

民族音乐文化在教学中的 解读与实践

■ 马俊燕

National music culture in the teaching of reading and practice

前言

音乐是人类文化传承的载体，信天游作为我国西北人民传统精神文明的智慧结晶和传统音乐文化中重要的精神财富，是我国音乐基础教育各学段的重要教学内容。但长期以来，因教师疏于对民族音乐文化的把握，对音乐课程标准解读得不到位，加之学生嫌民歌“土气”而缺乏学习兴趣，使得民歌鉴赏教学效果不佳，从而影响到民族音乐文化的传承问题。欣喜的是，作者在“江苏省首届中学‘音乐名师论坛’——中国民族音乐文化的教学实践”专题活动中，观摩了一节名师展示课：初中音乐欣赏“血色浪漫——信天游”，该课巧妙地以电视连续剧《血色浪漫》的四个片段为切入点，引导学生参与到音乐实践活动中，学生学习兴致高涨，课堂气氛热烈，与民歌音乐欣赏教学中普遍存在的“闷课”现象形成了鲜明的对比，而感触最深的还是师生在课堂上凝练出的“甩、断、吼”等字眼——黄土高原的地理环境、人文背景、审美习惯、音乐风格等深厚的文化内涵都融入这响亮、简单而生动的三

个字当中，学生容易理解、便于模仿。受名师课的启示，我们也设计了一节高中音乐鉴赏课“高亢的西北腔——信天游”。该课在进一步研究信天游文化内涵的基础上，结合新修订的音乐课程标准，引导学生在一系列的音乐实践活动中深度感受和体验信天游的文化本质所表现出来的音乐风格，“信天游”在高中音乐鉴赏课上也“游”了起来。“游”字，一是指信天游本身的音乐文化本质，二是指与信天游文化内涵相对应的课堂教学场景应该是“动”起来、“游”起来的生动场面。文章旨在探索让信天游“游”起来的教学策略与同行商榷。

一、课例回放与感悟分析

（一）导入部分

1. 欣赏“脚夫”在黄土高原运送货物时唱的信天游《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》视频材料（教材“拓展与研究”中的配套材料），在PPT空白处设问：

谁在唱？（脚夫——赶毛驴运送货物的人）

在哪儿唱？（黄土高原的荒山野岭之处）

怎样唱？（“吼”着唱，板书一个大大的“吼”字）

唱的什么?

师:唱的是当地流传甚广的一首信天游(板书:信天游),歌名叫《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》。(出示《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》谱例)

2.师生朗读谱例上的歌曲名。(教师用方言,学生很想模仿;歌名中“泪蛋蛋”、“沙蒿蒿”等叠词,使得信天游重词叠字的语言特点一目了然)

3.“我们也来‘吼’一句!”教师教唱一句。

1 = F $\frac{2}{4}$
稍慢 自由地

$\dot{2} \cdot \dot{2} \dot{2} \dot{1} \mid 0 \ 6 \ 6 \ \dot{1} \mid \overset{\frown}{\dot{2} \ - \mid \dot{2} \cdot \ 5}$

1.羊(啦)肚子 手巾 (哟)
2.一个在(那) 山上 (哟)
3.瞭(啦)见(那) 村村 (哟)

$\dot{2} \ \dot{1} \sim \ 6 \ 6 \mid 5 \ 0 \ 6 \ 6 \mid \dot{2} \cdot \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1}$

三 道 道(那) 蓝, 咱们 见 (来)面(那)
一个在 (那) 沟, 咱们 拉 不 上(那)
了不见 (那) 人, 我 泪 (来)蛋 蛋

$6 \ 4 \ 0 \ 5 \ 4 \mid 5 \ 4 \ 4 \sim \mid \overset{\frown}{\dot{2} \ - \mid \overset{\text{结束句}}{\parallel 0 \ 0 \ 6}}$

容 易 (哎呀)拉 话 话 难。 我
话 儿 (哎呀)招 一 招 手。
抛 在 (哎呀)沙 蒿 (哟) 林。

$\dot{2} \cdot \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1} \mid 6 \ 4 \ 0 \ 5 \ 4 \mid 5 \ 4 \ 4 \mid \dot{2} \ - \parallel$

