

于都唢呐“公婆吹”的结构分析与演奏研究

万丽娜

(豫章师范学院 江西 南昌)

【摘要】非物质文化遗产是中华民族的瑰宝,于都(赣州)作为传统文化丰富的宝地,拥有大量的非遗项目。其中唢呐“公婆吹”是当地客家文化中最具群众喜爱的乐器,在赣南地区有着特殊的意义和基础。其吹奏乐器在制作和表演上都呈现不同的特色,引发众多学者前来探究。巧妙的配合营造出风格各异的音乐,于都唢呐在发展过程中,融合吸收了当地的多种民俗文化精髓,形成演奏形式非常灵活,会根据不同的民间活动进行不同的表演,是当地客家文化的重要组成部分。本文基于唢呐“公婆吹”的结构进行分析,并研究其演奏形式,愿于都唢呐能越吹越响,长久的流传下去。

【关键词】于都唢呐“公婆吹”;结构;演奏形式

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.104

引言

赣南属于我国江西南部地区,历史中记载,在新石器时期赣南地区的原住民,当时被称为土著居民与后期南迁的居民融合成为“客家民系”,并随着时间推移得到发展,衍生出属于赣南特有的客家文化。在客家文化中唢呐、山歌、戏曲等都是其具有代表性的艺术文化。其中客家音乐作为其文化的重要构成,分为多种表演形式,使用的曲目也高达百种。其中最著名的吹打乐指的是利用唢呐在各种民间节日、婚礼丧事中表演,是赣南民间活动中最常见的表演形式。

一、于都唢呐“公婆吹”发展历程

(一) 戏曲音乐的影响

戏曲音乐也是赣南地区的重要民俗文化,在吹打乐发展期间为其提供了大量的曲牌。吹打乐中大量的曲牌都是由戏曲中的昆曲改编而来。古时候湖南祁剧进入赣南,戏班之间的交流促使戏曲文化极大程度上的融合,也为吹打乐提供了一定的思路,形成了现在的发展格局。

(二) 客家移民的影响

赣南地区的客家人并不是一开始存在,大部分都是从南边迁移过来。历史上表明客家民族拥有不同时期的迁移人群,大量外来迁移者的到来,将不属于当地的文化发展开来,也推动了赣南地区的发展。农耕技术、鼓吹乐等都是迁移者带来的传统文化,经过演变形成了赣南著名的于都“公婆吹”,其展现的演奏技巧和曲调韵律自成一派,具有独特性,与其他吹打乐大不相同。随着其不断发展,其他地区的吹打乐也受到其影响,潮汕、广东等地区的演奏曲目有很多是在于都“公婆吹”的影响下产生的,这些都与客家人迁移有着密切的联系。

(三) 发展现状

于都唢呐“公婆吹”经过长期的发展,独特的演奏方式,深受群众喜爱。同时自2005年非遗工作开展一开,赣南地区是积极制定方案,大力保护和发扬于都唢呐“公婆吹”。并基于传统文化保护开展人员培训,当地的许多艺人也纷纷前来拜师学艺。在2007年,于都县非遗组织机构正式成立,将于都唢呐“公婆吹”正式列入国家非物质文化遗产保护项目中。

随着大量的民间艺人前来学习,逐渐以不同的乡村形成了不同的“乐班”,比较常见的有宽田班、沙心、汉田等地。现在以汉田村的唢呐发展时间最为长久,而宽田乡则是演奏最代表性的地区。于都唢呐“公婆吹”在发展的过程中依靠着传承不断地发扬下去,形成了不同的学校、机构等进行有效传承。但是从文化发扬角度来看,这种发展还远远不够,于都唢呐“公婆吹”需要借助教育界的力量逐渐渗透到高校文化教育中,提升当地的文化产业建设。当前,需要意识到于都唢呐“公婆吹”不仅仅是一种民间表演形式,更是广为流传的优秀民俗文化,指的不断的推广和发扬。借助当下的科学发展观,与教育有效结合,大力开发其文化资源,实现对客家文化保护和传承的最终目的。

