

浅谈河北民间音乐在基础教育中的传承与发展

张 尧

天津海河教育园区南开学校 天津 300355

【摘 要】:快节奏的现代社会、短视频时代的爆发,人们足不出户就可以接触到来自世界各国的文化,地球村的状态正在形成,世界各国的文化相互交融,人们的审美趣味、审美力正发生着悄然的改变。正是在这文化大融合的时代,人们越是需要接受外来的文化,就越是需要挖掘自己的文化,越是具有民族特点的文化,才越可能是世界的。

【关键词】: 民间音乐: 基础教育: 文化

On the Inheritance and Development of Hebei Folk Music in Basic Education

Yao Zhang

Tianjin Haihe Education Park Nankai School Tianjin 300355

Abstract: The fast pace of modern society, the outbreak of short video era, people can contact the cultures from all over the world without leaving home, the state of the global village is forming, the cultures of the world blend with each other, people's aesthetic taste and aesthetic power are undergoing quietly changing. It is in this era of cultural integration that the more people need to accept foreign cultures, the more they need to explore their own cultures. The more the cultures with national characteristics, the more likely they are to be the world.

Keywords: Folk music; Basic education; Culture

在我们身边,在中小学的课堂中存在着这样一个看似再平 常不过的现象: 当老师播放具有中国本民族特色的音乐或者展 示中国的民族乐器演奏时,绝大多数的学生会唏嘘一片,有的 立刻堵上耳朵,有的大声叫道:"太难听了!这是什么呀!" 但当老师播放外国的音乐或者钢琴、小提琴演奏时,从学生们 的眼神和表情中很清晰地可以看到他们是羡慕并且享受的,有 的学生也会为自己正在学习某一乐器而感到无比自豪。经历过 这种现象一线的音乐教师, 不禁会为作为中华民族瑰宝的民族 音乐而感到无比惋惜。当然,音乐教师要教会学生聆听全世界 的音乐, 感受音乐文化的多样性, 但作为一名中国的音乐教师, 更重要的是要帮助学生们了解中国音乐的精髓,了解中国音乐 之所以"中国"的灵魂,帮助学生去体会中国人自己感受音乐、 感受生活的独特方式。正是得益于文化土壤,作为中国人,最 能够触及灵魂深处的音乐也恰恰就是我们本民族的音乐。当然 不同时代的音乐文化是不同的, 时代在发展, 音乐文化也随之 丰富和多样化,并不能单纯认为某一种音乐更符合自己当下的 审美力而认为某种音乐更加先进而某种音乐更落后。想要自己 的音乐文化在世界站稳脚跟, 那就必须有自己鲜明的特点, 了 解自己本土音乐文化鲜明的特点,这样才可能让音乐成为我们 与世界音乐交流的捷径,才更能够世界多元文化的交流。

中华民族的传统音乐文化是世界音乐的重要组成部分,她 承载着中华民族五千余年的积淀与传承,蕴含着中国精神、中 国品格。在当今社会,越来越多国家也认识到了本民族的音乐 文化作为宝贵的文化资源是培养新一代学生素质至关重要的 部分,中国的学生更多接受的却是西方的音乐基础理论,在这 样的理论背景下,理解我们本民族的音乐就会产生误解。于是 在学校音乐教育中,更具体地说是基础教育阶段确立民族音乐 文化传承观念是民族文化传承和发展的必经之路和迫切需要。

我国地域辽阔,是一个多民族大融合的国家,各民族都有自己的音乐文化,现行的中小学音乐教材很难深入到多民族的音乐中去,也就造成了音乐教材中看似有各地民族音乐的内容,但确与当地学生的生活习惯和审美习惯相去甚远。因此,在基础教育阶段因地制宜地对当地传统音乐文化进行深入了解和学习,则是弘扬民族音乐文化最直接、最有效的方法了。这里,当地传统音乐指的是"乡土音乐"也就是"本土音乐",对于每个地域的学校来说,本土音乐的取材以及传承更容易被接受也有着无可替代的便利条件。本文以河北省民间音乐为切入点,讨论本民族的音乐在中小学阶段的传承和发展的思考。