泪 (来)蛋 蛋 抛 在 (哎呀)沙 蒿 (哟) 林。

感悟分析:学生从视频看到、听到的《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》,声音涩涩的、不那么圆润,因为脚夫唱的是基层劳动人民的真实生活和情感。信天游的“信”具有“真”的含义,表现出恶劣的自然环境使西北民歌听起来有股愁苦和苍凉的美感。短小的视频、直接的问题,使得信天游生存的自然环境、“脚夫”以及信天游的基本演唱方式等知识都尽在其中。这一“吼”,课堂就开始热了起来,而“吼”着唱的真声演唱方法不仅仅是信天游的演唱方式,更隐含着西北民歌“高亢”的风格特点,这一“吼”,更为后面在学唱中深度感受和理解信天游的文化内涵打下了基础,学生与西北民歌的距离近了。

(二) 主体部分

主体部分主要通过学唱《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》,进一步探究蕴含在仅有两句篇幅中的信天游文化内涵,达到深度感受信天游风格特点的目标。

1.师生用方言朗读歌曲名和歌词感受信天游的语言特点。

2.教师带领全班一起看谱例听音响模唱,感受重词叠字带来的亲切感。

3.唱谱分析歌曲结构(两句式的结构,且上句比兴,下句点题)。

4.划旋律线,感受上句旋律线往上走,下句旋律线往下走的特点。跌宕起伏的旋律线如同黄土高原的地形地貌。

5.学唱“甩腔”、“断腔”等技巧。掌握在哪个音用甩腔(在上句中间,高音延长的尾部高音与尾音形成四度跳进,在四度跳进的尾音处)。体验生活环境造成的一唱三叹的悲凉感,理解“休止符”带来“断腔”的艺术效果。(板书“甩”、“断”等字)

6.鼓励学生,想象自己就是视频中的那个脚夫,在荒山旷野里边走边唱。尝试唱会、唱好《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》。(唱三段歌词,完整地感受歌曲所表达的情感)

7.为《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》重新填词,创作师生版信天游。要求上句比兴,下句点题,并运用叠词。如:

师唱:天蓝蓝(那个)飘着(哟)一道道(那)云,
生唱:哎呀我们一起吼吼(那个)信天(那)游。

8.唱师生版信天游。

9.出示女声版信天游《兰花花》谱例,教师为学生献唱一段《兰花花》,主要目的是总结信天游的风格特征,让学生了解信天游既能高亢如吼,也可以深情如诉。

10.分析《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》和《兰花花》的内容特点,明白民歌信天游多为爱情主题,所以当地又称信天游为“酸曲”的原因。由于地理环境、生活方式和传统审美习惯的原因,“高亢”是西北民歌的共同特点。

感悟分析:主体部分旨在分析地理和人文环境对

信天游音乐风格的影响。以学唱《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》为主线，从听原唱到模仿着跟唱，从唱会到唱好，从唱好再到填词创作。每一次唱都增加一个知识点，“唱”的难度也随着文化渗透而逐次增加，学生的学习兴趣在步步增加的难度中持久发力。教学重点、难点也在梯度明晰的“唱”中迎刃而解，一切水到渠成。“唱”成为了学生感受和体验信天游音乐风格的重要途径。正是学生都参与到人人都可以参与的“唱”这样一个音乐实践活动当中，所谓的“土”反而变成了“趣”。之后，学生在自己划的旋律线中感受到了黄土高原的地形地貌，在模仿甩腔、断腔的活动中体验西北民歌的演唱方法以及当地人的审美习惯，感受和体验到了信天游的音乐美。

