

探析蒙古族民歌与山东民歌艺术特色 ——以《赞歌》《沂蒙山小调》为例

杨佩瑶

(烟台南山学院 山东 烟台 265700)

[摘要]中国民歌的发展历经悠长的历史岁月,伴随着古代功用性质流传至19世纪被人们有意识的搜集、整理、记录最后发表出来,形成我们今天所能聆听认知的民歌歌曲。因中华民族的博大精深,中国民歌的发展在体裁、地域、民族等方面有着丰富的类型与结构划分。本文主要从同一时代背景下的汉族民歌与少数民族民歌体裁形式、内容及发展手法视角出发,以山东创作民歌《沂蒙山小调》和蒙古族创作民歌《赞歌》为例,探究汉族民歌作品与少数民族民歌作品的音乐形态、艺术特色等异同,分析不同民族民歌相同发展手法背景原因,以及对各自传统民歌的借鉴与传承。这类经典的创作民歌为当代不用风格的创作歌曲提供思路,为民族这种音乐艺术延续起到重要作用。

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.727

一、时代背景下应运而生的民族“情节”

1949年建国后,我国民歌发展如雨后春笋般进入了一个崭新的时期,各民族的各种体裁形式民歌以自身地域特色热烈明朗、积极乐观的情绪涌现出来。包括少数民族带有歌、舞性质的民歌、汉族戏曲说唱等形式民歌的迅速发展,这些乐观向上的音乐情绪是新时代历史背景下中国民歌的艺术特征。

《沂蒙山小调》20世纪五十年代中期创作的山东民歌,作为现代大众最为认同的山东民歌代表之一,是民歌在实践中广泛口头传唱与现代音乐工作者笔下创作的智慧结晶。它孕育于沂蒙山这个著名革命根据地,因此也带着与生俱来的红色情怀在创作音乐中发光发热。它的旋律源于花鼓调之《十二月调》,原型由抗战题材的《反对沙黄会》,经过反复调整编辑,赋予它新的时代精神形成了最后版本的《沂蒙山小调》,歌颂了沂蒙山家乡美好风光,充分展现了齐鲁大地音乐文化的内涵。70年来的传唱,沂蒙山小调这首民歌蕴含着巨大的能量,不仅有多个版本的翻唱形式,还有根据这首民歌改编创作的歌舞剧,它的旋律也被广泛的提取运用到刘庄的《变奏曲》钢琴独奏作品、柳琴独奏《春到沂河》、管弦乐作品《沂蒙山》、民族管弦乐《沂蒙山随想》等众多体裁形式的作曲家创作作品中,它以红色历史背景为源泉,滋养着胶州的音乐文化,激励这片土地人珍惜来之不易的美好家园。

《赞歌》是20世纪六十年代初期由男高音歌唱家胡松华填词创作的蒙古族风格民歌,作品提取科尔沁长调民歌《正月马》为素材,运用了蒙古族长调的唱腔,是同一历史背景下极具影响力的优秀蒙古族民歌作品,作为经典的民歌作品在流传中也作为音乐舞蹈史诗《东方红》插曲进行发展,至今被众多青年歌手再度翻唱创作。成为早期展露在大众视野下被认知、认可的长调民歌作品。歌词文本部分简明但铿锵有力,展现蒙古族自來地地边塞的豪爽爽朗性格,表达出对祖国的美好向往和赞颂之情。

两首作品都处于我国初期建设时期,依据当时历史时代背景进行创作,虽在地域距离方面差上千公里,在音乐风格方面也呈现出豪放与委婉的不同姿态,但我们能够明显感受到,在同一历史时期时代背景下,我国民歌不论是汉族的小调体裁民歌还是少数民族长调体裁民歌,都具有热烈的爱国主义情怀和明媚的向上的文化发展氛围。这种历史气息指引我们在现代音乐创作中不忘初心,利用好经典民歌结合新颖的音乐创作技巧来继续音乐作品的更新与发展。

