

国产动画片运用民族音乐的教育价值分析

黄秀聪

广东省经济贸易职业技术学校

【摘要】动画片是儿童成长过程极为重要的媒介。在动画片中，音乐与画面是同等重要的关键因素。动画片的音乐与情节始终紧密结合在一起。因此动画音乐是儿童感受音乐、欣赏音乐、理解音乐一个重要的手段。本文通过分析国产动画片运用民族音乐进行民族音乐对儿童教育价值的初步探究。

【关键词】国产动画；民族音乐；教育价值

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.03.207

民族音乐的价值包括它的存在对人们的作用或意义以及人们对它的有用性的评价两个相互联系的方面。所以民族音乐的教育价值可以分为本体价值和工具价值。

1. 本体价值

本体价值就是指本身所具备的内在价值，是最本质最重要的价值部分。民族音乐的本体价值主要指审美教育价值和社会交往价值。

(1) 动画民族音乐的审美教育价值

幼儿是一个特殊的群体，根据其年龄特点，动画音乐对幼儿的审美能力本文主要定义为审美感受能力、审美理解能力以及审美创造能力。

《3-6岁儿童学习和发展指南》中指出：让幼儿倾听和分辨各种声响、有模仿和参与的愿望。我国有悠久的历史，深厚的文化底蕴和文化资源。丰富多彩的民族音乐成为动画音乐创作的素材宝库。如果把这些素材运用到动画音乐中，幼儿就可以倾听到很多不同的音色、能更好的分辨各种声响。例如国粹京剧，是民族音乐的集大成者，融合了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，又吸收了一些地方民间曲调，通过不断的交流、融合，最终形成京剧。深刻体现了我国民族音乐的内涵。还有各种多姿多彩、丰富美妙的民族乐器和戏曲。这些都可以通过与动画的结合将民族音乐传递给幼儿。综上所述，我认为动画中运用民族音乐有以下教育价值：

① 幼儿审美感受能力的教育价值

幼儿审美感受能力包括两个方面：一方面是审美感觉，指的是审美主体（本文指的是幼儿，下同）在审美过程中通过眼睛、耳朵等对审美对象的表象特征进行感觉的过程。另一方面是审美知觉，指的是审美主体对审美对象整体性的感受，一般带有个人主观感情色彩，甚至个体的心理、经验、兴趣等都会影响审美知觉的内容。如听到不协和的和弦、诡异的音色，幼儿会感到紧张、威胁、恐惧和压抑。而听到欢快、明亮、和谐的音乐时，幼儿又会感觉到开心、兴奋和愉悦。

“幼儿的审美感受还带有行动性，常常直接以动作、表情、语言和等方式表现对美的感受、理解和态度，如对美的东西总喜欢动手摸一摸，看一看，听一听，闻一闻。”审美感受是审美活动的基础，是审美活动的关键要素，有了

审美感受之后，才有可能产生审美体验，最后才能继续进行审美表达和创造。在《三个和尚》这部动画片中，幼儿能够感受到不同中国民族乐器的音色特点，尽管不知道这是哪种乐器演奏的，但是各类乐器性能的运用、各类乐器音色的对比、表现力等都给幼儿听觉上形成强烈的刺激，引发幼儿的联想。

例如国产动画《山水情》，片子里没有任何对白，出现的声音有叶笛声、琴声、水声、风声、动物声。小伙子的笛声悠扬、体现了小伙子天真、活泼、无忧无虑的个性。琴声空灵飞扬，时而轻柔、时而凝重，时而忧郁、时而果敢，充分体现了文士复杂、坚决的心理。风声凄厉，将风雪中恶劣的环境刻画得更加逼真。各种动物的声音又让春天的来到显得极其可爱。更重要的是，这些声音非常具有中国民族化特点，充满了中国式的优美，恰到好处地将动画要表现的内涵深刻地表现出来了。

② 幼儿审美理解能力的教育价值

从动画音乐角度出发，幼儿从画面与音乐的融合当中，能更好的去完成整个审美过程。例如：音乐中音色的美，不同乐器、不同演奏法等所呈现的各种美，会让幼儿更好的完成理解的过程。另外，还有各式各样的节奏、各种调式调性的不同组合等音乐要素都促进了幼儿对美的理解能力。动画音乐的美影响儿童“听美”的能力，是一种美的感受力，能够锻炼提高儿童听的能力、提高儿童赏析音乐的能力，培养儿童的乐感。

③ 幼儿审美创造能力的教育价值

动画音乐的审美教育不但能够让幼儿在音乐中发现美、欣赏美，更重要的是，还能让幼儿经过这个审美过程去创造美。这是完成审美教育价值的终极目标。幼儿会随着动画音乐对人物进行想象、加工、再创造等，这是一个让幼儿充满体验和感到愉悦的过程。动画片中音乐与画面紧密结合在一起，更能使幼儿感受到音乐与动作、音乐与情绪、乐句与段落，也能体验到音乐的抑扬顿挫、轻重缓慢，和那美好的、紧张的、兴奋的、悲伤的、悠扬的、各种各样的意境，这些都为幼儿的审美提供了想象的基础，使幼儿能更好的理解音乐所描绘的落日、花香、鸟啼、四季变化等不同景象，为发展幼儿的想象力提供了很好的帮助。

(2) 动画民族音乐的社会交往价值

从人类文化发展史来看,在社会生活中,人们很注重音乐在交往中的作用。例如:在我国的诸多民族中,乐器和歌唱被广泛地运用于各种交际实践中。这极大的促进了人与人之间的沟通,发挥了语言不能实现的交际功能,突破了语言在传播中本身的局限。可见,民族音乐具有极高的社会交往价值。

