

关于湘教版小学音乐教材中 所选西方古典音乐作品的数量 及体裁研究

徐娅玲

西北师范大学, 甘肃 兰州

收稿日期: 2022年11月1日; 录用日期: 2022年11月29日; 发布日期: 2022年12月6日

摘要

湖南文艺出版社的《义务教育音乐教科书》(以下简称“湘教版教材”)是我国2002年首批通过教育部审核的音乐教材之一。它从教材体例到框架结构,从教材内容的选择到编排,都紧扣课标中“以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力的理念”;内容力求生活化、形式多样、突出新颖性、深受广大师生的好评,该教材很好地体现了新世纪以来我国基础教育课程改革的精神和科学的教育理念。本课题通过对湘教版教材中西方古典音乐的整体统计,了解到该教材中出现的西方古典音乐体裁有16种形式,其中主要是以欣赏器乐作品为主。本文通过数据统计方式对湘教版教材中有关西方古典音乐进行分类和归纳,对教材形成一个较为全面的认识,以便在未来的教学工作中更好的引导学生、培养学生。

关键词

湘教版小学音乐教材, 西方古典音乐

Research on the Quantity and Genre of Western Classical Music Works Selected in the Xiangjiao Edition Primary School Music Textbooks

Yaling Xu

Northwest Normal University, Lanzhou Gansu

Received: Nov. 1st, 2022; accepted: Nov. 29th, 2022; published: Dec. 6th, 2022

文章引用: 徐娅玲. 关于湘教版小学音乐教材中所选西方古典音乐作品的数量及体裁研究[J]. 教育进展, 2022, 12(12): 5175-5181. DOI: 10.12677/ae.2022.1212786

Abstract

Hunan literature and art publishing house's music textbook for compulsory education (hereinafter referred to as "xiang education textbook") is one of the first music textbooks approved by the ministry of education in 2002. From the teaching material style to the frame structure, from the selection of the teaching material content to the arrangement, it is closely related to the curriculum standard "with music aesthetic as the core, with interest as the motive idea"; the content strives for the life, the form diversity, highlights the novelty, receives the general teachers and students high praise. This textbook well reflects the spirit of the reform of basic education curriculum and the scientific educational concept since the new century in China. Through the overall statistics of Chinese and western classical music in the textbook of Hunan education edition, this subject understands that there are 16 forms of western classical music in this textbook. Among them, I mainly appreciate instrumental music works. I hope that through my research, I can classify and summarize the data statistics of western classical music in the textbook, and I also hope to have a comprehensive understanding of the textbook through data statistics, so as to better guide and train students in the future teaching work.

Keywords

Xiangjiao Version of Primary School Music Textbooks, Western Classical Music

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

1.1. 西方古典音乐的定义

西方古典音乐有广义和狭义之分，广义上是泛指从西方中世纪开始到今天、在欧洲主流文化背景下所创作的西方古典音乐，因其富有的深刻内涵和复杂多样的创作技术而与民间音乐和通俗音乐有所区别；狭义上是指在欧洲 1750~1820 年这段被称为古典主义时期的时间里，以曼海姆乐派、柏林乐派、维也纳古典乐派为代表所创作的音乐成果，而本文要统计的主要是广义上的西方古典音乐。

“古典”一词源自拉丁文，原是典范(即奉古希腊或罗马为典范)而加以模仿的意思。人们有时把艺术性音乐或严肃性音乐统称为古典音乐，以区别娱乐、流行性音乐，其广义的解释可以理解为是将作品风格和创作的历史时期撇开。因此，本来是处于不同时期、不同风格的音乐作品，如巴赫、贝多芬、柴可夫斯基以及斯特拉文斯基的作品，都可以称为古典音乐。

