

基于原本性音乐教学理念下的广东民谣教学探究

黄俊澎, 王炜瑾

广东第二师范学院音乐系, 广东 广州

收稿日期: 2021年12月1日; 录用日期: 2021年12月30日; 发布日期: 2022年1月6日

摘要

广东民谣作为一种岭南音乐文化, 它呈现出的是岭南音乐文化独特的艺术魅力。广东民谣作为岭南音乐文化的重要载体, 随着时代经济不断发展和变革, 大城市的多元化发展越来越迅速, 本土文化受到外来文化的不断影响和冲击, 广东民谣发展也因为创新性不高、新作品较少出现了困境, 因此影响范围也越来越小, 甚至逐渐淡出人们的视野。原本性音乐教育理念作为世界优秀教学法, 开创了音乐教学的新模式。将原本性音乐教学理念融入传统民谣教学, 并从多方面视角出发, 为广东民谣未来的发展创设新方向。

关键词

原本性音乐, 本土化探究, 广东民谣, 音乐教学

On the Teaching of Guangdong Folk Songs Based on the Original Music Teaching Concept

Junpeng Huang, Weijin Wang

Music Department, Guangdong University of Education, Guangzhou Guangdong

Received: Dec. 1st, 2021; accepted: Dec. 30th, 2021; published: Jan. 6th, 2022

Abstract

As a kind of Lingnan culture, Guangdong folk music presents the unique artistic charm of Lingnan music culture. Guangdong folk music is regarded as an important carrier of Lingnan culture. With

the continuous development and reform of the economy of the times, the diversified development of big cities has become more and more rapid, the local culture has also suffered the continuous influence and impact of foreign culture, which has also brought many difficulties to the development of Guangdong folk music, including low innovation and lack of new works. Therefore, its influence scope is becoming smaller and smaller, and even gradually fades out of people's vision. The educational concept of original music, as an excellent teaching method in the world, has created a new model of music teaching. In this paper, the original music teaching concept is integrated into the traditional folk music teaching, which will create a new direction for the future development of Guangdong folk music from various perspectives.

Keywords

Original Music, Localization Research, Guangdong Folk Music, Music Teaching

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

不同地区的民谣承载着不同地区的文化, 传承民谣是传承地区文化不可缺失的一个重要环节, 广东民谣作为岭南地区本土文化的活化石, 是中国传统文化的缩影。

广东民谣包含了童谣、劳动号子和小调歌谣, 广东民谣使用广东地方方言来传唱, 具有岭南地方特色, 主要流传于以广州为中心的珠江三角洲及外围具有相同或相近文化特征的广府民系粤方言、客家方言、闽方言等方言区, 它是一种地域象征, 它是一种文化身份, 它是对本民族文化传统的认同, 它更是文化传承延续的途径之一[1]。

广东民谣简短易读, 具有韵律感, 易唱易记, 是岭南之广府文化中千百年来幼儿眼中的生活习俗、行为习惯、生活情景的再现。广东民谣在其教学价值与研究价值中具有历史性与地域性的特征, 是无法被其他艺术形式所替代, 是区别于其他地区的传统文化的重要属性。

2. 广东民谣融入音乐课堂的必要性

党的十八大以来, 习近平总书记多次强调要传承和弘扬中华优秀传统文化。在 2014 年教育部颁发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提出了弘扬中华民族传统文化, 传承和发展国学, 增强民族自豪感, 是每个中华儿女身上肩负的使命。

广东民谣作为岭南民间音乐文化遗产的重要组成部分, 它的传承与发展应该得到更多基础教育工作者的重视与关注。音乐教育重视广东民谣教学, 通过教育者的口传心授, 让学生在音乐实践活动当中学唱广东民谣、感悟广东民谣的文化内涵。

世界的和平与发展有赖于对不同民族文化的理解与尊重, 广东民谣融入音乐教育适应全球多元文化音乐教育的发展, 在传承和弘扬地方音乐文化的同时, 还应以开阔的视野, 学习、理解和尊重世界各民族的音乐文化, 通过音乐教学使学生树立平等的多元文化价值观。

