

民间音乐素材在音乐创作中的运用研究

罗绍俊

(云南省昭通市昭阳区文化馆 云南 昭通 657000)

【摘要】民间音乐是我们中华民族的传统艺术瑰宝，都是由广大人民群众在历史的进程中，通过口口相传的方式流传至今的音乐作品和艺术形式。其自身具有独特的艺术魅力，带有浓郁的地方特色和民族风格。我国有着丰富的民间音乐素材，都是我们进行音乐创作的艺术源泉，在音乐创作中，不仅要保护好民间音乐素材的原始形态，还要通过各种方法对民间音乐资源进行深入挖掘，尤其是要掌握运用民间音乐素材进行音乐创作的方法。

【关键词】民间音乐素材；音乐创作；运用方法

从古至今，作曲家都在不同程度上强调民间艺术对于音乐创作的重要性。不同的民族由于所处不同历史年代，有着各自不同的生活环境、文化背景以及审美表达，由此衍生出来的民间音乐也是种类繁多，各不相同。不同风格的民间音乐，都代表着一个民族的音乐特点和艺术内涵，作曲家在创作的时候，在民间音乐的基础上进行艺术创作，有时会收到让人意想不到的创作效果。

一、民间音乐素材在创作中的运用

笔者根据有关资料和对很多作品的深入研究得出，运用民间音乐素材进行艺术创作，一般可以分为四种情况：一是对其选用的民间音乐素材不进行改动的基础上进行艺术创作。比如以某种民间乐器的节奏或民歌进行创作。二是对选用的民歌在结构上进行调整，在此基础上的音乐创作。三是选取民间音乐当中的核心音调进行创作。四是根据某种民间音乐素材的风格对创作音乐的主题进行提炼，在对调性、调式进行分析后进行创作。以下结合具体例子进行论述。

二、原封不动地以民歌为主题或以民间乐器节奏进行创作

这种情况在很多的独奏、协奏曲和交响乐等器乐作品中经常遇到。例如，作曲家刘福安在进行《安徽民歌随想曲》的创作时，就是选用了典型的安徽民歌，将几首民歌组织编排到一起，并在此基础上进行延伸创作出管弦乐乐曲。作曲家韩贵森是贵州人，在进行钢琴独奏《花灯变奏曲》的艺术创作过程中，就采用了贵州的民歌素材——独山花灯调。作曲家在创作混声合唱《好花红》的时候，也是选用了贵州布依族的民歌——《好花红》来进行改编的。作者在对所选民歌整体形态不做改变的基础上，通过巧妙的节拍变化，对“百花丛”中绚烂开放的花朵进行描绘，通过对新时代的美好赞颂，表达了作者对国家对家乡深厚的热爱之情。

三、调整民歌结构或添加乐音进行创作

词作家谷继峰与贵州词作家阮居平共同合作的儿童歌曲《山里放牛娃》，这是一首具有典型彝族风格的儿歌，其前奏就是将贵州彝族原始民歌《阿西里西》进行乐音添加后形成的。原始民歌里面的强拍上面是没有“宫”音的，作者在原始民歌的基础上，将“宫”音添加了进去，这样，使得前奏后面的音乐唱起来非常顺畅，音乐显得更加自然。同时，在演唱过程中，将山里孩子在放牧时的欢乐场景以及孩子的喜悦心情表达得淋漓尽致。

四、选择民族民间音乐核心音调进行创作

在运用民间音乐素材进行音乐创作时，选取民间音乐当中的核心音调进行创作，这样的作品有很多。比如声乐作品《强渡大渡河》《半个月亮爬上来》，还有《红色娘子军》这样的芭蕾舞剧，这些作品当中的部分选曲都是运用了这种方式进行艺术创作。作词家阮居平和作曲家韩贵森共同创作完成的作品——《美丽的桐乡》，也是选择了贵州的侗族民歌《小山羊》其中的核心音调，在此基础上创作出来的。作者在对侗族民歌《小山羊》的核心音调充分把握的基础上，按照以