1.2. 音乐体裁类型及教材所占比例

关于湘教版音乐教材中所选的西方古典音乐作品体裁有以下几类：歌曲、合唱、管弦乐、独奏曲、圆舞曲、波尔卡、交响曲、交响童话、随想曲、协奏曲、钢琴套曲、钢琴五重奏、弦乐四重奏、管弦乐组曲、交响组曲等 15 类体裁。作品体裁丰富多样，基本涵盖了常见的音乐形式，其中管弦乐作品数量最多[1] [2]。在一至六年级教材中所选西方古典音乐作品共 54 首，歌曲 5 首、合唱 5 首、管弦乐作品 15 首、独奏曲 13 首、圆舞曲 5 首、波尔卡 2 首，其余 9 种音乐体裁都只有 1 首作品，为了能够清晰地看出不同器乐体裁的作品在教材中所占的比例，笔者制作了如下复合饼图，并将 5 首圆舞曲、2 首波尔卡和 9

种只有 1 首作品的器乐体裁均归纳在“其它”类别里面[3]。

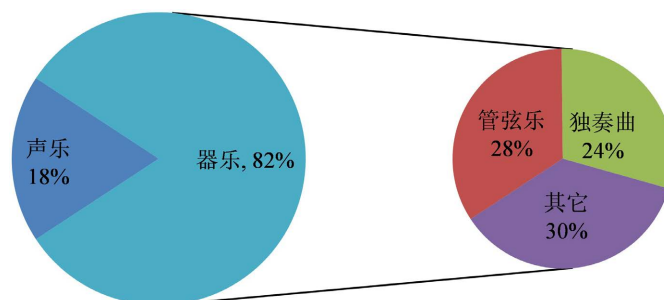

Figure 1. Work category distribution map
图 1. 作品门类分布图

如上图 1 所示，湘教版小学音乐教材中，所选西方古典音乐作品中的声乐作品只占比例的 18%，而器乐作品却占据了 82%；根据罗选久先生的《略谈湘艺版中小学音乐教材的编写特点》中统计[4] [5]，湘教版音乐教材中的歌曲演唱作品大部分是选自中国传统音乐与中国现当代优秀创作，极少部分是选自外国的优秀作品创作。所以其所选西方古典音乐作品中声乐作品与器乐作品的比例悬殊，也是因为在声乐教唱部分，这套教材的编排方向侧重的是对中国作品的学习，而在对西方古典音乐作品的学习中，通过上述统计，则不难看出其侧重的是对器乐作品的学习。

1.3. 研究对象和方法

本文研究选取 2013 年版湖南文艺出版社的《义务教育音乐教科书》(以下简称“湘教版教材”)第一一年级至六年级的教科书为研究对象[1] [2]，通过对全套 12 册教材音乐作品进行统计，从音乐作品的体裁，声乐作品、器乐作品、编排特点等方式入手，分析湘教版音乐教材中西方古典音乐的特点，以期对西方古典音乐有一个更全面的认识。

2. 教材西方古典音乐作品数量统计

2.1. 声乐作品数量和分布

表 1、表 2 是对湘教版小学音乐教材中出现的声乐作品的归纳，由表可知，声乐作品的比例是 18%，其中独唱歌曲与合唱歌曲分别只有 5 首。在表 2 中得知，虽然合唱歌曲的数量不多，但是内容和演唱形式并不单调，不仅选取了西方多个国家的著名歌曲，还有合唱、轮唱及不同的练习方式如柯达伊的合唱练习《小鸟在歌词》，使儿童能够欣赏到来自不同国家的音乐风格。我们可以从表 1 中看到，西方古典音乐中的歌唱作品在一至三年级阶段是未曾出现的；再从表 2 中可以看出，西方古典音乐中的合唱作品是在三年级时才开始进入湘教版小学音乐教材中的，而且相对于器乐作品而言，西方古典音乐作品中的声乐作品远不及器乐作品的数量多。

Table 1. Song Statistics for Grades 1 to 6 (5 songs in total)

表 1. 一至六年级歌曲统计表(共 5 首)

年级	序号	作者	作品
一年级上/下册			无
二年级上/下册			无
三年级上/下册			无

Continued

四年级上/下册	1	[奥]舒伯特曲	《鳟鱼》、《摇篮曲》
五年级上/下册	2	[前苏联]普罗科菲耶夫	《篝火·少先队员的聚会》
	3	[奥]莫扎特曲	《渴望春天》
六年级上/下册	4	[德]贝多芬	《土拨鼠》