有着"燕赵大地"之称的河北省,是中华民族重要的发祥地之一,古属冀州,故简称冀,地处华北平原、黄河下游以北,地势西北高东南低,地貌多样,深厚的文化底蕴及多样的地貌为河北民间音乐艺术提供了得天独厚的条件。河北民间音乐资源内容丰富,种类繁多,有着北方人文质朴豪迈的性格特征,是河北传统文化的精髓,民间歌曲、民间器乐曲、曲艺、戏曲无不有着悠久的历史。

1 河北民间音乐类别概述

自春秋战国时期《诗经》中的十五国风里就有河北的民间 歌曲,至明清时期,涌现了大量的民歌内容,如《山坡羊》《闹 五更》《小白菜》《拉大锯》等等。河北民歌的内容大多都来 源于农民的日常生活,从各个方面反映着农民的生产生活方

式,在题材上既具有交融性又不失自己本土的原色,如《二十四节歌》《四季歌》《孟姜女哭长城》《卖菜》《锯大缸》等等。

河北省的民间歌舞种类繁多,有着"北方汉族民间歌舞之乡"的美称,河北地区风趣幽默、灵活多变、场面热闹非凡的秧歌也称为社火,是汉族民间歌舞的重要组成部分。不仅仅是秧歌,河北地区有上百种浓郁乡土特色的民间歌舞,如:拉花、落子、高跷、地秧歌、拉碌碡、扇鼓等,这些河北民间歌舞各具特色的同时也有着共同的特点,那就是载歌载舞,诗歌、舞蹈、音乐三者紧密结合。

曲艺音乐又叫说唱音乐,是唱历史、传说、故事的艺术体裁,它的主要目的是来讲故事。据记载,河北的说唱音乐发端可追溯到战国时期。流行于河北的说唱音乐大致有六类:鼓曲类:乐亭大鼓、西河大鼓、木板大鼓、何老凤调等;渔鼓道情类:黄骅渔鼓、河南坠子(源自于河南)、渔鼓道情等;十不闲莲花落类:十不闲、冀东莲花落等;时调俗曲类:扇鼓、冀中小曲、拉洋片等;竹板书类:竹板书、主板落子等;宝卷焰口类:焰口、宝卷等。代表性的曲目有:《小姑贤》《绕口令》《双锁山》《春秋》《飞虎将》《走马观碑》等。说唱艺术的表演者要有极高的艺术才能才可以游刃有余的一人分饰多角的自弹自唱、两人对唱或是多人分角色地讲唱故事。但这一切都依赖于民间艺人的口传心授,和师徒的代代相承才形成了这具有民间意味和民族特点的表演艺术风格。

戏曲是中国特有的综合性舞台艺术,是用歌和舞来演故事,在舞台上塑造各种人物形象的艺术,明清以来先后在河北盛行的戏曲声腔则有昆山腔、弋阳腔、梆子腔、皮黄腔、柳子弦索腔、秧歌落子腔、影调腔等,这些声腔剧种有的不断革新从而蓬勃发展,有的则逐渐消亡。河北的戏曲音乐风格激越、高亢、慷慨、悲壮,最具有河北地域文化的地方戏有:评剧、河北梆子、丝弦、老调。有代表性的剧目有:《花为媒》《小二黑结婚》《杜十娘》《宝莲灯》《王宝钏》等等。戏曲音乐用综合的艺术形式演绎着中华民族传统的道德观念,戏曲中那些人人熟知的剧情构成了人们对历史、对戏曲的独有的情怀。对于当今迅猛发展社会文化,传统的文化资源对于国家深厚的文化底蕴的展现则显得尤为重要。