大二度小三度构成的“三音组”。还有著名的作曲家孟庆云，他为贵州创作的音乐作品——《贵州恋歌》，在创作过程中，就是选用了云南民歌——《十大姐》的核心音调。另外，歌剧《白毛女》其中的《北风吹》这一选段，是根据河北著名民歌《小白菜》为素材来进行创作的。虽然《北风吹》这一作品与河北民歌《小白菜》有着很大的差别，但作者对民歌《小白菜》有着复杂的借鉴以及发展关系，这两部作品的音乐特点是非常相近的。

五、根据民族民间音乐风格特点进行音乐创作

根据民间音乐素材当中的音乐风格特点，进行主题提炼，并对调式及调性特点进行分析，在此基础上进行音乐创作，这类作品带有浓厚的地域色彩，但是其作品不是由具体的某一首民歌作为创作素材的。这种创作方式对于创作者的要求比较高，不仅仅是需要创作者对各种民歌都非常熟悉，同时，还需要把民歌当作自己的音乐创作语言，在这样的高度上来进行作品创作，只有创作者达到这样的音乐素养，才能够创作出富有浓厚地域特色的音乐作品；这样创作出来的音乐作品才能真正感染到听众。例如，词作家阮居平和作曲家刘念共同完成的作品——《快乐的小金蝉》，这首歌曲的主题具有两种框架内的“三音组”的创作特点。

结束语

我国历史悠久，民族众多，有着丰富的民间音乐素材，为音乐创作者提供了非常广阔的创作源泉。音乐家在进行艺术创作时，要善于运用各种民间音乐素材，在创作中，要保护好民间音乐的原始形态，并在作品中给予传承，运用各种方法对不同民族的音乐资源进行深入的挖掘。每一位音乐家或者是音乐工作者，都要将促进文艺的繁荣发展作为自己的创作使命，对各种民间民族音乐进行深入研究，掌握其的发展规律，在音乐作品创作中，要对民间音乐素材的艺术创作给予高度重视。争取创作出越来越多的优秀作品，为全国人民提供最好的精神食粮。通过音乐作品，将中华民族的文化精髓充分的展现出来。

参考文献

- [1]黄莉丽.音乐剧中民族民间音乐的应用探究[J].当代音乐,2020,(1):4-5.
- [2]王婷婷,丁运成.民间音乐素材在音乐创作中的运用研究[J].济宁学院学报,2016,37(2):79-83.DOI:10.3969/j.issn.1004-1877.2016.02.017.
- [3]周晓.探析运用民族民间音乐创作二胡曲[J].音乐时空,2015,(10):62-62,63.
- [4]陈世祥.解析民间音乐元素在流行音乐创作中的运用[J].北方音乐,2018,38(8):10.DOI:10.3969/j.issn.1002-767X.2018.08.007.
- [5]谷继峰.民族民间音乐素材在创作中的运用[J].参花,2018,(14):156-157.DOI:10.3969/j.issn.1008-8407.2018.14.109.

浅析传统纹样在现代服饰设计中的创新应用

刘怡然

(四川文化产业职业学院 四川 成都 610213)

【摘要】服饰文化也是我国传统文化的重要组成部分，将传统纹样在现代服饰中进行创新，是继承传统文化的重要表现，也是符合“文化自信”理念的时代要求。本文主要基于现有的工作经验，从三个角度阐述传统纹样如何在现代服饰设计中得以创新应用，以期对其他学者的研究提供新的参考。

【关键词】“传统纹样；服饰设计；创新应用”

每个朝代、每个群体的纹样都有自己的特色，不仅是在服饰上，在建筑、瓷器等物品中都可以看到不同的纹样，大部分的传统纹样都有一定的含义。如清朝的皇帝喜欢用“龙”的纹样，衣服、被褥、茶具、碗、龙椅的把手等，几乎皇帝用的所有物品上都雕刻着“龙”，“龙”象征着权力。各个部落的图腾也是一种纹样，将部落精神蕴藏在纹样中，用以寄托某种期望。传统的纹样在当下社会也会广泛应用到服装设计、建筑设计以及包装设计中。之所以在现代依然强调传统纹样的重要性，不仅是因为传统纹样具有历史美感，更因为传统纹样是一种文化，从传统纹样中能够挖掘出更多的历史故事，这也是在现代社会传承和创新传统纹样的意义。