Table 2. Statistics of choral works for grades 1 to 6 (5 pieces in total)

表 2. 一至六年级合唱作品统计表(共 5 首)

年级	序号	合唱类型	作者	作品
一年级上/下册				无
二年级上/下册				无
三年级上/下册	1	童声合唱	[美]布鲁斯特·希格利	《牧场上的家》
	2	二部轮唱	[美]贝利曲·孙佳填词	《多年以前》
四年级上/下册	3	童声合唱	[奥]弗朗兹·格鲁伯	《平安夜》
五年级上/下册	4	合唱练习	[匈]柯达伊	《小鸟在歌唱》
六年级上/下册	5	二部合唱	[德]贝多芬	《欢乐颂》

2.2. 器乐作品的数量和分布

2.2.1. 管弦乐作品的数量和分布

表 3 是对湘教版小学音乐教材中出现的管弦乐作品的归纳,一共有 15 首作品。在西方音乐史上,人们对器乐作品的创作层出不穷,出现了丰富多彩的作品体裁[3]。在教材所选的 13 种器乐体裁中,管弦乐体裁的作品数量最大。管弦乐是随着 16、17 世纪声乐与器乐的发展逐渐形成的,到了 18 世纪后,海顿确立了管弦乐队编制,在 19~20 世纪发展达到鼎盛时期,一大批优秀作曲家与优秀作品相继出现,使其在整个西方器乐作品体裁中的比重都不容轻视。管弦乐队分别由弦乐器组、木管乐器组、铜管乐器组、打击乐器组四组乐器组组成,规模宏大,对音乐情感的表达非常具有震撼力。在学习音乐的过程中,对管弦乐作品的学习是非常重要的课,它的作品,音响色彩丰富,可以使儿童在聆听的过程中充分发挥其潜在的想象力,在脑海中形成自己对音乐的了解。

Table 3. Statistical table of orchestral works for grades 1 to 6 (15 pieces)

表 3. 一至六年级管弦乐作品统计表(15 首)

年级	序号	作者	作品
一年级上/下册	1	[俄]柴可夫斯基	《木偶进行曲》选自芭蕾舞剧《胡桃夹子》
	2	[俄]爱德华·施特劳斯	《火车波尔卡》
	3	[德]莱昂·耶塞尔	《玩具兵进行曲》
二年级上/下册	4	[美]安德森	《跳圆舞曲的小猫》
	5	[俄]柴可夫斯基	《四小天鹅舞曲》芭蕾舞剧《天鹅湖》第二幕舞曲
	6	[比利时]戈赛克	《加伏特舞曲》
三年级上/下册	7	[奥]爱德华·施特劳斯	《剪彩波尔卡》
	8	[匈]柯达伊	《维也纳的音乐钟声》
	9	[美]安德尔逊	《顽皮的小闹钟》

Continued

四年级上/下册	10	[挪]格里格	《晨景》
	11	[法]奥芬巴赫	《船歌》
	12	[俄]柴可夫斯基	《花之圆舞曲》
五年级上/下册	13	[德]勃拉姆斯	《匈牙利舞曲》第五号
	14	[德]艾伦贝格	《森林水车》
六年级上/下册	15	[奥]约翰·施特劳斯	《拉德斯基进行曲》

2.2.2. 独奏类作品的统计分析

表4是对湘教版小学音乐教材中出现的独奏曲作品的归纳,一共有13首作品,其中包含了五种不同的乐器:分别有钢琴、小提琴、大提琴、小号、萨克斯等较常见乐器,通过以上表格可见,在13首作品中,钢琴独奏曲便有6首,将近占据了独奏类作品的一半比例。可见,尽管这类体裁的作品数量总体来说并不大,但是教材在对独奏曲的选材这一板块安排上,钢琴作品的比例明显偏大,其次便是小提琴;相比之下大提琴、小号和萨克斯这三种乐器的作品比例甚小。教材所选的作品都是些经典的名曲,通过对这些作品的学习,除了能够使学生对这五类乐器的音响特点有一个基本的认识与了解之外,还能够使小学生们对自己所喜欢的乐器产生学习的兴趣。