（三）拓展部分

拓展部分，主要通过跟唱和聆听 20 世纪 80 年代具有西北民歌风格的通俗歌曲，探究专业创作与民歌的关系。

1. 播放 20 世纪 80 年代流行的通俗歌曲《信天游》，讨论这首歌曲与今天我们鉴赏的信天游有什么联系？（理解民间音乐是专业创作的素材与源泉）

2. 在高亢的歌声中结束。根据剩余时间的多少，播放《黄土高坡》、《我热恋的故乡》片断，师生合着音响一起高歌结束本课。

感悟分析：拓展部分通过学生比较熟悉的具有西北民歌风格的专业创作歌曲，既开阔眼界，又便于厘清西北民歌与西北民歌风格的专业创作歌曲之间的关系，有利于培养高中生的思辨能力和质疑习惯，为有创作冲动的学生指引方向，是音乐审美的升华。

二、让信天游“游”起来的教學策略

（一）教师深刻理解音乐文化内涵是前提

教师深刻理解文化内涵的过程，就是理解、把握和整合教学内容所涉及的音乐、文化以及课标等知识信息的过程。“理解是音乐学的最高目的，理解意味着了解和解释”^①，音乐教师不仅要了解信天游音乐中的文化和文化中的音乐，还要考虑怎样帮助学生理解。关于音乐与文化的研究，学者们一致认为，“音乐与文化的关系有三种相互平行彼此支撑的关系，即 music in

culture（音乐在文化中）、music as culture（音乐作为文化）、music is culture（音乐即是文化）。所以，人们在提及‘音乐’、‘文化’时，通常并称为‘音乐文化’，音乐与文化是不可分割的整合体”。^②音乐教师只有对音乐文化进行领悟和把握，才会用一种更理性的思维和更广阔的视角来优化教学设计、提升文本价值，也才会创造性地重组教材、用活教材、用好教材。

中国古典美学强调天人合一，信天游把真实朴素的情感寄予天地之间。信天游的跌宕起伏来自于黄土高原的千沟万壑，信天游的悠远和高亢来自于辽阔的长天厚土和连绵的荒野黄沙。信天游旋律的大跳、拖腔的长短、速度的快慢、音域的转变，甩腔、断腔和真声及真假声结合的演唱方法等均是信天游文化内涵在音乐中的呈现方式。没有顺天漫游的无拘无束，就没有脚夫天地间的真声演唱带来的苍凉美感，也就没有高亢的腔调情韵。课例中的“甩”、“断”、“吼”与信天游的唱腔和结构相关联。信天游多为上下的两句体，且上句比兴，下句点题，这一点一般教师都知道。但上下句均有两个腔节却少有人探究，正是上句在头一个腔节上保留一个悠长的、处于高音区的长音，并在音调将要下行时插入一个短时值的、更高的音，这个短时值的高音用假声一带而过，就像用鞭子甩了一个弧线，故称之为“甩腔”，这个弧线式的甩腔使得脚夫的情感宣泄无遗。下句则沉浸在惆怅感慨的状态之中。而“断腔”又充满了“此恨绵绵无绝期”的悲凉。一个往高处甩、一个往低处叹，一个在上句、一个在下句，表达了歌者那种凄凉、不堪倾诉的情感，这就形成了对比的艺术效果。所以，教学时才会启发学生“吼”着唱、“甩”着唱、“断”着唱、无拘无束地唱。

音乐教师理解音乐文化是必备的涵养，研究音乐文化应该成为教师应有的习惯，这是备课的第一步，是上好课的前提。教师对音乐文化理解得越深刻，音乐课才会上得越精彩。

（二）提高学生参与度是有效的途径

聆听，的确是音乐欣赏、鉴赏教学的一条重要途径，但它绝不是唯一的途径。学生“感受和鉴赏音乐的能力，是‘唱’出来、‘奏’出来、‘舞’出来、‘表现’和‘创造’出来的。”^③小学是这样，初中是