二、于都唢呐“公婆吹”的音乐结构

本部分主要从乐器的制作、音乐形态分析、音调特征、调性特征四方面出发,对于都唢呐“公婆吹”的音乐结构进行了分析。

(一) 乐器的制作

于都“公婆吹”与平吹唢呐有一定联系,是客家文化的重要内容。于都“公婆吹”是使用木头、竹子、芦苇等材料制作而成。会根据公、婆选择两人进行吹奏,音调上也是一高一低进行配合。公吹乐器有七孔,音调较高;婆吹乐器有六孔,音调较低,这种模式的唢呐是非常少有和珍贵的。

1. “公”唢呐

公唢呐的尺寸比较短,哨片比较尖,发出来的音色比较嘹亮,由6个部件组合而成。在制作过程中,需要对部件的数量进行重视,并且需要保证部件与部件之间,能够相互支撑,相辅相成,提高制作质量。

2. “婆”唢呐

婆唢呐的尺寸相对较长,哨片呈现扁圆的形状,导致发出的音色会更低沉一些,与公唢呐一样,也是由6个部件组合而成。制作过程中,同样应遵循相应制作要点,采取与“公”唢呐相同的原理,对“婆”唢呐进行制作。

(二) 音乐形态分析

古时候的词曲创作采用的是,先选词,后配乐。随着不断发展,动听的曲调由于选词被保留下来,会根据曲调进行选词或者填词。于都“公婆吹”尽管本身拥有的曲牌较少,但是因为演奏形式和本身的曲牌具有独特魅力,受到民间的喜爱,也因此为其保留了原生态的曲牌风格。尽管公婆吹的曲牌仅有18首,但是却能满足赣南地区大多数民俗活动的实际需求,用不同的曲调作不同的表演用途。公婆吹的曲牌是长期发展过程中遗留下来的佳作,蕴涵了深厚的音乐底蕴,同时与当地人民的生活具有不可分割的联系。

(三) 音调特征

1. 蕴含山歌的韵律特色

于都的山歌都是劳动人民在劳作时创作出来的,具有即兴的特点。山歌的曲调能抒发劳动人民的情绪,唱出生活,对于精神上来说有振奋的效果。在劳作的时候,人们会用“啊”“嘿”等字眼来缓解劳动带来的压力。这正是这种创作的随意性,为唢呐“公婆吹”奠定了基础。在《反合调》中,就含有山歌的旋律,这都是源于客家山歌,表现出来的音调较为嘹亮,将山歌的韵律充分展现出来。与婆吹做到了完美的呼应,使得曲调带有山歌的韵味,却有不全是山歌,具有特殊的曲调,适合于喜庆日子进行庆祝。不同地域的曲牌,拥有的音调各不相同,都会带有自己的地域特色。宽田班的《反合调》则与上述高龙班的《反合调》有很大的不同,尽管都是应用于喜庆日子,但是整体的曲调较慢,与山歌的高昂不同,带有山歌的亲切气息。

2. 惬与情、随与心

礼记中提到了音乐使人心动:声音是音乐的表现形式;韵律和节奏是声音的修饰。古人时期就发现了节奏在音乐中的作用,不同的节奏形成的曲调不同。每个人对于节奏也有着不同的看法,法国学者认为节奏是基于音值的延长;还有人认为音

乐表现出来的长短不同就是节奏的体现^[1]。而于都“公婆吹”演奏出来的节奏却与人们对音乐节奏的理解相反,其依据的是感情因素和时间内要素,通过情绪融合在节奏中,用节奏展现情绪。这也充分的说明了于都唢呐“公婆吹”的节奏是根据人的情感确立的,符合了随心的思想。

宽田乐班出过两首《反合调》的曲谱,一首是内部谱写,一首是根据其演奏翻译出来的曲谱。仔细对比可以发现,整体上来看音乐变化不大,但是节奏却有很大的差距,这也说明了节奏惬与情,随与心的特征。

