族歌鼩被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

三、高职院校声乐课堂传承靖州苗族歌鼩的方式方法

正如一首苗族歌鼩如此唱道: “山歌越唱越想唱, 井水越担越清甜。哪人会唱多得唱, 哪个会玩多得玩。”现阶段, 苗族歌鼩的问题就在于“哪人会唱”? 苗族歌鼩的传承基本上是沿袭口传身授的古老方式, 怎样继承并且为之发扬光大成为了重要的问题。所以说, 传承苗族歌鼩核心问题是培养“人”的问题, 如何在高等专业音乐教育体系中挖掘和培养非物质文化遗产的传承人, 是当今艺术类院校不得不认真思考的问题。让非物质文化遗产的基因有鲜活的载体, 才能让原生态音乐文化不断发展。

(一)、完善师资力量发挥人才优势

湖南原生态民歌的文化价值在于其立足传统, 延续传统, 民歌中蕴含着人文地理、历史故事等文化特色, 基于此基础, 声乐教师应该积极改变传统的教学观念。“民族声乐教学应该打破传统课堂教学模式束缚, 让民族声乐教学根植于本地区和本民族, 展现民族特色和民俗风韵。”^[3]此外学校也要重视对声乐教师的业务培训以及苗族歌师之间的联动和交流。除此之外, 还应对从事苗族歌鼩文化挖掘、整理、保护和培训方面表现优秀突出的教师制定专业的人

才激励机制。

除此之外,艺术类院校还可以采取“特聘”的方式,让具有当地人文背景的、能演唱原生态民歌的苗族歌师们走进高校到课堂上进行表演和授课,跟同学们以最直观的方式进行交流和学,以此提高学生的兴趣。“努力创造良好的歌学习氛围,使学生接受并喜爱苗族歌,对培养学生传承和保护歌师有极大的促进作用。”^[4]

(二)、提升教学手段和教学方法的运用

音乐教育中,原生态民歌不能缺席,因为它始终保持着“发于心、动于情”的本质,可以唤醒学生的真情与个性。在教学过程中,教师根据学生身心发展规律和审美心理特征,以丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,激发和培养学生的学习兴趣。

1.案例教学法:选择具体苗族歌师唱段展示,让学生进行观摩,自主探究,综合比较,用聆听、对比、分析、探讨、表演等方法,了解原生态民歌中不同歌曲的风格特征,并进行感受和体验。如在学习苗族歌师的酒歌调时,就可采用案例教学法,酒歌调在演唱中常常带有赛歌性质,全用真嗓,一人讲歌,另一人领歌、众人和歌,多声部之间通常分支出纯四度、纯五度音程,有时也有大、小三度音程,其中还巧妙地运用了大二度音程。教师可以从苗族歌师的地域性、方言性和民歌衬词等特点入手,通过对比的教学方法让学生了解民族文化,进而起到继承民族宝贵遗产和弘扬民族文化的教学目的。

2.角色扮演法:鼓励学生根据自己的以及嗓音条件,兴趣特长或作品需要演唱适合自己的作品。如苗族歌师中的担水歌调,担水歌主要是苗族青年结婚举行新娘担水仪式时所唱歌曲,属女声多声部合唱歌曲。演唱时新娘挑着水桶、唱着《担水歌》缓缓而行,每走五六步,便要停下来对唱一段。一人讲歌,一人起歌,众人帮腔,和声音程为大、小三度、纯四度,旋律多为级进。让学生在聆听、感受、体验歌曲的基础上,发挥自身优势进行扮演,以健康向上的审美标准认识原生态民歌的社会价值,引导学生积极地进行演绎,让学生能够主动地参与原生态民歌的表演活动并从中享有乐趣。

除此之外还可以通过实地采风、社会实践服务、舞台实践、校内外开展原生态民歌的主题活动、学术交流、展演或以赛促教等来检验学生能力的提升与教学效果。

原生态民歌是音乐与语言结合的口传文化,通过人与人之间的

思想感情交流积累生存智慧,是社会关系形成的重要条件。湖南原生态民歌在创作、表演等方面,不仅仅是灵感的激发,更是生命奇迹的体现,同时也是不同地域文化传播、交融以及生活变迁的历史写照。在劳作和娱乐的需求中,湖南原生态民歌的创作主体创造了质朴而永恒旋律,具有充满呼之欲出土地般的生命力与神秘野性的张力。

湖南原生态民歌保留了本民族在繁衍生息的生存过程里最精炼的信息,反映了生命与文化的同步延续性。千百年的口口流传和积淀发展也使湖南原生态民歌具有难以逾越的经典性,正如本文分析的苗族歌师,它是苗族人民朴素心声和情感的结晶,是深层次反映苗族生活、感情、习俗和智慧的音乐艺术。用歌声表达对家乡山野、风土人情单纯、质朴的眷顾,对生命质量深刻的反思与获得。

因此对湖南原生态民歌的欣赏不仅仅停留在聆听或者学习中,作为高校音乐教育工作更应该思考如何继承和发展。学生作为一个潜能极大的群体,关键在于教师怎样去发掘引导他们。通过鉴赏、分析、对比等让学生初步了解湖南原生态民歌的概念及形式,通过讨论、学习、表演等让学生感受、体验和参与其中,增强他们的学习热情和自信心,从而更好的去保护、传承湖南原生态民歌对于高职院校声乐教育的尤为重要。

参考文献

[1]朱菁.原生态唱法与声乐教学[J].内蒙古大学音乐学院学报,2010(1):115-118.

[2]李强,张文华.靖州三锹多声部苗歌——歌师[J].中国音乐,2009(4):160-161.

[3]张丽.广西原生态民歌在高校民族声乐教学中凸显特色的实践探索[J].黄河之声,2017(1):52-53.

[4]潘志秀.课堂教学是歌传承的有效途径[J].广播歌选,2010(7):78-79.

【课题项目】此文为2020年度湖南省自然科学基金科教联合基金项目“优秀传统文化视域下湖南原生态民歌新课程开发研究”(项目编号:2020JJ7016)阶段性成果。

【作者简介】徐玉兰,女,汉族,硕士,湖南大众传媒学院副教授;研究方向:声乐演唱与音乐理论研究;