中国丰富多彩的民间器乐品种和曲目形成于民间,主要流传在广大的人民群众中,与人民的日常生活、地方民俗紧密结合。河北器乐可分为三类:民间器乐曲、宫廷音乐(雅乐、离宫音乐)、宗教音乐。河北民间器乐曲形式多样,根据演奏形式可以分为:鼓吹乐(热烈吵闹,声音响亮)、锣鼓乐(音响强烈,气势宏大)、吹打乐(音响强烈、气势宏大,常带有一定的故事情节)、丝竹乐(二人台牌子曲:热烈、豪放、轻快;十番乐:典雅、清淡、细腻)。除了这些合奏形式的民间器乐曲,还存在着一些在民间流传的独奏乐器,包括拉弦乐、吹管

乐、弹拨乐几类,还有埙、唢呐、萧、软弓京胡、扎筝等独奏 乐器。各种民间演唱、民间歌舞、曲艺、戏曲中,器乐的伴奏 是不可分割的一部分,民间器乐与这些艺术形式之间相互吸 收、相互促进。河北民间有代表性的器乐曲有:《放驴》《小 放牛》《万年欢》《会点儿》《闹花灯》《柳青娘》等。

2 河北民间音乐艺术现状

这些优秀的河北民间音乐艺术的数量不胜枚举,她们质朴醇厚、悠远深长、内容丰富、特色鲜明,是我国民族音乐文化的非常重要的组成部分。但是正是这些有着醇厚乡音的民间文化却日渐远离现代人快节奏的生活,有的陷入瓶颈甚至濒临失传。

如果随便找到一位学生问: "你会唱你家乡的民歌吗?" 学生的回答大部分都会是: "我不知道我家乡有什么歌"或者 "我只听到过我的爷爷奶奶唱过,不好听!"学生们对于本土 音乐缺乏认同感,甚至把本土的音乐当作"老古董"来对待, 认为只有老年人才唱,年轻人应该唱流行歌曲或者是其他一些 他们认为好听的音乐。正如上文所说,由于种种历史原因,作 为中国最普及的义务教育阶段的中小学生接触到的音乐却是 以西方音乐理论为基础的一套教学体系,比如多数教师在课堂 教学中都会以大小调音阶作为基础,学生准确掌握了西方大小调的音准,就能够准确演唱教材中几乎所有的歌曲了。有了这 一套体系作为学生的教材以及教师主要的教学理念,再来理解 感受中国的本土音乐文化必然产生误解,他们就会认为这样的 音乐不符合他们的审美,从而无法理解本土音乐地道朴实的 美,无法感受本土音乐之所以"中国"的灵魂,也就无法对本 土音乐产生强烈的认同感。

随着经济的快速发展,许多农村的年轻人远离家乡到大城市打工,大批量的人口涌入城市中,他们在城市中接受到的现代文化以及生活方式,使他们与传统音乐文化的距离越来越远,加之有一些地区交通不便,许多极其珍贵的音乐文化仅限于小范围的传承传播,传统音乐艺术也就面临着后继无人局面。

3 河北民间音乐的传承与基础教育

面对这现代社会文化环境的巨大改变,学校成为了文化传承最重要的平台。在我国,基础教育阶段具有义务教育的强制性,受教育的群体在我国相对来说是更加普及、更加全面的,这个年龄段的学生接受能力强,也更容易对不同的事物产生浓厚兴趣。想要使河北民族音乐的种子能够在新一代学生内心生根发芽,河北民族音乐的传承就要从娃娃抓起,要抓住学校基础教育这一宝地。

我国《音乐课程标准》提出: "应该将我国各民族优秀的传统音乐作为重要教学内容,通过学习民族音乐,使学生了解和热爱祖国的音乐文化。"谢嘉幸教授在1999年举办的全国

民族音乐研讨会中也提出:"让每一个学生都会唱自己家乡的歌"的观点。笔者认为,这些都是音乐教育工作者们由衷的、最迫切想要实现的愿望。为什么让学生会唱自己家乡的歌、在基础教育阶段如何根据各个地区各个学校的实际情况因地制宜地让学生学会唱家乡歌、爱唱家乡歌呢?在社会转型经济全球化的今天,河北传统音乐文化面临着因为人们种种错误的观念和审美而加速消失,培养具有民族精神、文化自信的新一代学生,是新时代教育工作者的责任和义不容辞的使命。那么在基础教育阶段引导新一代学生领悟河北民族音乐的文化内涵,感受河北音乐文化魅力,培养对中华民族音乐的审美力,则是河北民族音乐在当代继续传承和蓬勃发展的重要前提。