(四) 调性特征

1. 民族调式

于都“公婆吹”采用了古代传统的五声调式,含有曲牌18首。结构分为四句和六句,在曲调上的特征通常于第一句开始上扬,基于高音延长音调;“承”句和“转”句多见于羽、商两种调式中;“合”句则常见于高音转折,直到主音的旋律结束。在终止手法上变化也比较特殊,会在曲尾即将结束的时候采用双调式的转换方法,《反合调》的表演模式就是应用了这种方法。

2. 支声复调结构

(1) 在于都唢呐“公婆吹”的曲谱中,会运用到支声复调。旋律表现上是以两个声部同时上扬,音程都是和谐音程,呈现出来的曲调非常的柔和。复调结构本身研究有分有合,结合在演奏中显得非常有规则,加上声部超越的手法。在表演的过程中,通常会使用公吹、婆吹分别以高低八度的方式进行复调演奏,合奏起来的效果非常奇妙^[2]。

(2) 除此之外,支声复调结构还会以二声部进行演奏,《中调》的旋律就是按照这种方式表演的。

(3) 即兴加花演奏是利用公吹、婆吹开展即兴的演奏,更加类似于利用唢呐为另一个表演者进行伴奏。

(4) 一唱一和也是于都唢呐“公婆吹”的演奏特征,会在表演的时候以轮番演奏的方式开展表演。

(5) 公婆吹会在演奏的时候,以相同的度进行音程重叠,但是因为两种唢呐的音色不同,形成节奏反而具有和谐性,更具韵律和节奏。

(6) 于都唢呐“公婆吹”会使用到民间山歌、民歌的旋律特色,在演奏中使用转五度的合奏方式。在前期以一唱一和的方式进行演奏,在后面切分开始用转五度的方式开展合奏,有节奏的表演适用于婚庆、迎宾、丧事等多种场合伴奏。其原生态的特征,深受当地群众的喜爱,无论任何形式的活动都是请于都唢呐“公婆吹”来热闹一番。

三、于都唢呐“公婆吹”的演奏形式

于都唢呐“公婆吹”吸收了北方唢呐的演奏风格,并基于双吹发展出即兴和支声复调的效果。采用分分合合,巧妙的用公吹、婆吹对节奏进行处理,使曲调中的节奏环环相扣。同时融合了戏曲中的独奏技巧,为我国传统吹打乐奠定了深厚的基础,对于吹打乐的未来发展也具有重要的意义,博采众长的同时,也展现了自身唢呐演奏的独特魅力。

(一) 演奏特征

1. 于都唢呐“公婆吹”在演奏的时候会按照班组的大小进行分配,最小的时候会采用五人的演奏模式,除了公婆吹的演奏人员,还有负责锣鼓的表演人员;大一点的表演模式会使用到七个人,会增加锣和钹乐器的表演者。具体的表演人数会根据东家需要制定,也可以替换成其他的乐器,表演的时候可坐也可立^[3]。

2. 于都唢呐“公婆吹”的演奏表演中,锣鼓的节奏变化并不大,都是用基础的打法进行演奏。演奏的时候锣鼓先行,“公婆吹”随后,锣鼓伴奏会一直跟随表演进行反复敲打。

(二) 独特的演奏技巧

1. 花舌演奏

唢呐曲牌在演奏的时候使用花舌的演奏方式,花舌是利用舌头使唢呐发出碎音的效果,需要保持均衡气息。但是于都唢呐“公婆吹”对于花舌演奏的方式要求并没有那么严格,会更多的融入一些技巧。