二、民族地域文化下民歌“曼妙”形态

《沂蒙山小调》与《赞歌》两首作品都是根据当地传统民歌的调式、唱腔技巧、咬字规律、旋律发展等方面进行创作,虽然《沂蒙山小调》属于小调民歌体裁,但与《赞歌》这首少数民族民歌所表现的热情、醇厚的表现力有异曲同工之妙。下面主要从两首作品的旋律形态与结构方面进行分析探究。

小调是汉族民歌中一种重要的体裁分类,一般旋律线变化丰富,旋律较为流畅,内容叙事性强,曲调即兴性较少,内部结构比较规整,多数采用分节歌形式的一曲多段词,调式多用徵调式。沂蒙山小调属于小调民歌中的抒情歌类型,从谱例1中我们可以看出曲式方面使用了典型的小调以单乐段为基础的四句结构,3/4拍的律动展现出创作者对原民歌以及小调民歌的新思维,三小节一句的四句体分节歌形式,每句节奏型规律性较强,在结构规整的前提下,节奏型的使用疏密相间,统一又富有变化。在小调匀称清晰结构的基础上加入了新的律动性。也是作品旋律能够成为经典的内在因素之一。旋律起伏跳进的部分都发生每句结构内部,而前三句结尾音自然承接下句开头音使用了鱼咬尾的旋律发展手法,使四乐句一气呵成,体现旋律流畅舒朗特点。

谱例 1: 《沂蒙山小调》节选

1=A 2/4

2 5 32 | 3 53 21 | 2- | 2 5 2 | 35 32 16 | 1- | 1 3 23 | 5 2 765 | 6- | 1 2 76 | 535- | 5 0 0

在调式方面,作品使用了小调民歌的常用调式徵调式,使其带有浓厚的婉转优美特点,表现出山东民歌质朴醇厚。

长调蒙语“乌日汀哆”的译词,源自蒙古族独特的游牧生活,是蒙古族民歌中一种重要的音乐形式,以悠扬舒缓、辽阔自由的曲调风格为特征。通常带有腔多词少的音乐特点,节拍类型多以散拍子为主,长音没有特定的时值规定,以长音的旋律变化表达音乐情感。长调民歌根据不同地域还划分为多个色彩区,不同色彩区之间都有着自身演唱技法处理方式以及旋律调式等特点。《赞歌》这首作品根据科尔沁民歌编创,旋律在前半部分完全以腔多词少的长调演唱形式呈现,体现了悠远深沉的科尔沁长调民歌特点,多处使用拖腔、诺古拉等长调演唱技巧。所以长调演唱这部分具有丰富的变化性,不同的演唱者在演唱前半部分长调时旋律音的长短,诺古拉的运用都带有不同的处理,甚至同一演唱者不同时间所唱都不能够完全一模一样。相比较山东民歌《沂蒙山小调》这首作品就能够感受到蒙古族民歌的自由化处理和即兴性特点,这与山东地区劳作生活和蒙古族游牧生活差异有时密不可分的关系。

谱例 2: 《赞歌》节选

1=B 4/4

3ei 252 | is 23i 6.i 6 | 235 i66 2.3 5i | 6- | 335 6.i 65 | 35i 2.3 56 | 335 2ii 6.i 235 | 6-

谱例2是《赞歌》的主要旋律,调式方面采用蒙古族民歌最常用出现的羽调式。使用4/4拍,四句每句两小节分节歌形式的单乐段结构,在结构方面与《沂蒙山小调》都呈现出方整的形态,说明不论少数民族还是汉族民歌在发展流传的过程中,人的听觉感受与演唱习惯都有方整、规矩的审美倾向。但不同的是赞歌的乐句内部节奏型更加丰富,多使用切分与附点来增强旋律起伏与律动性。同时《赞歌》曲调中跳进基本发生在旋律内部,相比较小音非常清晰明确,四句中末尾音全部停在羽音上,形成以羽音为主的上下浮动波浪式旋律线条。凸显蒙古族民歌羽调式抒情、深沉色彩。