3. 奥尔夫音乐教育理念中的本土化及其原本性

奥尔夫音乐教学法在建构其原本性音乐教育理论的过程中, 突破了音乐教育领域的“欧洲中心论”,

清楚地认识到音乐文化不应该仅仅西方或东方某种音乐文化为中心, 而应该吸取各种先进文化的优点, 进行多元化的发展。

奥尔夫音乐教育作为一种原本性(elementarous)的音乐教育, 它是一种倡导学生亲身参与的音乐教育教学形式, 在这种音乐教学中, 学生不是仅仅作为听众, 而是作为演奏者参与其中[2]。在音乐教学活动中, 学生边唱、边跳、边奏乐, 这种灵活的参与方式很容易激发儿童对音乐的兴趣, 避免了学生被动接受音乐, 真正地达到了寓“乐”于“乐”的教学效果, 最大程度地满足了少年儿童的心理发展需求[3]。

而奥尔夫音乐教学法中的本土音乐教育观, 所提倡的是采用自己家乡语言、童谣、谚语、民歌和舞蹈作为基本素材, 我国的民族音乐文化浓厚、历史悠久, 奥尔夫音乐教学法在我国的发展和传播中, 也正在进行着“民族化”。

从文化比较的角度看, 奥尔夫音乐教育与中国传统文化中的“乐教”是相互沟通的。在目前的地方民谣音乐教学中, 大多数的教学方法老旧、教学案例单一因此运用奥尔夫音乐教学法与广东民谣进行创新教学是对当今小学音乐课堂教学模式和教学方法的创新发展。

4. 广东民谣在小学音乐课堂的教学现状

中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确提出: “围绕立德树人根本任务, 遵循学生认知规律和教育教学规律, 按照一体化、分学段、有序推进的原则, 把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节”。

广东民谣归属于中华优秀传统文化, 因此在小学音乐课堂中加入广东民谣是传承中华优秀传统文化的直接手段, 同时也是丰富校园文化的间接手段, 但广东民谣在实际音乐课堂教学的实况是如何呢?

笔者通过教学实地走访调研和查阅相关文献资料发现广东民谣在实际的小学音乐教育中的情况不容乐观, 在其具体的表现方面以教材、课堂教学、教学成果这三方面进行探讨。

4.1. 教材实况分析

广东省小学教育为了传播本土文化, 做了大量的工作, 如开发本土艺术类教材《广州音乐》《乡土美术》等。虽然教材是有了, 可实际运用在教学中的情况又如何呢? 在《粤语童谣的教育传承与发展》《广府粤语童谣儿歌教学中的问题及对策探析》等文章中作者向当地中小学教师与学生发放调查问卷的形式得出数据:

1) 音乐教师有 76% 表示使用过乡土音乐教材《广州音乐》, 坚持长期使用的老师只有 9%, 没有使用过的教师占受访人数的 24% [4]。

2) 老师们普遍反映教育局没有明确规定这本教材必上, 所以可上可不上, 原本还有一本音乐教材《音乐》(花城出版社), 这本必上教材都不够时间上完, 自然不会教《广州音乐》, 再者, 《广州音乐》的教参甚少, 也无 CD 之类的资料学习, 很多外省籍教师不会讲白话自然无从教学[5]。

3) 通过查阅人教版与人音版等小学音乐教材发现广东民谣在教材中的占比几乎为 0, 而作为广东地方特色教材——花城粤教版教材中, 广东民谣类型的课程设置也不多。

4.2. 广东民谣课堂教学分析

《义务教育音乐课程标准》(2011 年版本)在课程基本理念中明确指出: “应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐教学的重要内容。通过学习, 学生熟悉并热爱祖国的音乐文化, 增强民族意识、培养爱国主义情操。”在课程内容中明确要求一至二年级学生: “聆听不同国家、地区民族的儿歌、童谣及小型器乐曲或乐曲片段, 初步感受其不同的风格。”每学年能够背唱歌曲 4~6 首(其中中国地方民歌 1~2 首) [6]。