一、在色彩搭配上的应用创新

在我国古代色彩艺术就比较成熟，从唐代的“唐三彩”中就能够看出我国的色彩制作和色彩搭配技术已经十分成熟。在明朝郑和下西洋时又引入了“苏麻离青”这一涂料，并将其与中国的瓷器相结合。所以我国的传统配色方案比较丰富。但是从中国纹样的颜色上看，纹样的颜色多集中于“红、蓝、绿、橙、紫”，还有“金、银”两种金属颜色^[1]。每一种颜色代表的含义是不同的。比如，“紫气东

来”中的云纹中所彰显的紫色就有“吉祥、祥瑞”的含义。建筑风格中的“金色”就代表金碧辉煌，主打富贵之意。魏晋南北朝时期比较常见的有莲花纹、忍冬草纹。莲花纹是受佛教影响，其颜色主要以嫩绿色和浅粉色为主。多出现在瓷器上，象征着吉祥。在现代将莲花纹用于服装设计上，可以以白色和浅粉色为主打颜色，将服饰赋予“出淤泥而不染、濯清涟而不妖”的含义，让服饰呈现出典雅、高洁的效果。在现代服饰设计中除了要借鉴纹样的形状，也可以借鉴传统纹样的色彩，保持纹样的完整度^[2]。

二、在工艺手法上的应用创新

中国传统纹样的工艺手法较多，最常见的有染色、编织、刺绣三种，每一种工艺手法分为不同的类型。比如，染色又分为扎染和蜡染。传统的扎染工艺，每一道工序都是纯手工制作，制作纹样流程烦琐，耗费时间长，成品件数少。而在现代服饰设计中纹样可以运用现代化设备代替传统的手工制作^[3]，不但缩短了制作时间，减少了工艺流程，还提高了成品件数。在现代服饰设计过程中，设计师可以保留传统的纹样轮廓，具体的颜色以及填充内容可以根据现代服饰设计思想和现代大众的

审美进行重新设计。比如在服饰设计中可以改变传统的云纹的颜色, 只用其形状即可。将传统的工艺手法与现代的服饰设计新工艺相融合。比如, 传统的纹样设计多为平面设计, 并且纹样以线条为主, 在现代服饰设计中可以在传统设计的基础上进行数码印花, 打造出立体阴影的效果。同时还可以运用仿刺绣工艺, 将传统的刺绣纹样用更便捷的方式展示出来^[4]。现代社会中仍然有很多服饰需要手工缝制纹样, 设计人员在一件纹样上采用多种刺绣方式, 或者简化传统比较烦琐的刺绣手法, 让传统的工艺手法满足现代服饰设计的需要。

三、在美学形式上的应用创新

中国的传统纹样主要应用在民间、帝王领域。但是从总体上看, 中国的纹样设计都以对称的形式出现, “对称”和“均衡”是传统的审美观。古人讲究阴阳平衡、追求中庸, 所以在设计纹样的过程中也将这些思想融入其中, 让各个设计元素对称排列, 达到视觉上的平衡。从历史的研究和当前出土的器具和服饰中也能够看出“对称”“均衡”的设计思想。比如, 在服饰上, 比较常见的对襟辅以二连方连续图案滚边, 就凸显形式上的对称。右衽袖以团花, 就是将均衡的思想运用到构图之中^[5]。在现代社会中要追求个性和创新, 可以特意设计不规则的图形, 或者不对称的服饰。在衬衫设计中, 可以设计的将衣角设计的一边长、一边短, 给人造成视觉上的冲击。

学前音乐教育对幼儿素质培养的作用研究

陈关凌

(同江市职业技术教育中心 黑龙江 佳木斯 156400)

[摘要] 社会的快速发展使得民众对教育事业有了全新的认识, 从而对幼儿教育越来越关注。幼儿教育对于幼儿身心健康发展具有非常重要的影响作用, 利用有效的方式方法对幼儿素质进行综合培养, 能够为幼儿后续的良好学习和身心健康成长创造良好的基础。学前幼儿音乐教育在学前教育中的作用是非常重要的, 其在培养幼儿认知能力和表达能力方面具有十分关键的影响, 所以我们需要在学前教育工作中重视幼儿的音乐教育, 促进幼儿综合素质的不断提升。鉴于此, 这篇文章注定要针对学前音乐教育与幼儿素质培养所起到的作用展开全面深入的研究, 希望能够对学前教育工作的良好发展有所帮助。