赞歌本为蒙古族民歌的一种题材,有赞美故乡、人间美好事物的内容,歌唱家胡松华所编创的以《赞歌》为命名的蒙古族创作民歌,也为建国后这一文艺发展高涨的历史时期增添了经典的一曲。这两首作品都是紧扣时代主题,在曲调以及旋律发展手法方面都植根于自身地域文化背景中,但身处相似的历史时期,他们都是激励人们努力向上的经典创作型艺术作品。不论《沂蒙山小调》在后期研究过程中所出现的地域出争议,我们需要的是这部作品作为中华民族优秀文艺作品所带来的凝聚力,以及像这类优秀的汉族民歌、少数民族民歌在今后的发展创作中发挥的更大价值。

结语

《沂蒙山小调》植根于沂蒙山往今来优秀文化和思想道德的凝聚和积淀,反映了浓厚的沂蒙文化以及沂蒙山人对美好生活的向往,体现了历史与现实、传统与现代、革命与建设的崇高革命精神。《赞歌》与其所处同一时代背景,用蒙古族传统民歌的曲调特征表达家乡辽阔景象,赞颂了中华民族通过艰苦奋斗来之不易的美好生活。本文采用网络田野调查法、音乐形态分析法等探究方法,通过对两首作品的形态、文本、艺术内涵分析,探究中国传统民歌中小调与蒙古族长调体裁所具有的艺术特点,以及中国特定时间历史条件下,民歌题材的传承与发展,同时为未来这两首民歌能够影射的相关题材音乐作品再创作提供帮助与启示。

参考文献

- [1]博特乐图.《蒙古族传统音乐概论》[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2015.12.
- [2]方萌.《沂蒙山小调》民歌原型考[J].人民音乐1993.01
- [3]张林.《由对<沂蒙山小调>的溯源看民歌研究中的若干问题》[J].乐府之声(沈阳音乐学院学报)2015.12
- [4]董凯.《从<赞歌>到<再举金杯>——论胡松华对民族声乐的探索与追求》[D].内蒙古大学2012.05
- [6]张塘林.《论胡松华在<赞歌>演唱中对蒙古长调的借鉴》[J].大众文艺2012.02

基于“两微一端”平台下书法艺术的功能实现及传播路径研究

王宁

(宜春幼儿师范高等专科学校 江西 宜春 336000)

[摘要]随着现代信息技术的不断发展,信息化对书法艺术带来了机遇和挑战。面对“两微一端”(微信、微博、官方APP客户端)信息轰炸的大时代,如何坚持以人为本,构建和谐的网络生态空间,探索传播路径的可效性和创新性,实现书法艺术的教育和社会功能,对于坚持民族和文化自信,践行社会主义核心价值观,培育青少年健康向上的人格和国家信仰具有重要作用,也是我们与时俱进,开拓创新的永恒课题。

[关键词]两微一端;书法艺术;功能实现;传播路径

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.728

1 信息技术下书法艺术传播面临的挑战

在信息时代的背景下,网络为书法艺术的传播和弘扬注入了新的活力,能让资源利用得到最大化,能让全民了解优秀传统文化,从而增强民族和文化自信,提升社会主义核心价值观。在“两微一端”平台下,探索最为系统、科学、有效的书法传播方式,实现书法的教育和社会功能,能为网络与其他学科的结合发展提供切实可行的理论指导意义。十八大以来,习近平总书记多次强调“要重视优秀传统文化的保护和传承,书法艺术的传播路径也要顺应时代发展的潮流。充分利用信息化

手段,发挥互联网的优势,不断优化书法传播方式生态体系,发挥书法艺术的功能。”因此对于基于“两微一端”平台下书法艺术的功能实现与传播路径研究具有一定的实践意义。

在信息技术背景下,明确传统书法传播方式的劣势,和网络传播给我们带来的机遇和挑战,分析在“两微一端”媒介下书法传播的特点,把握“精神内涵”和“文化内涵”,坚持“政府、社会、学校、家庭”四位一体,利用新媒体的优势,实现资源的丰富化、特色化、多样化,形成书法艺术的当代可持续发展道路,最终

实现信息技术与传统艺术的协同创新发展。随着现代化科学技术的发展,书法艺术的生存语境和传播方式发生了变化,在“两微一端”方式下,应明确网络给我们带来的机遇和挑战,充分挖掘书法艺术功能,在书法传播当中构建和谐、健康、向上的网络生态空间,让书法资源利用得到最大化,让书法学习大众化、平民化、多样化,从而提升国民素质,从而实现文化自信和民族自信。