而在实际的音乐课堂教学中, 存在许多“教”与“学”的问题, 例如:

1) 教师或学生不会地方方言

广东省民族与语言状况复杂, 除粤北、粤东有瑶、壮、畲语及粤北土语外, 主要流行 3 种保留了丰富的古汉语特点、又各有特色的汉语方言——粤方言、客家方言、闽方言。

广东是外来人口大省, 流动人口为 52,066,150 人。流动人口中, 外省流入广东人口为 29,622,110 人, 省内流动人口为 22,444,040 人[7]。广东省是全国第一流动人口大省, 其流动人口主要分布在珠三角流域; 且部分常住人口也以祖籍非广东地区人口迁入。外来人口的日常语言主要是以普通话为主, 对于大部分人来说学习一门额外的语言不是一件容易的事, 尤其是在以多语种环境下的广东民谣, 如需要涉及到各个地区的民谣教学, 无疑是对教师在备课、授课、结课等多个环节上产生了巨大的挑战(表 1)。

Table 1. Hakka tone table [8]

表 1. 客家话声调表[8]

例字	调类	调值
家[ka]	阴平	44
麻[ma]	阳平	11
假[ka]	上声	31
嫁[ka]	去声	52
惕[tit]	阴入	1
敌[tit]	阳入	5

部分学生在演唱非母语歌曲时易呈现出不够自信、害怕唱错被嘲笑的学习心理。方言歌词的正确发音成为他们的学习难点, 有时候甚至成为课堂学习的重点, 如改为使用普通话演唱会让原本应以广东民谣旋律或者音乐色彩的美为教学重点的课堂丢失了根本。

2) 教学课时少

目前广东省小学音乐教师课时基本为每周 18~20 节, 在理想情况下, 假设以一个年级 10 个教学班为例, 每个年级设置 1 个音乐教师, 平均分到每个教学班的音乐课程为每周两节(部分地区及部分学校可能存在无法达到此标准的现象, 音乐课程仅为每周一节)。在有限的课时下不仅需要完成规定教材任务, 还需要兼顾学校其他艺术活动, 想要在此基础上加入广东民谣的教学只能是以“见缝插针”和“走马观花”的形式完成。

3) 教学曲目单一

大部分教师在选取教学曲目时会选择广东民谣传唱度最高的曲目, 主要以《落雨大》《落水天》《月光光》这三首为主。这样的选择一定程度上减轻了教师的教学工作量、降低了教学难度, 但从音乐文化传播的角度来看, 这样的选择不利于广东民谣的传播与发展, 忽视了学生学习多元文化的重要性。

纵观所有的广东民谣, 歌曲旋律调式丰富、表演形式多样, 可选的内容数以万计。教师在传授广东民谣时应从课堂教学实际情况、当地特色音乐资源、音乐历史文化等多个方面进行歌曲的选择。

4) 对歌曲的文化底蕴了解不够

根据义务教育音乐课程标准的的要求, 为了让学生更好地了解音乐和学习音乐, 教师需让其学生了解音乐及其相关历史背景文化。广东民谣大多素材多样丰富, 创作背景多来自于百姓日常劳动(粤东采茶歌)、儿童游戏活动——《氹氹转, 菊花园》、传统节日习俗——《卖懒》、自然风光——《兰花吹过这边香》、男女爱情故事——《游龙戏凤》为主题。

广东民谣隶属于岭南音乐文化的一个分支, 岭南音乐文化发展历史悠久, 在其文化发展上具有地域性、民族性(也称多种性)、兼容性等特征。要想完美演绎作品, 需要对其文化背景有一定基础的了解, 因此教师需要拥有扎实的理论基础知识。

