

长安古乐教学之浅探

刘 哲

(陕西学前师范学院 陕西西安 710100)

摘要: 长安古乐在我国有着悠久的发展历史和文化渊源,对我国音乐的发展和人民生活有着一定的影响,是中华民族的一块瑰宝,它所具有的独特演奏形式和丰富的音乐表现力更是受人们青睐,在高校民乐合奏课教学中占有一定的比重。鉴于以上,我们从长安古乐的韵律美感、长安古乐的风格创新、长安古乐的艺术价值等方面进行研究,并与传统民乐曲排练加以比较,使我们对其教学、演奏及传承推广进一步的认识,旨在提高学生的演奏技术,丰富学生的音乐生活,弘扬中国传统音乐文化。

关键词: 长安古乐; 韵律; 风格; 艺术价值

长安古乐,是迄今为止在中国境内发现并保存较完整的大型民间乐种之一,已有 1300 多年的历史,它脱胎于唐代燕乐,后融于宫廷音乐,安史之乱期间随宫廷乐师的流亡而流入民间。它流布在陕西关中地区,沿终南山各县城乡,今之西安城区、蓝田、长安、周至、眉县等地,活动中心在西安城区。长安古乐常分为僧派、道派及俗派三个派别。其中僧派受佛家文化思想影响、道派受道家思想影响、俗派则具有一定民间色彩。截至目前,有六个大型古乐社还在坚持日常排练活动:西安城隍庙古乐社、大吉昌古乐社、东仓古乐社、何家营古乐社、南集贤东村古乐社和南集贤西村古乐社。诸多高校也开设了长安古乐排练课,为了能更好的激发学生对长安古乐的学习兴趣,对其进行更好的教学及传承,下面我们从以下几个方面进行分析研究。

一: 首先,从长安古乐韵律之美感出发,进行先唱后奏教学,激发学生的学习兴趣。

任何形式的音乐都有其特点,长安古乐也不例外。我们以古乐曲《终南山》为例,我们会发现古乐虽是单旋律,但其旋律之悠长、韵律之优美、意境之浓厚让人听后着实难以忘记。它不像传统民乐合奏具有和声色彩,音乐纤细而雅致。《终南山》的演出形式为古乐,幽静而延绵,给人以世外桃源的人间仙境美感。无论在演出形式上还是音乐风格上讲与传统民乐都有着很大区别的。且在学生初级学习阶段,古乐的单旋律特点使之比传统民乐更有教学优势。在乐器的编制上传统民乐较为复杂,而古乐的乐器编制则较为简单易掌握,在该乐曲教学时我们可以使用鼓来做为乐曲的节奏,笛子来作为乐曲的主旋律,加上古筝和笙作为点缀和润色,随后再加上学生们的演唱使学生更深刻的感受到古乐韵律之美,同时也使学生感受到僧派古乐的艺术魅力和特点。

在教学的实施过程中我们先让学生了解我国的记谱法:工尺谱。让学生们大开眼界,以此来提高学生们的学习古乐的兴趣。工尺谱对于学生而言是不常见的一种传统记谱法,和以往在学习中见到的简谱和五线谱有很大区别。工尺谱一般用合、四、一(低音区)以及上、尺、工、凡、六、五、乙(中高音区)等字样来表示乐谱音高,它们相当于 sol、la、si、do、re、mi、fa、sol、la、si 这些音。若是同音名的高八度音,我们可以将谱字末笔向上挑,或加偏旁亅,低八度则可以末笔向下缀撇,如果高两个八度我们可以末笔双挑或着加偏旁彳,如果低两个八度则可以缀双撇。同时在工尺谱的教学中,我们可以加入节奏的教学来提高学生的兴趣,工尺谱的节奏符号被称之为板眼。板为强拍,眼为弱拍,形式有散板、流水板、一板一眼等。在学生学习的过程中将工尺谱音高的和节奏混合学习将使学生们对音高和节奏有更深入的了解和学习兴趣,这样可以使学生们在学习《终南山》的时候快速准确的识谱和演奏。对少部分喜欢乐器的同学进行笛子的教学,笛子的旋律一般是整首曲子的主旋律,在吹奏过程中不紧提高了学生的技巧,也容易使学生把握整首乐曲的风格。