书法艺术是我国古老的艺术,具有中国文化内涵和民族符号的艺术,它经历了中华文明4000多年的发展,经过社会经济和生活交流的发展,书法的功能和欣赏方式也发生了根本性的转变。中国文字从原始仰韶文化开始,是为了实用的需要而产生,古人通过“俯仰天地,远取诸物,近取诸身,画其形,究其义”,所以文字最初具有图像性,指事性的特点。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,到了汉代文字发展成为一门艺术,文字也由最初的实用性发展到艺术性,文字的发展由最初的大篆,演变过渡到草书、隶书、楷书、行书。书法艺术在汉代开始出现了专门的书法教育,东汉灵帝设立了鸿都门学。东汉书法得到了快速的发展,出现了各自风格独特的书法艺术流派,也出现了文人书法流派。古代书法艺术的传播可以分为“官学”和“私学”,“官学”主要是自上而下的选拔,为了政治服务的需要,达到“成教化,助人伦”的目的。私学主要是家族之间,民间私塾之间的口口相传,手把手指导,达到“弘扬家学”的目的。随着当下社会信息技术的发展,网络多媒体的普及,书法艺术的生存语境和生存空间发生了根本性的变化,给书法艺术的发展带来了一定的挑战。书法是在丰厚文化素养中生根发芽,能够“达其性情,形其哀乐”,随着西方现代文化的冲击和信息技术的发展普及,书法艺术偏离了它传统的轨道。书法由“书斋文化”发展到“展览文化”,由最初的文学兼修到如今技法为上,夸大笔墨关系,拆解文字造型,为了表现而表现,造成了文化信仰的缺失。

2 信息技术下给书法艺术带来的机遇

信息技术是社会经济生活的产物,加快了生活节奏,丰富了日常交流。在“两微一端”普及下,书法艺术的传播发生了变化,官方传播有学院派,民间传播有微信,微博和官方学习客户端。微信成为国民日常交流的方式之一,里面有着大量官方学习公共号。微信还具有交流评论点赞功能,能加强人们人们日常交流。微博也是具有广播式的网络平台,能够以文字、图片、视频等多媒体形式实现多方位、跨地域的传播互动。微博相当于线上博物馆和美术馆,每个文艺机构都有官方微博,并能实现线上3D浏览参观。官方APP客户端也是信息技术教育化的产物,为了资源最大化和创新教育模式,各大教育品牌都开发出了相关软件,如超星学习通,新东方,中国大学慕课,钉钉,雨课堂等,可以实现多方位,多角度,多资源,全面化的线上课堂。官方学习APP有着大量的名师讲堂,实现校本地域资源共享,教学形式实现多样化,如线上投票,打分,抢答,实时监控学生的学习成果,并及时调整教学方案,提高教学质量。信息技术的发展突破了书法艺术传统的发展模式,让传播趋向于大众化,从而达到国民文化艺术素养的提高,对于促进社会主义精神文明建设具有一定的作用。

2.1 信息技术下书法艺术的传播路径探析

信息技术的发展为书法艺术带来了机遇和挑战,当代的书法艺术具有它特殊的生存和发展空间,对于探析当下书法艺术的传播路径具有一定的意义。如今是全民网络化的时代,在立德树人,推行美育的时代呼声中,针对学生综合素质的提高,和社会对精神文明的需求,创新“双向书法”,“走出去”与“请进来”的教学混合互动模式是必然趋势。“双向书法”能够使使学生掌握了解书法的基本理论和基本技能,树立学生的价值观、民族观和国家观,增强国民文化信仰。“双向书法”指学生在直接感知能力和理智分析下平衡发展,使学生能够实现双向的思维转换,使学生在能够掌握生动抽象的语言系统,以建立当代书法艺术传播目的,整合校内外及国内外艺术和文化资源,形成一个多功能,多角度,多资源的线上线下互动教学模式。随着信息技术的发展,美术馆、博物馆、艺术馆、展览馆孕育而生,书法艺术