3.1 学校民族音乐教育建设

以往学校教育中的少量民族音乐内容并不能满足本土音 乐传承和发展的需求,需要进行学校民族音乐课程建设,优化 课程结构,以提高学生的音乐素质。

3.1.1 校本课程

校本课程是国家和地方课程的补充,一校一课程,在课程 实践的过程中开发全新的教学模式,凸显学校的办学特点,贴 合学生的兴趣爱好。在学校的课程结构中,校本课程的受众面 是较为广泛且更加具有持久性的,全校的学生都有可能接触到 校本课程的内容。因此将河北民间乡土音乐带入到校本课堂中 去,是音乐文化传承的重要途径之一。

校本课程音乐教材的编写首先要考虑到学生通过音乐教 材能够系统全面的学习和了解本地区河北民间音乐的风格特 点、表演技巧、种类等,使校本课程成为学生与河北民间音乐 沟通的桥梁。

教材的编写和校本课程的实施绝不仅仅是学校的教师,更需要"请进来",充分利用本土优秀的音乐人才作为校本课程教育资源,也就是传承人、河北民间音乐表演艺术家、民间艺人等等的参与,构建强有力的师资平台,使河北民间音乐校本课程的内容更加全面和充实,增强学校学生与河北民间音乐文化建立血脉般的纽带。

3.1.2 社团活动

相对于校本课程而言,学校的社团活动学生可以根据自己的兴趣爱好进行选课,课程开设也较为丰富多样。学校社团活动可以设立民间音乐历史研究、民间音乐表演、民间乐器学习等,通过各个不同的侧面反映、呈现河北民间音乐文化魅力,营造民间音乐文化学习环境。为了营造更加浓厚的民价音乐文化学习环境,社团中的学生可以"走出去",一方面是根据课程的需要到民间采风,用最直接的方式感受当地民间音乐的氛围,感受与"泥土"距离最近的地方是用什么样的方式传承演绎河北民间音乐的,感受河北民间音乐质朴、醇厚的音乐风格,培养学生综合的人文素质;另一方面,学校或上一级教育部门,

可以定期举办中小学社团河北民间音乐艺术交流活动、比赛, 营造河北民间音乐文化氛围,提高学生学习兴趣,加速河北民 间音乐的交流传播和传承。

3.1.3 民族乐团

根据学校的学生特点,在中小学校建立民族乐团,编制可大可小,可根据音乐形式而定。通过民族乐团的建立,学生们能够通过自己手中的乐器演奏河北民间音乐如《小放牛》《茉莉花》等等,用实践的方式来体验音乐,能够培养学生对民间音乐的审美能力和风格把握能力,更加能够将河北民间音乐的内涵直观传递给学生。并可以组织文艺汇演、音乐会、比赛等等,使民族乐团的学生有更多展示交流的机会,丰富学生的音乐文化生活。

3.2 多元民族音乐教学方式

学生年龄不一,虽然每个年龄段各有特点,但整体年龄较小,民族音乐的教学需要多元的教学方式,以直观、生动的教学形式激发学生的兴趣,提高教学成效,比如沉浸式教学,沉浸式教学在学校教育中的应用,给单一的课堂开拓了新的空间,不仅给学生带来身临其境的感觉,沉浸式教学的互动感极大地为音乐教学提供了方便。在培养学生学习兴趣的同时激发学生的求知欲望,提高音乐教学的实效性。教师在营造沉浸式教学氛围时,恰到好处的情境导入、生动形象的语言传递、科学有效的多媒体使用等等,都为音乐的深度教学提供了可能。教师在此过程中,要充分把握河北民间音乐的各个要素,对其"了如指掌"并发自内心地热爱民族音乐,才可以在教学过程中发挥主导作用,学生发挥其主体作用,从而传递民间音乐带给我们的美的享受,具备传承河北民间音乐的能力。