2. 跳音的使用

于都唢呐“公婆吹”在演奏的过程中为了增添乐曲的韵律,会使用特殊的技巧,跳音则是其中一种。

3. 滑音技巧的运用

滑音是于都唢呐“公婆吹”演奏过程中,使用发音器产生的音乐过度,在现在的“公婆吹”表演中应用的比较广泛,通常在表演结局的时候使用。

4. 历音的运用

民族吹管类乐器在演奏的时候会应用到历音的技巧,从某一音阶开始至上或者至下进行连续演奏,可以为表演的乐曲增添气氛^[4]。

(三) 曲式结构

1. 单曲独立

于都唢呐“公婆吹”在演奏的时候,会用到单独的句子,本体部分并不长,会使用多个句子组合成演奏的节奏,在表演的时候不断的重复句子,会在节奏上有所变化,但是不会偏离主体的演奏旋律。

2. 多曲连奏

于都唢呐“公婆吹”在演奏的时候也会将多支曲牌串联起来,并在正曲中加入一些其他的旋律和节奏。

3. 双调式

于都唢呐“公婆吹”在演奏结尾颇具特色,两种唢呐落的音节并不一致,展现了双调式的表演特征,是其表演的特色,对于唢呐界也是一种创新,对今后唢呐的发展具有启迪作用。

结论

综上所述,随着国家对于文化产业的重视,客家文化中的于都唢呐已经随着发展逐渐趋于完善,很多身份不同的人也纷纷加入到唢呐文化研究的队伍中来。于都

喇叭“公婆吹”不仅是赣南的吹打乐表演，更是当地人民从长期发展历史过程中延续下来的民俗活动，代表了当地客家人民的生活、文化、信仰等。其音乐结构与演奏模式都是器乐中独特的存在，对此，应该加强对资源的保护，对喇叭文化进行合理开发和利用，将赣南的非遗文化传承下去。

参考文献

[1] 隋景山. 喇叭家族的几种吹管乐器与吹奏艺术[J]. 黑河学院学报, 2020, 11(07): 135-138.

[2] 潘广宇. 川东地区民间喇叭吹打乐研究[J]. 四川戏剧, 2020(07): 107-109.
[3] 周伟华. 于都喇叭公婆吹[J]. 民族艺术, 2018(04): 35.
[4] 赖晓芬. “公婆吹”喇叭的历史文化生态及客家仪式音乐功能探析[J]. 艺术研究, 2018(02): 88-91.
本论文系江西省艺术规划课题, 编号YG2018091《客家民俗视野下于都喇叭“公婆吹”传承与发展的研究》的研究成果之一。

素质教育背景下初中音乐教学的对应策略分析

陈 秀

(保定市徐水区大因学校)

[摘要]随着社会的不断发展, 中国特色社会主义的逐步推进, 国家对教育层面很是重视, 对教学质量的要求提高, 教学范围涉及广泛, 素质教育成为教学方面的主流。初中音乐作为素质教育的发展对象之一, 目的是培养学生对音乐鉴赏的基础技能, 提升学生的审美能力和艺术情趣, 拓宽视野, 陶冶情操, 增添课余生活色彩。本文主要说明在开展素质教育的情况下, 音乐教学应怎样做改变, 打破与学生之间存在的屏障, 和学生的距离更近一步。

[关键词]素质教育; 初中音乐教学; 对应策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.105

引言

在社会发展的新时期, 我国教育界提倡学生的全面素质发展, 促使音乐素质教育成了初中学校教育的重要环节之一。音乐作为人类生活中不可或缺的文化形式, 对人精神境界、审美能力、思想水平具有重要的引导和促进作用。所以, 我们有必要对素质教育背景下的初中音乐教学作出分析研究。

一、素质教育背景下初中音乐教育的意义

(一) 缓解初中学生压力

初中阶段是学生的青春时期, 这个阶段的学生生理和心理方面都在快速发展, 这种发展在某种程度上来说让学生产生了一定的心理压力。这时对学生展开音乐教育, 则可以有效缓解初中学生的心理压力。音乐教育是一种非功利性教育, 轻松愉快的特性对学生的情绪有着调节作用, 这种作用可以使学生减轻心理的烦躁焦虑, 产生一种由内到外的轻松感。取消音乐是一种美的教育, 作为一开始人类接受美、追求美的艺术形态, 不仅仅会体现在表面上, 还可以展示在本质上。如此就可以让学生在一种艺术形态当中感到大脑被放空, 可以在平衡发展学生左右脑的同时, 为学生保持愉快的心情提供保障。