唱谱的训练不仅能提高了学生的唱功,在浓郁的古乐韵律也能增加学生对古乐的热爱。总之,注重长安古乐的韵律美感,进行先唱后奏的教学,对于提高学生们的学习古乐的兴趣,以及后期对古乐演

奏的掌握,乐曲风格的把握都有着重要的意义。

二: 其次,我们对长安古乐的演奏风格方面进行创新研究。

1. 尝试性的在部分古乐曲中加入排鼓的节奏。古乐一向以稳定的音随节拍而走的特点进行,我们可根据古乐曲的风格在教学中适当加入排鼓丰富其节奏,产生新的演奏效果。排鼓作为鼓类乐器的新品种。出现于上世纪六十年代初,是由蔡惠泉、杨竞明等音乐家根据我国民间常用的中型堂鼓和腰鼓改制而成,在以后又不断的进行改进。排鼓是由五个大小不同、发音有别的鼓组成一套,可发出音高不同的两个音来,故五个鼓有十个音。排鼓发音激烈、跳荡,高音坚实有力,中、低音宽厚宏亮,尤擅于表现热烈欢腾的情绪。排鼓有着类似定音鼓的作用:其共有五个鼓十个音,并且有自己独特的练习曲,所以在乐曲中是可以起到画龙点睛的作用。在教学实践中,我们可以古乐《将军令》等乐曲中尝试练习,结合古乐古筝、笛子,排鼓,锣等乐器,并结合人声唱出简单美妙的和声。在实践活动过程中,排鼓敲打以字数为打击次数,一字一敲。用排鼓敲打的声音突出词调的韵味,规整度和韵律大有显现。

2. 将部分传统民乐曲用古乐演奏,调动学生学习古乐的兴趣。其最核心的观点是横向的拓展,而并非是纵向深入。在引起兴趣这方面,几乎每一门学科在深入的同时,枯燥往往是其对等的代名词。而我们需要做的就是给学生更多的选择,在乐器方面,从节奏型乐器到旋律型乐器的选择上,或者是在古乐发展的时间方面,从唐、宋、元等朝代音乐的选择上。风格上将传统民乐曲借鉴应用,有动人心弦的琵琶曲《十面埋伏》、古琴曲《酒狂》,也有心静止水的古筝曲《春江花月夜》等,众多的乐曲可由古乐尝试演奏,总会有传统乐曲会被学生所喜欢接受。其次在教学方面可以选择以排练为主,欣赏为辅。对于大多数学生而言,古乐所使用的部分乐器是不常见的,学生们极易受好奇心的影响从而激发对于古乐的兴趣。

3. 在古乐曲基础上尝试加入人声声部,或使用现代和声手法,将乐曲的和声、配器等再次进行编创。在中国古乐之中的五声调式中“宫、商、角、徵、羽”对应的着西洋调式中“do、re、mi、sol、la”,所以在古乐的基础上写入和声是可行的,但色彩不宜过重,形式不可过于复杂,当然在二度创作时,很难完全遵守民族调式进行和声的写入,因此将和声与古乐相融合是一种创新。在加入其他民族乐器时,应当考虑音色的融合、和声的协和,在许多古乐曲中,乐器的音色美感和现代大众审美是有所差异的。例如在一首作品中,已经使用笙作为主旋律乐器时,如果再使用音色相仿的乐器,会让听众感觉到音乐效果并不是协和的,因为同类音色乐器使用过多时,会缺乏其他声部衬托,同时也会使得作品表现出来是一种“比拼”的感觉。