这样，高中也是这样，成人更是如此。“专业歌唱家、演奏家的音乐感受与鉴赏能力毫无疑问是高的，他们的这种能力主要是得益于他们唱得多、奏得多、表演得多，熟能生巧了。当然，聆听对提高音乐家、演奏家的音乐感受和鉴赏能力是有好处的，但不可能是最主要的”，^④更不是唯一的。新修订的《义务教育音乐课程标准（2011版）》“实践性”指出：“音乐课程各领域的教学只有通过聆听、演唱、探究、综合性艺术表演和音乐编创等多种实践形式才能得以实施。学生在亲身参与这些实践活动过程中，获得对音乐的直接经验和丰富的情感体验，为掌握音乐相关知识和技能、领悟音乐内涵、提高音乐素养打下良好的基础。”^⑤那种说音乐的方式给学生的思维、身体套上了枷锁，“闷课”是必然的。音乐教师只有激发和引导学生参与到丰富多彩的活动中，学生才会学得有趣，继而学得有效。课例中，正是学生都参与到“唱”这样一个最基本、最简单的主要活动当中，学生的思维和身体才得以解放，课堂也才会活起来。让信天游“游”起来，不仅是信天游的文化本质所决定的，更是新修订的音乐课程性质所要求的。

（三）设计有效的音乐实践活动是成功的关键

设计有效的音乐实践活动，就是给学生创造提供参与的平台和机会。设计音乐实践活动的过程，就是教师在把握音乐作品文化内涵的基础上，以音乐课程标准为依据，在音乐、文化、活动之间寻找聚集点、切入点的过程。这个聚集点和切入点，就是科学地设计出能正确处理知识、技能的学习与审美体验和文化认知的活动载体。大多数教师逐步有了正确的理念，但上完课后，总是埋怨学生不积极参与。学生们何尝不喜欢解开枷锁动起来，是因为教师设计的活动不到位，使学生无法参与其中。教师的教育理念、教学智慧、文化素养、课程知识等都集中体现在他设计的实践活动中，因此，设计有效的音乐实践活动应成为教学设计的核心内容。名师展示课，巧妙地运用电影片段，每一次唱都先用视频做铺垫，凡看必唱，学生的眼、耳、嘴、脑、情都动了起来，学生参与充分，课堂活力四射。课例是高中音乐鉴赏的学习课，“唱”，逻辑性更强，容

易往深里挖，相对名师的初中展示课，增加了音乐鉴赏的理性色彩。基础教育各学段的理念是一致的，不同的只是由于学生学习基础和经验的差异所体现出来的深度和广度的差异，可以互为启示。所以，高中、初中、小学应该多听课交流，有利于各学段教学的完善和衔接。教师在设计音乐实践活动时，既要考虑到每一个活动的针对性、目的性和可行性，又要想方设法把这些音乐实践活动有逻辑性地、有梯度感地、流畅地串接起来。教师需要在平时不断积累和大胆创新那些受学生欢迎的、有时代特色的、符合教学内容和音乐风格的活动形式和方式，易接受、好操作的音乐实践活动才是有效的、科学的。

“优秀的民族文化，是一个民族生存发展的命根子。”^⑥“音乐课程的人文性质，给学生提供了一个通过音乐学习，了解优秀文化遗产的人文内涵，理解人们赖以生存的文化背景，更好地把握人生脉络的窗口。”^⑦音乐是文化的表现形式，文化是音乐的本质，“游”就是信天游的本质。教师对信天游文化内涵的把握是让信天游“游”起来的基础和前提。“只要我们的老师熟悉民族音乐，了解我们的民族文化，我们就不会担心我们的孩子不喜欢”。^⑧

注 释：

①杨燕迪《作为人文学科的音乐学》，《中央音乐学院学报》1991年第2期。

②杨燕迪《音乐与文化的关系解读：方法论范式再议》，《上海音乐学院学报》2011年第3期，第61-68页。

③④郭声健《中小学音乐“感受与鉴赏”教学应澄清的几个问题》，《课程·教材·教法》2010年第8期。

⑤《义务教育音乐课程标准（2011年版）》，北京师范大学出版社2012年版。

⑥刘启迪《课程文化：涵义、价值取向与建设策略》，《课程·教材·教法》2005年第10期。

⑦吴斌、金亚文《音乐课程改革新的里程碑——〈义务教育音乐课程标准（2011年版）深度解读〉（二）》，《中国音乐教育》2012年第6期。

⑧谢嘉幸《民歌引导教育》，《中国音乐》（季刊）2008年第1期。

马俊燕 江苏省南菁高级中学