的传播发生了改变,从书斋式到展览式,精英化到大众化,形成了“政府与社会,学校与家庭”四线教育传播,根植于国民教育,素质教育和基础教育,从而实现传播教育立体化深入化。政府达到保持艺术环境稳定的作用,加强网络信息监督,维护社会艺术发展秩序,推动书法艺术蓬勃发展,促进全民素质教育提高,促进社会主义精神文明建设。社会具有交流,整合,导向和继承发展功能,每个时代的记忆符号会根植于社会发展之中,中华民族是具有继承性,包容性,开拓性的民族,社会能够将艺术创造的物质和精神文化,通过社会而积累和传承。学校是发展国民教育的需要,学校能够为教育者提供专业的知识,进行有目的,有系统,有组织的训练,为社会繁荣文化服务,并为社会培养德智体美劳全面发展的高素质人才。家庭是孩子最早接受教育的场所,父母在孩子成长中起着奠基作用。古人云:“修身而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”,修身治国平天下指只有家庭好了,国家才会更加繁荣昌盛。家庭教育是终身教育,也是大教育的组成部分之一,家庭教育是学校教育的基础。所以,四线教育相互监督发展,能够提高书法艺术的健康有效传播,促进书法艺术的发展。

2.2 信息技术的发展为书法艺术提供了丰富的学习资源

信息技术的发展为书法艺术提供了丰富的学习资源,但网络也是鱼龙混杂,创建中华传统文化资源和数据库也是刻不容缓。以“学习强国”为例,书法艺术也可以创建官方艺术APP,如“艺术通”,整合九大美术学院的教学资源,实现传统文化和书法艺术,其他艺术与书法艺术相辅相成,互为转换的学习模式。传统文化以古代汉语,古文字等课程为主,提高文化素养,增强综合素质。其他艺术可以涉及中国画、茶艺等课程,从而扩展书法艺术广度和深度,达到触类旁通的效果,从而打造具有中国特色的网络文化。书法艺术的正确导向发展需要建立有效的网络艺术评议机制,引导主流方向的艺术评论回归,中国书法艺术继承传统文化精神,从而“坚定自己的信念,坚定自己的力量,在动荡与争议中坚守自己的文化理想,在持续行动中重建自己的文化价值观”。当代书法艺术出现了“流行书风”,“墨象书法”等现象,在艺术和网络市场价值判断中出现了裂痕,因此,建立正面独立的艺术评价为主导的网络评议体系尤为重要。书法的“民间性”与“当代性”是当下主题,在彰显学术价值的同时,不忘其公益全民性,在持续发展国民艺术事业的同时还要不断探寻全新的发展方向,携手全民的力量,共同推动中国书法艺术的发展,共同肩负起保护和传承中国文化遗产的责任,打造文化强国。

结语

综上所述,基于“两微一端”平台下对书法艺术传播的探析对当今中国文化艺术的发展具有重要意义。也是习近平新时代下坚定文化自信,把握时代脉搏,聆听时代声音,坚持与时代同步,以人民为中心,用明德引领风尚的必然要求。文化艺术是一种精神力量,能够净化心灵,树立信仰,对塑造青少年人格具有重要作用。对“两微一端”平台下书法艺术的机遇与挑战分析,把握优势,看清劣势,能够明确书法艺术的传播方向,引领全民前进,打造具有艺术品牌的文化强国,促进国民全面健康发展,增强道路自信,理论自信,制度自信,文化自信。

参考文献

- [1]向彬著.当代书法人才的类型与教育:中国古代书法教育的启示[M].北京:中国社会科学出版社,2013.
- [2]向彬.论学校书法教育的三个阶段[J].江苏教育,2018,(45).
- [3]王岳川.书法文化输出与书法国际传播[J].中国书法,2013,(03).
- [4]韩李,潘天波.微信:书法文化传播的感性媒介[J].中国书法,2018,(06)

2020年宜春市社会科学规划一般项目立项课题:基于“两微一端”平台下书法艺术的功能实现及传播路径研究

课题编号:ycsk1-2020070

传承皮影艺术 培养创新素养

——宁夏银川市金凤区丰登回民中学皮影艺术工作坊案例

吴铠馨 马英凯

(银川市金凤区丰登回民中学 宁夏 银川 750000)