5) 同一歌曲版本多

广东民谣属吟唱性的民间文学和民间艺术, 多是音韵与语言同步。与其他民歌不同的是, 广东民谣似“问字攞腔”, 按其固定的格式与广府文化记忆中的民间吟唱旋律顺口砌词, 往往同一首民谣却有不同版本, 由此可见, 共时性与流传的差异性是广东民谣的一个明显特征, 不仅因为地域不同, 就是同一地域, 同一首歌, 词名及形式相同, 情节大致类似, 但受社会背景、当地生活及各自的民间立场影响, 加上民谣在传播过程中出现的语言或情感等变异, 词语及具体内容都有所变化[9]。

以粤语童谣《月光光》为例, 流行至今就有至少 35 个版本, 分别来自广州荔湾、越秀、海珠、花都、芳村等区域, 传唱人与搜集人都各不相同, 歌词也有异同, 同的是都以“月光光, 照地堂”开头, 但内容五花八门, 有的以“食”为主, 有的加入风物风情, 还有的加入了婚嫁等生活内容, 充分显示出民间文化的创造力[10]。

有的《月光光》[11]版本与读书有关:

“月光光, 照地堂, 照进大嫂房, 大嫂针花到半夜, 大哥写字到天光。”

“月光光, 秀才郎; 骑白马, 过莲塘; 莲塘背, 割韭菜; 韭菜花, 给亲家; 亲家门口一口塘, 短的当来煮酒食, 长的卖来做学堂。”

一首《月光光》演绎成种种题材丰富的版本, 这在粤语童谣中很常见, 因为在民间传唱中人人既是参与者又是主创者。

(谱例 1) [12]

《月光光照地堂》(原民歌前两句)

广州民歌

(Music score 1)

《Moonlight Illuminates the Earth Hal》1 (the first two sentences of the original folk song)

Guangzhou folk songs

(谱例 2)

《月光光》(原民歌前两句)

佛山南海民歌

(Music score 2)

《Moonlight》 (the first two sentences of the original folk song)

Foshan Nanhai folk songs

通过同一首歌曲的两种不同版本的对比我们可以看出, 民谣在其传播过程中易受到地域、方言等其他不可控因素影响, 导致其歌词、旋律调式发生变化。多版本的歌曲会增加教师的教学顾虑、学生学习歌曲难度。

5. 奥尔夫音乐教学法在广东民谣中的创新应用

广东民谣的音乐旋律线与方言歌词中的声调曲折线并不一对一的机械对应关系, 这是一个动态的和谐关系: 音乐旋律灵活地顺应歌曲的词语与话语的联调走向, 同时, 歌词亦灵活地适应旋律行进线的变化, 两者的顺序、调节是能动的, 并不是一成不变的固定模式, 二者之间的关系是和谐的关系而不是机械的套合关系[13]。

如何将奥尔夫音乐教学法融入到广东民谣音乐教学课堂。

5.1. 从语言入手——地方方言节奏训练

语言是人人都具备的能力。作为人声, 它与歌唱在生理上和发声原理上有许多共通的东西, 如呼吸、吐字、音色的变化。实际上, 在歌唱训练中, 就已经有运用语言作为准备的教学方法。运用地方方言进行教学, 一方面有利于地方方言的传播与发展, 也在一定程度上符合了儿童教学发展顺序, 是最贴合实际的教学方法之一。

具体的教学案例设计以客家山歌《海娃变油娃》为例。

设计思路: 《海娃变油娃》这首歌曲采用 3/4 拍、民族五声调式谱曲, 歌曲节奏工整、速度适中, 在一定程度上减低了歌曲演唱难度并增加了传唱性。结合一年级的学生身心特点与教材歌唱课的教学类型设计, 教师可以从歌曲教学难点(前八后十六节奏型)出发, 通过趣味问答、节奏卡农等其他活动引导学生掌握知识点。

具体教学流程:

- 1) 教师在音乐伴奏下按节奏完整朗诵儿歌, 引导学生总结儿歌内容。
- 2) 教师与学生以一问一答的方式总结儿歌内容, 潜移默化加深学生对歌曲的记忆。
- 3) 教师具体讲解前八后十六节奏型, 并举出生活中运用到该节奏型的实例。
- 4) 将学生分为两组, 进行二声部节奏卡农。(学生可以配上动作进行练习)