除了沉浸式教学以外,教师还有很多教学方法,但在民族音乐教学中,教师要做到不刻意灌输知识,用多种教学方法和形式引导学生进行自主学习,充分发挥学生主观能动性。教师要担起学生音乐活动的组织者、民族音乐文化传承者的角色等多种角色,认真学习河北民间音乐文化,了解河北民族音乐中哪些内容更适合课堂教学、哪些内容更容易使学生们所接受,巧妙充分利用可利用的教学资源,不仅仅学校教师是课堂的主导者,文化传承人、老艺人等都可以帮助使音乐课堂多元化,教学效果更加深度高效。

艺术源于生活,高于生活,音乐对于学生的影响是能够超越现实、启迪未来的,这也正是音乐课的价值。本文提到河北民间音乐是中国民族音乐的重要组成部分,有着不可忽视的作用,将河北民间音乐通过多种形式、多种途径融入到学校的日常教学中,将基础教育作为河北民间音乐传承和发展的重要阵地,对于河北民族音乐的传承和发展至关重要。

不同地域的分布、自然环境滋养了一代代传承者口头表达的文化习俗,记忆着本民族的历史与情感。每一个时代都有着

独特的历史记忆,而音乐的记忆,比如一首乐曲、一首歌曲、 甚至一个旋律片段都承载着个体的某种个人情感,是能够触摸 到心灵深处的感动,所以,在学生成长过程中渗透的这些河北 民族音乐文化的瑰宝,对于学生的影响是无比深远的。河北民 间音乐的传承观念应该是开放的,学生们只有站稳河北民间音 乐的脚跟,了解河北音乐之所以"河北"的灵魂,体会河北人自己感受音乐、感受生活的独特方式之后才有了自己的文化积淀,在此基础上再来"理解音乐文化多样性",视野才会更加开阔。

参考文献:

- [1] 郭树荟.来自中国的声音[M].上海音乐出版社,2019.
- [2] 马凌云.河北民间音乐[M].燕山大学出版社,2017.
- [3] 袁静芳.中国传统音乐概论[M].上海:上海音乐出版社,2000.
- [4] 中国民族民间曲集全国编辑委员会.中国民族民间器乐曲集成·河北卷[M].北京:中国 ISBN 中心,1997.
- [5] 中国民族民间曲集全国编辑委员会.中国戏曲音乐集成•河北卷[M].北京:中国 ISBN 中心,1998.
- [6] 中国民族民间曲集全国编辑委员会.中国曲艺音乐集成•河北卷[M].北京:中国 ISBN 中心,2005.
- [6] 中国民族民间曲集全国编辑委员会.中国民间歌曲音乐集成•河北卷[M].北京:中国 ISBN 中心,1995.
- [7] 谢嘉幸.让每一个学生都会唱自己家乡的歌[J]中国音乐,2000.
- [8] 谢嘉幸.寻找家乡的歌--音乐教育的现代化观念之三[J]中国音乐教育,2001.
- [9] 乔建中.传统能给我们什么? --关于中国专业音乐教育教学改革的再思考[J]中国音乐,2004.
- [10] 乔建中.传人、文化生态及其他--关于"遗产保护"的断想[J]音乐研究,2006.
- [11] 谢嘉幸.如何当一名"未来"的音乐教师[J]中小学数字化教学,2021.
- [12] 谢嘉幸.文化·音乐·课堂--优秀课例<醇厚的中原韵>评析[J]中国音乐教育,2020.
- [13] 赵晓楠.中小学民族音乐教育与素质教育[J].中国音乐,2001.
- [14] 伍向平.谈怎样编写乡土音乐教材[J].中国音乐教育,2011.
- [15] 缪海云.沉入其中, 浸得真味--"沉浸式教学"在高中名额教学中的应用[J].中国音乐教育.2022.
- [16] 李笑梅,王韵.让每一个学生热爱家乡的音乐--论普通学校音乐教育中本土音乐文化传承[J].艺术教育,2019.
- [13] 李飞飞.基于地方文化传承的小学音乐校本课程开发研究--以天津为例[D].东北师范大学.