【摘要】皮影戏是我国集民间美术造型、剪纸、雕刻、戏曲音乐、文学等为一体的传统民间艺术。“西北皮影”是三大主流皮影艺术之一,宁夏皮影作为西北皮影的一个分支,由来已久。随着社会不断的发展,受现代文化的冲击,老一辈皮影传承人年龄越来越大,优秀的皮影艺人越来越少,喜欢看皮影戏的观众越来越少。皮影戏与许多传统艺术一样,面临着传承力量薄弱的局面。

【关键词】皮影;艺术;创新;素养

【DOI】10.1252/j.issn.2096-627X.2020.07.729

一、建设背景

为了使皮影这一优秀的传统文化得以传承,我校自2012年开始,成立了皮影艺术社团,并逐步演变为学校校本课程,积极推广这一传统文化,不仅让学生认识和了解中国传统皮影,更重要的是以“皮影戏”为载体,带领学生传承皮影道具制作、创作改编皮影剧本、亲自体验皮影表演,感受传统皮影艺术魅力,激发学生的民族自豪感和认同感。

二、探索实践

(一) 纳入学校“缤纷教育”整体办学思路

我校的办学理念是“为学生提供更多丰富而可选择的教育”,我们称之为“缤纷教育”。为此,在开好国家课程与地方课程的基础上,学校还开设了皮影、武术、铜管乐等丰富多彩的校本课程。皮影作为其中重要的组成部分,得到高度重视,为开展皮影传统文化教育打下了良好的基础。

(二) 坚持“请进来,走出去”

自2012年以来,学校相关领导带领美术、音乐教师,先后赴宁夏多地学习皮影民间艺术,上门拜访请教民间老艺人。并聘请自治区级传承人魏善义老师、王绍西老师和国家二级工艺美术师赵增涛老师作为皮影社团课外辅导员。请他们到学校为师生现场表演、指导。让老师和学生感受传统皮影的艺术魅力,为皮影在我校的推广起到了重要作用。

同时,为了能让更多的人欣赏到皮影艺术。我校多次应邀到宁夏科技馆、西夏风情园及周边社区义务演出。师生在皮影表演过程中不但收获成就感,而且通过演出,锻炼了队伍,提高了技能,也及时发现了问题,为进一步发展找到了方向。

(三) 坚持在创新中发展

1、注重传统工艺的创新

传统皮影的制作工序复杂,在皮子的处理和雕刻方面对技艺的要求非常高,材料不易购买,不利于在学生中广泛推广。在长期的探索中,我们尝试运用不同材料来代替兽皮制品皮影,如卡纸、塑封蜡光纸、废旧X光片等,经过反复实践,最终找到适合学生使用的材料——塑料胶片。这种材料硬度适中,容易上色,透光性好,装订、安装简便,更适合学生操作。

2、注重剧本内容的创新

我们结合现代社会发展特点,贴近少年儿童生活实际,以弘扬社会主义核心价值观及中华传统美德为主题,从学生的兴趣出发,不仅通过排演传统剧目《东郭先生和狼》《龟与鹤》《三打白骨精》等,让学生体验传统皮影戏之美,并且创作了皮影环保剧《小狐狸进城》、禁毒剧《智斗一只耳》、校园剧《小猪迷学记》等等。反映当代少年儿童生活,贴近时代主题,将环保、法律、禁毒知识融入其中,寓教于乐,使古老的皮影技艺焕发新韵!

3、注重艺术载体的创新

为了让皮影文化融入社会、进入生活,我们着眼于皮影文创的开发。将皮影形象以版画、盘画、扇面画、书签以及抱枕装饰等形式进行艺术创作,不仅拓宽了皮影文化的载体,并旨在让皮影文化走入平常生活,让大家感知皮影文化、继承皮影文化。

(四) 积极开发校本课程

为了能够更好地让皮影在我校通过实践不断拓展,学校将其纳入校本课程体系,在五年级、七年级开设皮影校本课程。通过课程让学生在各种与“皮影戏”有关的学习活动中参与、体验、感悟,了解并学会欣赏传统的民间皮影艺术。

三、主要成效

(一) 提升学生综合素质