5.2. 结合动作——运用声势帮助歌曲教学

声势是用身体作为乐器, 通过身体动作发出声响的一种手段。它是人类宣泄、表现、交流情感最原始, 最直接的方式。运用声势, 无须借助抽象的概念, 复杂的逻辑思维, 高难的技能技巧, 更无须教具、乐器, 每个儿童都自然地会使用, 没有任何负担, 因此会兴趣盎然。而声势训练对培养学生的节奏感、听辨能力、反应能力、记忆能力以及创造性能力是一种非常好的方法, 也是入门基础训练最重要的训练方法之一。

具体的教学案例设计以潮汕渔歌《渔工苦》为例。

(谱例 3)

潮汕渔歌
《渔工苦》[14]
(Music score 3)
Chaoshan Fisherman's Song
《Fisherman's Hardship》

中速

一月桃花红, 想起前情泪汪汪, 世上穷人都有苦,
二月二月冬, 做人渔工真凄凉, 一日三餐吃唔饱,
无人苦过阮渔工, 哎! 苦过(呵) 阮渔工(呀)。
一夜五更身湿透, 哎! 苦过(呵) 阮渔工(呀)。

设计思路:《渔工苦》这首歌曲表达了旧时代封建社会渔民每日辛苦劳作却无法保证一日三餐的穷苦生活,这首歌曲的教学重点是对学生进行价值观的传递(丰富情感体验、珍惜现在美好生活),而这首歌的教学难点是了解 2/4 拍子的韵律并为其编配简单的动作。根据以上的教学重难点,教师可以运用声势游戏、图谱展示等其他活动引导学生掌握知识点。

具体教学流程:

- 1) 教师演唱示范歌曲(一遍带有即兴伴奏,另一遍带有声势律动——让学生思考其差异)。
- 2) 学生完整学唱歌曲,教师带领学生进行声势律动编配。
- 3) 教师将学生分为两个大组并按一定要求让学生对歌曲进行二次创编。
- 4) 教师将歌曲改编为 3/4 拍子版本与 2/4 拍子版本进行比较,引导学生说出其拍子特点。
- 5) 最后再次检测学生对 2/4 拍子的了解程度,总结歌曲所传递的价值观。

5.3. 音乐戏剧模块——丰富课堂教学内容层次

音乐戏剧教学发展历史悠久,在传统的儿童音乐戏剧教学中,主要关注于儿童戏剧表演能力的教学,忽略了儿童音乐戏剧中音乐节奏与语言、音乐与律动的关系,在教学过程中更是忽略了儿童的天性以及认知规律,因此难以激发儿童对音乐戏剧的学习兴趣,在实际教学效果不够理想[15]。而奥尔夫从原本性这个观念出发,在专业作曲领域创作了音乐戏剧的新模式(将音乐、舞蹈、语言三者相结合),使得其教学方法更加适合儿童,形成了非常独特的奥尔夫风格。

具体的教学案例设计以咸水歌《对花》为例。

设计思路:《对花》这首歌曲题材属于男女对唱形式歌曲,歌唱者以互相问答、对猜花名方式嬉戏娱乐、歌曲的演唱形式也很多样,有的用乐器伴奏,甚至伴以锣、鼓边舞边歌。这首歌曲的教学重点是让学生感受对唱这一种歌曲演唱形式,而教学难点是了解变换拍子在乐曲中的运用。教师可以运用音乐戏剧的方式进行拓展教学,弱化知识点难度、调动课堂气氛。

具体教学流程:

- 1) 教师用对唱的方式进行课堂导入,随后引出歌曲《对花》。
- 2) 学生聆听并完整学唱歌曲,教师对变换拍子进行讲解。
- 3) 教师组织所有学生分成四个小组进行动作表演,播放音乐让学生听辨四种拍子的不同。

