

中国传统音乐在中小学音乐课堂中的传承

——以昆曲为例

◆张琪

(陕西师范大学长安校区音乐学院 陕西西安 710119)

摘要: 中小学音乐教育是培养音乐专业人才以及国民音乐素质的基础和关键。在中小学阶段培养学生传承中国优秀传统音乐的意识非常重要且有助于增强学生对祖国艺术的了解和热爱。中国传统音乐之于中国、之于世界民族音乐都有着非常重要的意义。昆曲作为中国传统音乐的戏曲音乐中的主要唱腔,列入中小学音乐课堂中的教学内容是有一定必要的。

关键词: 昆曲; 传统音乐; 音乐教育; 可传承性

一、中国传统音乐的历史

中华民族有着五千多年的历史与文明,中国传统文化博大精深。中国传统音乐作为中华民族优秀文化的重要组成部分,是中华民族文化属性鲜明的音乐,包括中国56个民族所固有的传统音乐,也包括在这些固有的传统音乐形式和形态基础上,新创作的音乐作品。即便表现形式或音乐形态有了一定程度的差异,仍然具有鲜明民族特色和民族风格的音乐作品,也可以归属中国民族音乐范畴^[1]。中国传统音乐的历史可以追溯到远古时期,很久以前我们的祖先就已经接触到了音乐,他们从大自然中制造出乐器,他们用自己的嗓子唱出最动听的歌。很多歌曲与乐器都代表了一个时代。从先秦到明清,传统音乐的发展越来越繁荣,形式也多种多样:明清时期,戏曲音乐、说唱音乐、民间器乐都都获得了很大发展。

中国传统音乐的历史非常悠久,按照流行的场所和流行的人群阶级的分类,可以分为:宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐、民间音乐。而民间音乐按体裁又可以分为五大类:民歌、民族器乐、民间歌舞、戏曲音乐、说唱音乐。笔者在这里着重阐述戏曲音乐中的昆曲在中小学音乐课堂中的传承。

二、新课改下音乐课堂的教学内容

新课改下,实行素质教育得到了每个学校的重视,学生们的美育也由此得到了很好的发展。如今中小学的音乐课越来越丰富、越来越专业。培养学生的传统意识在中小学阶段是很重要的,这一时期孩子们年纪小,活泼好动,音乐课又是需要孩子们动手动脑甚至跳舞的课堂,在这一阶段向学生们介绍中国传统音乐的相关知识、让学生欣赏各个分类的相关代表作品,以及一些民族乐器的初步认识,让他们对传统音乐、民族民间音乐、民族乐器等有一些认识,培养他们对中国传统文化的继承与发扬意识。

除了音乐教材中的内容,我们还可以适当的进行扩展,向学生介绍一些中国传统的戏曲音乐,开拓其文化视野,让学生更深入的了解中国传统艺术。

三、昆曲的可传承性

昆曲又名昆腔、昆山腔,元末明初产生于江苏省昆山一带,由南曲与当地民间音乐结合衍变而成。明嘉靖至清乾隆年间(1522年~1796年)的二百七十多年是昆腔的全盛时代。清中叶以后昆腔渐衰,至今尚存者有:南昆、北昆、永昆、湘昆。京剧、川剧、湘剧等不同程度地继承和吸收了昆腔的剧目和唱腔。昆腔集南北曲之大成,南曲与北曲虽同属昆剧,但由于受南北地域文化的影响,它们还是有一定区别的。北曲以七声音阶为主,而南曲则多以五声音阶为主。五声、七声音阶是中国传统音乐中常用的音阶音调,让中小学的学生了解其音高序列有利于他们更好的理解中国传统音乐。唱词属乐曲系,唱腔结构体制为曲牌体,每一套曲由若干支曲牌联缀而成。

江南本是昆曲的发源地,明清以来昆曲极为盛行。至今称流行在江南地区,用吴语演唱的昆曲为南昆。南昆保留了大量来源于南戏、传奇和元杂剧的折子戏。南昆在唱法上讲究吐字、过腔和收音,并发展了各种装饰性唱法。声腔柔婉缠绵、细腻圆润,以演文戏见长。代表曲目有《浣纱记》、《牡丹亭》之《游园惊梦》、《长生殿》等。昆曲被誉为“百戏之祖”、“百戏之乳”。^[2]

因此,昆曲在演唱上有一定的难度,对中小学的学生来说,

他们的主要任务是欣赏昆曲,了解这一我国现存最古老、最优秀的剧种之一,以及昆曲对其它剧种的影响。而且昆曲是板眼形式,也就是通常所说的节拍形式。在戏曲音乐中一直是板和鼓击拍,而板用于强拍,所以强拍叫“板”,其余称为“眼”,合称“板眼”。我们平常说的“一板一眼”,其实在音乐中的四二拍子,“一板三眼”就是四四拍子。这样将生活和音乐结合起来,学生也比较容易理解“板眼”的意思。“板眼”在现代生活中已经不怎么常见了,如今中小学的学生如果不教给他们这方面的知识,他们更是不懂,所以从小就教授他们一些关于中国传统音乐的基础知识,不仅拓展了他们的眼界,为以后的学习奠定基础,而且还可以激发他们对中国传统音乐的学习兴趣。

四、中国传统音乐的文化传承

音乐教育有文化传承功能。音乐是一种文化现象,教育也是一种文化现象,它们都是整个人类文化的有机组成部分。其中教育在整个文化现象中又有其独特的价值,它构成了文化本体,又起着传递和深化文化的作用^[3]。

传承传统音乐文化是音乐教育的主要任务之一。因此,作为音乐教师,要积极主动的在音乐课堂上让孩子们多了解中国传统音乐。中小学的学生智力正处在高度发展的阶段,教给他们新东西比较容易接受,而且记得非常牢固,甚至这一生都忘不了。在这个时候培养他们对中国传统音乐的喜爱是非常有必要且有成效的。

当今社会喜爱昆曲的人也有很多,笔者就是其中一个。可笔者是在本科的时候才接触到昆曲,但立刻就喜欢上了。昆曲的唱腔、婉转、唱词等等无一不打动了我。舞台上的昆曲更是吸引人:舞美、服装、人物,都特别的美。笔者认为,以小孩子喜欢美好事物的天性,一旦他们接触到昆曲,或者观看一场昆曲的演出,他们一定会喜欢上昆曲这一剧种。所以,中小学阶段让学生接触昆曲、了解昆曲是件好事。昆曲不比京剧流传甚广,但同样作为中国戏曲的传统剧种,我们有责任与义务将其传承创新,不至于让昆曲就此消失。

我们不是说要在音乐课堂上把每一位学生都培养成将来的音乐艺术工作者,而是我们希望在中小学的音乐课堂上,在学生们的年级还小的时候就培养他们的中华民族意识、凝聚他们的中国精神,就算以后他们不从事音乐工作,也能凭借小时候学过的相关的音乐知识、音乐作品而形成的音乐素养传承中国精神,发扬优秀的中国传统文化。

参考文献:

- [1]单红龙编著.中国传统音乐[M].武汉大学出版社.2014.第2-5页.
- [2]肖常伟、刘小琴编著.中国民间音乐概述[M].西南师范大学出版社,2011年.第212-213页.
- [3]理、何工编著.音乐学科教育学[M].首都师范大学出版社,2000.
- [4]吴姗姗.重视音乐教学中的中国传统音乐教育[A].安徽.2005.