[关键词] 学前音乐教育; 幼儿素质; 培养; 作用

近年来, 我国加大了新课程改革工作的全面实施, 从而使得人们对幼儿素质教育工作越来越重视。在幼儿教育阶段开展音乐教育, 能够有效的促进幼儿音乐素养的提升, 在促进幼儿身心健康发展方面也具有非常重要的影响作用。但是就现如今学前音乐教育实际情况来说, 并没有切实的将其作用发挥出来, 所以还需要我们对学前音乐教育进行全面深入的研究和创新。

1 学前音乐教育对幼儿素质培养的作用

1.1 培养幼儿的情感表达能力与对事物的感知能力

学前音乐教育其所具有的最为重要的作用就是能够激发学生的学习积极性, 培养幼儿的综合能力, 音乐教育是借助旋律和节奏来促进幼儿形成良好的审美能力, 幼儿在音乐教育中不但可以更好的享受音乐带来感染力的同时能够对注意力加以集中。在音乐教育中幼儿通过对乐曲的聆听和思考, 从而提升自身的感知能力, 增强综合素养, 提升情感表达能力。

1.2 提升幼儿素质水平, 激发学习兴趣

教师在组织开展音乐教育工作的时候, 教师需要具备良好的责任心, 对幼儿各方面实际情况进行全面的了解, 运用有效的方式方法来开展教学工作。结合教材内容组织幼儿进行歌舞表演, 并对幼儿的表演给予表扬, 从而促使幼儿树立良好的自信心, 调动幼儿的学习积极性, 在进行音乐教育的时候适当的为幼儿提供自助思考的机会增强幼儿综合能力。

1.3 提高幼儿生活质量

为幼儿创造良好的音乐环境能够提升幼儿的艺术审美能力, 并且能够增强幼儿的学习主动性, 在这种学习环境下, 可以促使幼儿形成正确的心态, 有力幼儿生活质量的提升, 并且能够为幼儿身心健康发展起到积极的推动作用。

1.4 促进幼儿形成健康健全人格

学前音乐教育的目的并非要将幼儿培养成为音乐家或是演奏家, 其作为核心的目标就是提升幼儿对音乐学习的兴趣, 通过学前音乐教育促使幼儿自身的综合素养的不断提升, 并将幼儿的学习潜能充分的挖掘出来, 促使幼儿能够形成正确的人生观和世界观。在实际开展学前音乐教育工作的时候, 教师要利用有效的方法对幼儿的思想意识进行正确的引导, 促使幼儿能够形成良好的人格, 提升幼儿的道德品质。诸如: 教师在教幼儿演唱“洗手帕”歌曲时, 可以指导学生养成讲卫生的好习惯, 要让幼儿能够在思想上理解父母的辛勤劳动, 组织幼儿开展感恩活动。将音乐教育与思想教育充分的融合起来, 这样才能促使幼儿能够形成正确的思想观念, 最终实现培养幼儿高尚的思想品德的目的。

2 学前音乐教育的教学实践

2.1 创造学习音乐的良好氛围

幼儿的心智发育还没有达到成熟的状态, 他们的思维模式和想象能力都可以进一步的提升, 所以教师可以借助学前音乐教育来促进幼儿想象力的不断提升, 这样对于幼儿的心智发育都能够起到积极的推动作用。情景教育方法其实质就是借助欢快的音乐为幼儿创设生动的音乐氛围, 从而更好的激发幼儿队音乐学习的积极性, 促使幼儿能够更好感受音乐所具有的魅力。在组织开展音乐教育之前, 要为幼儿创

四、结束语

中国文化之所以能够流传至今, 是因为我们在继承中创新, 让传统文化也能够与时俱进。所以在现代服饰设计中运用传统纹样, 不仅是对传统纹样的继承, 同时也是让传统纹样在新的时代下继续迸发活力。服饰设计师必须要了解传统纹样, 并从色彩、工艺和美学这三个角度出发, 全面的继承和发展传统纹样。