三: 最后,我们从长安古乐的文化价值方面引导学生进行学习。

鉴于长安古乐有着独特的音乐风格及艺术表现形式,我们从它的文化价值进行研究,调查分析发现古乐除了各个派别的艺人在演出活动外,常展现于各种在大西安南门、以及各种庙会活动,有着它一定的市场和听众,具有生命力,那么我们应该应符合时代发展

(下转第 233 页)

滋滋地数钱、蒙在鼓里的家长拼命抢购乃荒谬之局面。另一方面，缺乏思考，盲目跟随。父母过于着急子女的身体，听信商家的满口胡言，未综合考虑子女的身体状况、营养情况等因素，随波逐流。此乃失去理智、浪费钱财之举。

（三）沟通阻塞程度增，各执己见矛盾生

沟通阻塞，乃家庭矛盾出现之原因。沟通在养育子女的过程中，发挥着重要作用，但往往易被忽略。老一辈与年轻一代在育儿观念、方式上有所不同，乃正常现象，因双方的成长年代、生活条件、经验总结等存在差距，鸿沟不可避免，若想解决问题，关键在于沟通，而当下众多家庭中，老一辈与年轻一代无法有效沟通，沟通严重阻塞，老一辈总“高高在上”，认为自己有权要求年轻父母听随自己，但年轻父母未能接受传统思想，力求老一辈改变传统的育儿观，双方各执己见，互不让步，矛盾累积，最后激化，伤害了感情，破坏了家庭之宁静。

（四）言传身教不在意，觉醒之时悔莫及

父母未能言传身教，原因在于未能领会其重要性。常言“父母是孩子的第一任老师”，子女在模仿父母的语言举止之中逐渐成长，但父母未能树立良好榜样，在子女面前，语言举止随意、抱怨不断、推卸责任、大吵大闹之现象频频发生；在外面，待人高傲、随意插队、乱丢垃圾司空见惯，此恶劣行为，已无形之中影响子女的观念、性格、品德之培养，父母未能以身作则，孩子未能从父母身上学习到良好的品质、文明的礼仪、为人处世的道理，待到父母觉醒之时，发觉子女的恶习已无法纠正，则后悔莫及。

（五）望子成才心太急，教子做人未先行

“子虽成才，莫能做人”，此乃天下父母痛心之处。酿成此悲剧的原因如下。父母误以为成绩才是衡量“才子”的唯一标准，在教育子女过程中，只注重成绩、学历、成就、荣誉等外在因素，在乎能否如愿从子女身上得到丰厚的经济性回报，严抓子女学习、让其参加各类比赛、补习班等乃父母教育子女之常态，严重忽视人品的培养，久而久之，子女会变成名副其实的“书呆子”，即使成为高等学历的人才，但其性格孤僻、高傲，品德败坏，与他人格格

不入，甚至被唾弃，虽然“外表华丽”，实际“内部空虚”，岂不痛哉！

（六）过分专制施压力，催促子女加把劲

子女困于压力，原因在于父母过于专制。常言道，传统观念应“取其精华，去其糟粕”，对于家长专制亦是如此。于父母而言，专制之出发点是好的，以“过来人”的身份，为子女提供经验与建议，目的是促进子女成长。于子女而言，并非全是有利的，随着子女的成长，其思想逐渐成熟，而多数时候，父母一味地命令子女该做什么、不该做什么，把自身想法强加于子女身上，子女则被催促着前进，不敢违背要求，内心世界却无人了解。缺少与子女沟通、倾听子女心声乃父母之过失，子女之自由空间与选择权被无情剥夺，长期如此，将会变得压抑、悲观，甚至采取报复行为，发泄内心的怨恨。此乃当下青少年抑郁、轻生之原因。