Table 4. Statistical table of various solo instrument works for grades 1 to 6 (13 pieces in total)

表4. 一至六年级各类独奏乐器作品统计表(共13首)

年级	序号	乐器种类	作者	作品
一年级上/下册	1	钢琴独奏曲	[美]布雷德纳	《星光圆舞曲》
	2	钢琴独奏	[法]德彪西	《雪花飞舞》
二年级上/下册	3	小提琴独奏	[奥]克莱斯勒	《会跳舞的洋娃娃》
	4	萨克斯独奏曲	[美]H.曼奇尼	《月亮河》
	5	大提琴独奏	[德]舒曼	《梦幻曲》
四年级上/下册	6	小提琴独奏	[罗]第尼库	《霍拉舞曲》
	7	钢琴独奏	[法]图森曲	《童年的回忆》
五年级上/下册	8	钢琴独奏	[法]莫扎特	《法国民谣变奏曲》
	9	钢琴独奏	[法]莫扎特	《土耳其进行曲》
六年级上/下册	10	小提琴独奏	[意]蒙蒂	《查尔达斯舞曲》
	11	小提琴独奏	[德]贝多芬	《G大调小步舞曲》
	12	钢琴独奏	[德]贝多芬	《土耳其进行曲》
	13	小号独奏	[俄]柴可夫斯基	《那不勒斯舞曲》

2.3. 不同体裁作品的统计

表5是对湘教版小学音乐教材中出现的11类不同体裁的作品进行的汇总,以完整作品的体裁为统计依据,一共是16首作品。西方古典音乐作品体裁丰富多样,通过以上表格,更加从侧面反应出了西方古典音乐中的器乐作品在湘教版小学音乐教材中的比重之大,同样还可以看出,西方古典音乐中的器乐作品体裁之丰富。

Table 5. Statistical table of works of different genres from grades 1 to 6 (based on the genre of complete works, a total of 16 works)**表 5.** 一至六年级不同体裁作品统计表(以完整作品的体裁为统计依据, 共 16 首)

年级	序号	体裁	作者	作品
一年级上/下册	1	交响童话	[前苏联]普罗科菲耶夫	《彼得与狼》的《小鸟》
	2	管弦乐组曲	[法]圣桑	《动物狂欢节》的《公鸡母鸡》、《大象》
二年级上/下册	3	圆舞曲	[波兰]肖邦	《“小狗”圆舞曲》
三年级上/下册	4	圆舞曲	[挪]约纳森	《杜鹃圆舞曲》
	5	波尔卡	[奥]约瑟夫·施特劳斯	《铁匠波尔卡》
四年级上/下册	6	小提琴协奏曲	[意]维瓦尔第	《春》
	7	钢琴五重奏	[奥]舒伯特	《鳟鱼五重奏》
	8	交响曲	[奥]海顿	《告别》、《惊愕》
	9	弦乐四重奏	[奥]海顿	《小夜曲》
	10	波尔卡舞曲	[奥]约翰·施特劳斯	《电闪雷鸣波尔卡》
五年级上/下册	11	管弦乐组曲	[法]圣桑	《动物狂欢节》的《天鹅》
	11	交响组曲	[前苏联]普罗科菲耶夫	《基日中尉组曲》之四《雪橇》
	12	圆舞曲	[法]瓦尔托费尔	《溜冰圆舞曲》
六年级上/下册	13	交响童话	[前苏联]普罗科菲耶夫	《彼得与狼》
	14	随想曲	帕格尼尼曲	《第十三随想曲》
	15	圆舞曲	[奥]小约翰·施特劳斯	《春之声圆舞曲》
	16	探戈圆舞曲	[阿根廷]马托斯·罗德里格斯	《化妆舞会》