(二) 陶冶情操净化心灵

由于初中阶段的正是学生心理发展的关键阶段, 这个阶段的学生出不得差错。此时对学生展开音乐教育, 就可以为初中学生精神情操的陶冶、心灵的净化等等提供帮助。大部分音乐教育都是选用优秀作品, 这些优秀作品当中往往都存在着最真诚、最宝贵的人生经验, 也是体现展示生活的重要载体。在这些音乐作品当中, 大多数都会将时代的心声表达出来, 从而实现人类对向往理想生活的情感抒发。初中学生在这样的美好情感当中, 无论是身体还是心灵都会有着潜移默化地改变, 进而使得学生的心灵更加纯粹。

二、初中音乐教学的问题分析

(一) 音乐课程形式化趋势严重

应试教育过渡到素质教育的重要时期, 应试教育观念占主导。中学课堂上, 音乐课流于形式绝非个例。为了提升升学率, 音乐课不得不为其他课所占用。严重时, 甚至取消音乐课, 这对那些有音乐天赋的孩子来说, 无疑是巨大的损失。因为, 他们失去了音乐的舞台和表现机会。据统计, 国内2/3的中学忽略了音乐课, 有些中学甚至根本不开设音乐课, 这就导致学生失去了音乐细胞。

(二) 重理论轻实践

实践教学中, 音乐教师未能关注孩子们的感受。通常来说, 音乐源自生活, 并非作独立的存在。教学没有考虑音乐体验, 过于关注内容。我们并非否认教学内容的重要性, 而是认为教学内容必须结合学生的实际生活。那些和实际脱节的东西, 没有办法长期生活。教学活动中, 音乐也会失去本身的有趣性, 扩大教学理论。该种后果, 学生厌烦乏味的音乐理论。而音乐, 也没有办法陶冶学生个人的情操。教师, 无法引领学生体验音乐的无穷魅力。音乐教学, 是教师以音乐为介质和载体, 和学生之间在情感上形成共鸣, 让他们爱上音乐。

三、素质教育背景下初中音乐教学的对策

(一) 初中音乐教师应创新教学方式方法

不符合素质教育要求的陈旧的教学方法阻碍着初中音乐教学质量的提高, 因此, 我们初中音乐教师应该根据教学实践, 不断创新教学方法和模式, 旨在有效调动起学生对音乐的兴趣, 自觉参与到音乐的学习中来。对此, 音乐教师可以探究新的方式方法, 如, 在音乐教学中引入情感教学法, 不拘泥于固定的歌曲, 而是结合一些流行音乐对学生进行情感教育, 可以有效培养学生的情感意识, 提升情感价值。

(二) 创新教学过程, 培养学生的创新意识

音乐课程通常都是反复的训练和纠正, 过程相对来说都比较枯燥乏味, 所以, 教师在教学中要针对小学生的心理特点进行一些形象化、趣味化、简单化的节奏联系方式, 能够根据学生的性格喜好来鼓励学生进行音乐的练习和“创作”, 例如: 老师在进行音节拍号的创作训练中, 要注重培养学生的音乐创新思维能力和想象能力, 因为这种初步的训练能使学生进一步认识到节拍、节号、旋律等。

(三) 提高音乐教师素质, 重视言传身教

伟大的音乐作品之所以伟大, 并且跨越历史的长河流传至今, 是因为它们出自那些极具天赋的音乐家之手。音乐的传播和教育虽然不需要天才音乐家的亲身参与, 但是需要具有足够音乐知识储备和音乐素养的人来进行。因此, 即使是高中音乐教育, 也需要具有高素质的老师才能胜任。高中音乐老师不仅要掌握扎实的音乐教学能力, 也要在教学中体现出对音乐艺术的热爱, 而不是仅仅懂得冰冷的知识点和应用技巧。一个具备高素质的高中音乐老师, 才能做到对教学目标和内容的重视以及合理规划, 才能不断创新有效的教学模式, 并在教学过程中言传身教, 让学生在音乐产生了解和学习的向往之情, 深刻感悟音乐承载的美的力量, 让学生在青少年时期培养出一定的音乐素养, 正面且深远地影响着学生的健康成长。