参考文献：

- [1]孙玉环,尚继霞.中国家庭养育目标的影响因素及其差异分析[J].统计与信息论坛,2014,29(07):81-87.
  - [2]李佳丽,赵楷,梁会青.养育差异还是养育陷阱?——家庭教育方式对学生发展的异质性影响研究[J].中国青年研究,2020(09):68-75.
  - [3]黎淑秀.长三角城市群的育儿困境及其对生育意愿的影响研究[J].青年探索,2021(03):88-98.
- 作者简介：彭铁牛（1965.11-），男，籍贯广东省揭阳市，高级经济师、高级人力资源管理师，高级企业人力资源考评员，高级企业培训师，SYB/IYB培训师，MBA硕士，研究方向：企业管理咨询、人力资源管理、创业管理。
- 郑依莹（1999.10-），女，籍贯广东省潮州市，电子科技大学中山学院人力资源管理2018级在校学生。
- 王文利（1997.3-），男，籍贯河北省承德市，电子科技大学中山学院人力资源管理2018级在校学生。

（上接第207页）

的需求，对其在各中小学、高校进行宣传 and 普及古乐文化，从音乐中了解历史，感悟音乐。当今市场民乐演出形式很多，但古乐这样独有的艺术形式没有被广泛普及在人们当中，那我们就要对其改良、创新，在保持基本风格的前提下，使其与时代接轨，我们以民乐《喜洋洋》和古乐《醉龙吟》以下两首乐曲作以对比区分说明其存在价值。

刘明沅1958年创作的乐曲《喜洋洋》在中国是一首家喻户晓的民族音乐作品，以中国的笛子、二胡、板胡、木鱼等中国民族乐器来演奏，乐曲的整体风格跟它的名字一样，轻快活泼，热闹非凡。可以彰显出民族音乐的特色。该乐曲分为三个片段，其曲式结构为ABA的结构类型，A段欢快的跳跃，B段是则非常柔美抒情的，两段旋律有着鲜明的对比。而自唐代以来，音乐基本分为五大类，一是享宴乐，二是清商乐，三是周围少数民族音乐，四是散乐百戏，五是祭祀乐，唐乐至今都是非常有名的，其唐朝时期的音乐也是最鼎盛发达的时期，其音乐管理机构也是历史上规模最大的时候，古乐《醉龙吟》也是快打节奏，打法为分拍打法，旋律反复迂回，这首曲子属于唐代宫廷的“享宴乐”，在唐朝时期是皇帝用来宴请大臣，文武百官时演奏的宫廷宴乐，而在唐朝时期，整个国家是非常重视佛教礼法，其古乐《醉龙吟》这首曲子与宗教有着一定的联系，整体风格与现在的佛教音乐非常的相似，这种特点影响着后人的音乐思想和生活。

以上不难看出，民乐《喜洋洋》和古乐《醉龙吟》他们二者之间的风格也是截然不同的，《喜洋洋》作为民乐，它更多的是表达是以欢快喜悦的色彩来表达，而古乐《醉龙吟》则是在当时的懂音律的文人墨客游感而做，大多以风景而做，心中抒怀旧感，高山流水，展露情感。但他们也有相同之处，就是演奏时候都用到了中国的传统乐器，比如古筝、笛子等，打击乐用来固定整首乐曲的速度。总之，古乐有着独特的音乐思想，代表着独有的音乐文化符号。

综上所述，长安古乐历史悠久，演奏的形式丰富多样，演奏的乐曲众多，高校中民乐合奏课的教学和排练活动开展，不但能使学生了解更多的优秀民族音乐，对于提高学生的演出和实践能力，丰富学生的校园文化生活有着极为重要的意义。我们作为音乐工作者，有必要将长安古乐的教学及传承不断研究，开创新的音乐篇章。

参考文献：

- [1]参考文献：党古月，《西安鼓乐之追根溯源》，[J]，2011（07）
- 校级教改项目《民乐合奏课教学及其应用实践研究——以长安古乐为例》立项号：19JG023Y
- 刘哲，出生于1980年7月16日，陕西大荔人。陕西学前师范学院教师，讲师。