对比20世纪以来我国几个时期的动画音乐,发现中国民族音乐对世界影响巨大的时期是在动画音乐发展的巅峰时期。这个时期的国产动画配乐以极具中国特色的音乐征服了世界。这些优秀的民族音乐精髓通过动画的形式展现给世界的观众,让世界其他国家的人民对中国的民族文化、民族风俗产生了兴趣并进一步了解。这才能真正实现中国与其他国家的文化交流和交往。

2. 工具价值

民族音乐的工具价值是其外在价值,指的是通过民族音乐来满足社会发展的需要。如中国古代的礼乐制度和现今用来构建和谐社会的。通过民族音乐可以使一个民族的音乐文化得到可持续的发展。所以工具价值主要集中表现为民族音乐的文化遗产价值和多元文化教育价值。

(1) 民族音乐的文化遗产价值

“文化”在《辞海》中的意义有广义和狭义之分。广义的文化是指人类社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和。而狭义的文化是指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。文化价值是指一种文化具有何种功效,它对文化成员具有控制作用和影响力,是用于衡量成员行为思想的价值标准或准则,是文化的核心部分。中国是多民族、多语言的人口大国,不同的民族文化值得去发掘,民族音乐要想得到传承,必须靠一代又一代的人不断的努力和发扬。

例:20世纪70年代的动画片《哪吒闹海》,在其配乐上就运用了民族戏曲的精华。特别采用了京剧的音乐元素,浓郁的京剧味道始终贯穿于整部动画片。音乐除了具有强烈的民族色彩,还特别用了锣鼓为代表的民族打击乐。锣鼓与人物的动作贴合度非常高,音乐与剧情环环相扣,相得益彰。打斗场面的时候,运用的是京剧中的武场鼓点,密集的鼓声让整个剧情更加紧张。而在抒情的时候,则用了弦乐。值得一提的是,在这部动画的音乐中,还运用了中国古乐器一编钟。编钟特有的优美质朴的音色为整个画面增添了一种神秘而又古老的感觉。在片尾,当哪吒被逼而快自尽时,古筝快速刮指的指法和管弦乐队的配合烘托,使得音乐层次更丰满悲壮。这不仅将剧情推到了高潮,更将观众的心情一起推向至高点。在哪吒死亡后,用了二胡和琵琶。这两种乐器的音色在那一刻显得非常悲凉,之后音乐又变得舒缓悠扬,使得观众的情感情绪得到了缓解和释放,跟下一场戏嘈杂敲响打鼓声音又形成了鲜明的对比。将戏曲音乐的素材运用到了

动画片中,不但烘托了动画的环境气氛、塑造了人物形象、深化了主题思想,还增强了动画的感染力。由此可见,动画音乐在塑造动画片特有的夸张、离奇、奇幻的情节方面发挥着重要作用。

作为动画片最主要受众的群体——儿童来说,从小受到民族音乐的熏陶、会让他们对我们民族音乐有更进一步的了解。如果没有接触、了解,传承谈何说起呢?

(2) 民族音乐的多元文化教育价值

我国是一个多元文化的统一体,所以我们的民族音乐是具有多元文化价值的。各民族区域之间有各自的特点,也有相似或相同的部分。多了解其他民族的音乐也是促进和推动民族团结的一个重要手段。也为民族音乐多元文化的教育与其价值实现提供了理论和实践依据。

例:我国1980年发行的木偶动画片《阿凡提的故事》,其中的配乐就用了大量具有新疆风土人情的元素。有新疆特色的民间音乐音调,也有新疆特有的民族乐器:冬不拉、手鼓、萨塔尔等。这些音乐在刻画人物性格和推动剧情上显得十分贴切自然。让人一看到画面,一听到音乐就被带入到具有异域风情的新疆特色上,令人陶醉。

国产经典动画《草原英雄小妹妹》的音乐也极具草原特色。音乐一开始描绘了大草原的美丽景色及小妹妹在放羊时嬉戏的欢乐情景。中间段运用左手在琴马左侧划奏,同时与右手在琴马右侧划奏相呼应,造成极其不协和的效果,犹如狂风暴雪向大草原袭来。音乐还运用了乐器很多不同的技法去表现小妹妹为保护羊群英勇顽强的同暴风雨搏斗的动人场面。内蒙民族风格非常明显独特。通过动画画面与音乐的统一结合,更能使观众获得美好的审美体验以及感受多元文化的魅力。这是多元文化教育的重要价值。

从我国动画发展历史上看,一部经久不衰、深印人心的优秀动画离不开与之画面紧紧相扣、且有艺术表现张力的音乐。而在动画音乐的诸多表现手段中,民族音乐是弘扬中华优秀文化、展现中华民族个性的重要元素。具有民族化特点的音乐不仅能够更好地塑造人物形象、渲染动画气氛、推动剧情的发展、还能更进一步体现中华民族的民族烙印和体现出其独特的教育价值。

参考文献

- [1] 杨光白. 论民族音乐的教育价值[J]. 时代文学(双月上月), 2009(05): 133-135.
- [2] 中国教育部. 《3-6岁儿童学习与发展指南》[C]. 2012(10).
- [3] 李啸仓. 中国戏曲发展史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2012.
- [4] 白兴发《音乐在少数民族社会交往中的作用——以南方民族和国外一些民族乐器说话现象为例》[J]. 西南民族学院学报(哲学社会科学版). 2001.