3. 湘教版教材西方古典音乐的编排特点

3.1. 本土化语言

音乐是无国界的,但对于年龄尚小的小学生们来说,欧洲国家的声乐作品用的毕竟是他国语言,而没有歌词的器乐作品则没有这一问题的干扰;教材作为承载学校音乐教育的教科书,在编写的过程中,是力求凸显中华“母语音乐文化”,所以在西方古典音乐作品中所选的声乐作品其歌词也皆为汉语填词。

3.2. 逐级分层学习

为了使学学生能够建立起多声部集体歌唱意识,享受合唱的乐趣,湘教版小学音乐教材根据学生的实际水平,对经典合唱歌曲进行了甄选,使学生能够先从齐唱开始,通过对合唱指挥动作的了解,再逐渐进入到轮唱的练习,最后到对二部轮唱与三部轮唱的挑战,让学生在学习中体会和声的美与合作的愉悦。

在对器乐作品的统计表中,通过选材可以看出,随着儿童年龄的增长、学习能力的不断增强、所选作品的学习要求也在不断提高。如低年级阶段的学生学习的作品《玩具兵进行曲》,这是一首旋律轻松明快、节奏鲜明的音乐,全曲情绪雄壮生动,富有儿童性;根据作曲家的回忆,是来自幼年时一个美丽的童话般的梦境。根据湘教版小学音乐教材配套的教师用书中,对这一首《玩具兵进行曲》的教学目标是通过听赏作品,感受三个乐段的不同情绪并模仿玩具兵走路,使儿童在音乐实践活动中,感受音乐、体会音乐的乐趣。三年级阶段的学生学习的作品《梦幻曲》,是舒曼的钢琴套曲童年情景中的第七首,

乐曲有着宽广如歌的旋律和诗一般的意境,教材的目标是使学生通过听赏乐曲,认识大提琴静谧甜蜜的表现力,能深刻体会音乐作品所创设的意境。六年级阶段的学生学习的作品《春之声圆舞曲》,这首乐曲带有明显的回旋曲式特点,旋律清新活泼,带有较强的欣赏性,生动的描绘了大地回春、万物复苏的景象;教材在教学设计上希望引导学生通过聆听音乐主题,感受音乐形象,聆听乐曲结构,感受回旋曲和圆舞曲的特点。从教学目标的制定中可以看出教材对不同学习阶段的学生有不同层面的学习要求,高年级学生在音乐课堂上的学习要求要明显高于低年级学生[5][6]。

4. 结语

通过分析湘教版小学音乐教材中对西方古典音乐作品的编排特点,得出以下结论:湘教版小学音乐这套教材中声乐作品的学习主要以中国作品为主,对西方古典音乐中的声乐作品选材较少,相比之下对西方古典音乐素养的培养便侧重于对器乐作品的学习。在西方音乐发展的历史长河中,古典音乐以其特有的艺术魅力,在其中散发着耀眼的光芒,欣赏西方古典音乐,能够培养学生高尚的审美情操和艺术素养,增强音乐表现力和音乐欣赏能力。该教材对西方古典音乐作品的选材、教学目标的设定,科学合理;在内容难度上循序渐进,符合学生的身心发展规律,体现了新课标以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力的要求和特点。作为一名即将走上讲台的音乐老师,笔者将会在往后的教学生涯里,通过对教材的不断研究,明晰其编排的特点,不断更新自己的认知水平,在课堂教学环节中结合学生的身心发展规律,充分利用作品的审美价值与艺术魅力,更好的培养学生,使他们获得更好的音乐审美能力和艺术素养。

参考文献

- [1] 湘艺版小学音乐教材(全套 12 册) [M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2013.
- [2] 湘艺版小学音乐教材教师配套用书(全套 12 册) [M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2013.
- [3] 胡敏玲. 湘教版小学音乐教材分析[D]: [硕士学位论文]. 贵阳: 贵州师范大学, 2017.
- [4] 罗选久. 浅谈湘艺版中小学音乐教材的编写特点[J]. 儿童音乐, 2017(9): 59-61.
- [5] 林琳. 新课标背景下中小学音乐教科书分析研究[D]: [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2015.
- [6] 杜永涛. 中小学音乐教材论[D]: [硕士学位论文]. 福州: 福建师范大学, 2006.