预设活动

A 组(2/4 拍)动作表演:模仿一种动物

B 组(3/4 拍)动作表演:模仿字母形状

C 组(3/8 拍)动作表演:模仿身边的同学

D 组(5/8 拍)动作表演:模仿课室内的一件物品

- 4) 随后教师带领全班同学模拟咸水歌对唱场景,举出运用对唱类型的经典歌曲,总结回顾对唱这一种歌曲演唱形式。

广东民谣歌曲类型繁多, 与其结合使用的原本性音乐教学手法也千变万化, 教师可根据实际教学情况、歌曲内容、自身专长进行选择。每种方法的使用因人而异, 但都应以提升教学质量为目标去选择, 本文仅以广东三大语言地区(粤方言地区、闽方言地区、客家方言地区)代表性歌曲为列举。

6. 总结与展望

奥尔夫音乐教育已经传入我国 41 年(1980 年廖乃雄老师将此理论与方法介绍到中国), 在这 41 年间, 已经有数千位专家名师开展过关于奥尔夫音乐教学理念的活动与讲座, 中国知网数据库上收录其相关论文与专著已数不胜数, 全国学校在其音乐课堂中也引入了奥尔夫音乐教学法。可以说, 奥尔夫音乐教育的“原理”, 已经在中国音乐教育的沃土中生根、开花、结果, 并创造了新的形式。

地方民族音乐教学与奥尔夫音乐教学融合还是一个有待开发的领域, 运用奥尔夫教学法在广东民谣的音乐课堂教学, 可以使学生通过多途径的体验和感受童谣音乐的乐趣和魅力, 在玩中学音乐、学民谣、学传统文化, 也可以作为改进奥尔夫音乐教学法本土化和广东民谣教学现状改革的一种有益探索。

基金项目

本文系广东第二师范学院 2021 年度国家级大学生创新创业训练计划阶段性研究成果(项目编号: 202114278010)。

参考文献

- [1] 曾丽秋. 粤语民谣融入中学音乐教育的教学探析[J]. 黄河之声, 2016(12): 27-28.
- [2] 李姐娜. 奥尔夫音乐教育思想与实践[M]. 上海: 上海教育出版社, 2013: 35
- [3] 王丽新. 奥尔夫音乐教学法的本土化研究[D]: [博士学位论文]. 长春: 东北师范大学, 2012.
- [4] 张蔚. 广府粤语童谣儿歌教学中的问题及对策探析[J]. 北方音乐, 2020(18): 134-135.
- [5] 万珊珊. 粤语童谣的教育传承与发展[J]. 戏剧之家, 2019(17): 182-184+188.
- [6] 中华人民共和国教育部. 义务教育音乐课程标准[S]. 北京: 北京师范大学出版集团, 2011.
- [7] 数据来源: 广东省统计局, 广东省第七次全国人口普查领导小组办公室. 广东省第七次全国人口普查公报[N]. 南方日报, 2021-05-15(007).
- [8] 表格来源: 袁东艳. 唱响山原——广东客家山歌[M]. 广州: 广东教育出版社, 2001.
- [9] 曾应枫. 广府文化记忆中的民间吟唱——论粤语童谣的传承与发展[J]. 探求, 2018(5): 96-103.
- [10] 孙家国. 论现代文化语境下粤方言童谣及其合唱作品创作现状[J]. 黄钟(武汉音乐学院学报), 2015(2): 108-117.
- [11] 谱例来源: 广州市民间文艺家协会搜集整理, 萧桌光主编. 广州民间歌谣[M]. 北京: 中国文联出版社, 2007.
- [12] 谱例来源: 孙家国. 论现代文化语境下粤方言童谣及其合唱作品创作现状[J]. 黄钟(武汉音乐学院学报), 2015(2): 108-117.
- [13] 伍巍. 广东方言与广东民歌[J]. 星海音乐学院学报, 2003(1): 22-26.
- [14] 谱例来源: 周凯模. 岭南民俗音乐的人类学阐释[M]. 福州: 福建教育出版社, 2017: 114.
- [15] 邹燕妃. 奥尔夫教学法在儿童戏剧教学中的运用[J]. 北方音乐, 2019, 39(19): 37-38.