参考文献

- [1] 韩立欣. 浅析民族传统图形纹样在现代潮牌服饰设计中的运用[J]. 明日风尚, 2019(20): 1-2.
- [2] 王玉婷, 王坚. 中国传统服饰纹样在现代服装设计中的运用[J]. 文艺生活·文艺苑, 2019, 000(005): 148-148.
- [3] 朱松岩. 传统图案在现代服饰图案设计中创新应用[J]. 明日风尚, 2018(24): 24-24.
- [4] 张婷. 蒙古族传统纹样的创新及在现代服饰中的运用[J]. 中文信息, 2019, 000(003): 297-298.
- [5] 徐安源. 浅谈龙纹图案在服装设计中的应用[J]. 纺织报告, 2019, 000(002): P. 32-33.

设安静的环境, 这样才能更好的保证教育的质量和效果。诸如: 在为幼儿讲解《下雨歌》时, 教师可以为幼儿描述一个下雨的场景, 并且组织幼儿自己想象下雨的情景, 随后组织幼儿模仿下雨的声音, 最后进行歌曲的教授。利用这种情景教学形式, 能够更好的调动幼儿音乐学习的积极性, 培养幼儿的综合能力。

2.2 音乐教学方式多样, 吸引幼儿注意力

幼儿年龄较小, 对于外界各类事物的认知并不全面, 所以往往会对接触的新鲜事物产生强烈的好奇心, 为了保证教育教学的效率和效果, 教师可以充分结合学生各方面情况以及教材内容来选择恰当的教学方法, 更好的激发幼儿的学习兴趣。诸如: 教师在为幼儿讲解《小鸟爱妈妈》时, 教师可以组织幼儿进行游戏活动, 在游戏过程中教师引导幼儿跟随音乐的节拍来活动小手和小脚, 这样幼儿不但可以更好的在游戏中体会音乐的特征, 并且还会对音乐产生浓厚的兴趣, 这样就可以为后期教师开展教育活动创造良好的基础。其次, 教师也可以利用表演的形式来组织开展教学, 为幼儿提供良好的展现自我的机会, 对于幼儿的表演教师要给予表扬和肯定, 这样有利于幼儿树立良好的自信心, 促进幼儿身心健康发展。

2.3 进行体验式教学

组织开展学前音乐教育工作, 其主要目的就是提升幼儿的审美能力, 引导幼儿能够形成正确的人生观和价值观。在实际开展教育活动过程中, 教师要组织幼儿进行音乐欣赏, 从而促使幼儿能够形成更好的情感体验, 形成良好的审美观念。

2.4 重视合作

一首好的音乐是各方面综合的成果, 需要各个参与者协调合作。在进行学前音乐教育中, 老师们可以用合作学习的模式来进行教学, 让幼儿在学习过程中与他人进行交流沟通, 在过程中培养孩子们的人际交往能力和沟通能力。

2.5 运用互助探究的教学方法

在对幼儿进行学前音乐教育时, 可以运用互助探究的教学方法, 老师们为幼儿创造特殊的教学情境, 鼓励他们进行自主探索, 在探索的过程中掌握知识和技能。开放性是互助探究教学法的一个特点, 有利于调动孩子们学习音乐的积极主动性。

3 结论

综上所述, 对幼儿进行学前教育, 要理解和认识音乐教育的重要作用。要尊重幼儿, 结合其心理、年龄和行动特点, 开展相应的音乐教学。在教学过程中应用各种教学方式, 提高幼儿的思想品德、语言应用、行为表达、情感等各方面能力, 培养幼儿的综合素质。

参考文献

- [1] 王冬霞. 探究学前音乐教育对幼儿素质培养的作用[J]. 戏剧之家, 2017(06): 229.
- [2] 王晨. 学前音乐教育对幼儿素质培养的重要性探究[J]. 艺术评鉴, 2016(09): 113-116.
- [3] 张进宝. 学前音乐教育对幼儿素质培养的重要性分析[J]. 黄河之声, 2015(02): 86-87.