(四) 初中音乐教师应提高师生互动能力

初中音乐教师应该在具体的音乐教学实践过程中, 充分意识到师生互动对提高音乐教学质量的重要性, 同时从自身出发, 掌握一定的互动技巧和方法。首先, 音乐教师应该加强与学生之间的情感交流, 在课堂中营造出一种欢愉轻松的氛围, 有利于学生放松心情, 享受音乐。其次, 音乐教师应该在教学前做好相关音乐知识的备课工作, 对教材涉及的人物、故事等尽可能地进行了了解, 以便有效引导学生对音乐的理解和记忆。

结束语

音乐对于人类就像鱼对于水, 是不可或缺的部分, 是任何一门学科都不能代替的。中学音乐教学问题是普遍存在的, 不是一味研究就能解决得了的。只有社会形成对音乐的重视, 学生们才会乐意去学习音乐。在素质教育背景下, 更应该为音乐提供良好的发展环境, 实现学生全面发展。

参考文献

[1] 张俊华. 初中音乐教学在素质教育背景下的应对策略[J]. 中学生作文指导, 2019, 000(001): 157-157.
[2] 向小瓶. 浅谈素质教育背景下初中音乐教学的应对策略[J]. 新教育时代电子杂志(学生版), 2019, 000(004): 1-1.

兴趣教学法在初中美术教学中的应用探究

张 欢

(保定市徐水区大因学校)

[摘要]近年来, 随着素质教育的深入推广, 很多学校都开始注重培养学生的综合素养。在教学观念的变化下, 初中美术也由过去的不受重视, 变得逐渐受到重视, 并得到了一些教学改进。兴趣教学法是一种有效增加学生与教师互动交流, 激发学生学习兴趣的教学方法, 在整个教学活动中具有积极的作用。

[关键词]兴趣教学法; 初中美术; 应用研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.106

引言

初中课程体系的重要构成部分之一就是美术教学, 实际中为进一步提升美术教学的成效, 实现对学生审美能力、绘画技巧的有效培养, 教师应有效的教学方法进行运用。兴趣教学法是一种非常有有效的教学方法, 将其引入到初中美术教学中, 能够充分激发学生学习兴趣, 增强教学成效。

一、初中生对美术学习不感兴趣的原因

(一) 教育体系的影响

现行的教育体系是一种依靠考试成绩而不断升学的体系, 在这种体系的影响下, 不少学生都将自己的学习目标定在考取重点高中上面, 他们的学习压力比较大, 学习精力又基本集中在主要科目的学习上, 对于不需要参加考试的科目根本不重视。就连加入中考中的体育考试, 学生都不会重视, 更别说与考试没有直接关系

的美术课程。不少学校平时的美术课就属于放松课程, 教师让学生随意画一画, 也不讲授实用的绘画技巧, 有的学校到了初三以后, 直接取消了包括美术在内的所有附属科目, 让学生专心应对中考, 以取得优异的成绩进入高中。正是因为这种教育体系的影响, 学生才对美术学习不感兴趣。

(二) 学校对美术教育不重视

很多学校没有认识到美术课程对于学生的重要性, 在教学规划中, 不注重对美术课程进行合理规划, 也不愿意为学生的艺术课程投入资金, 导致学生的艺术学习完全成了一种放松式娱乐。在美术课上, 教师简单让学生画一些东西, 只要学生随手画一画即可, 画完之后, 教师就给学生播放一些放松的视频, 或者让学生自由学习, 完全失去了美术教学的意义。

(三) 美术教师的综合素质需要提升