

石夫编曲的维吾尔族民歌探究

王鸿飞

(新疆艺术学院音乐系)

【摘要】中国西部新疆这块瑰丽而富饶的土地上,居住着十三个勤劳淳朴的少数民族,他们用自己的双手开发了这里,同时以惊人的音乐天才讴歌着这片大地。石夫作为我国当代著名的作曲家,在其音乐创作的早期阶段,曾长期居住于此,在这片“歌舞的海洋”里,他走遍天山南北,以不懈的努力,抢救了新疆长期散落在民间的宝贵民族音乐财富,也使他日后的创作积累了丰富的音乐语汇。令人可喜的是,2000年,石夫将过去在新疆采集的民歌进行整理,精心挑选出涵盖了多民族的声乐作品49首,集结出版了《新疆民歌综合卷》。本文以此为主要作品依据,主要从其创作背景、作品分析、创作理念三个方面进行分析,进一步较为深入地探索石夫编曲的几首维吾尔族民歌。

【关键词】石夫;旋律;节奏;织体

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.1219

一、创作背景

20世纪五六十年代,在“民族性”和“群众性”政策的提倡下,全国上下涌现出新疆歌舞热潮,这时期的许多青年音乐家陆续深入新疆体验生活,从不同的艺术视角描绘出西域特有的风土人情及精神面貌。

1950年,石夫响应西部建设,毅然奔赴新疆,在新疆军区从事部队文艺工作。在新疆的这7年间,他翻天山、跨戈壁、进草原、住毡房,搜集、整理了大量各民族民间音乐。如哺育了一代又一代人成长的儿歌《娃哈哈》,继而又产生了《阿瓦日古丽》《秋曼姑丽》等脍炙人口的维吾尔民歌,这些作品饱含着作曲家对新疆的热爱和对维吾尔族民歌传承做出的不懈努力和无私奉献。

石夫在《新疆民歌综合卷》第一部分的序言中提到对编曲的解释:“在新疆采集整理民歌过程中,将新疆各少数民族民歌进行了汉化和配歌,它含有加工的性质,尤其对歌词语言的处理,为了使汉族朋友们易于接受和演唱,在译配歌词、韵角、寓意等方面都是在保持不失原貌的情况下,从结构、句法上以及部分曲调做了调整,署名为编曲”。

二、作品分析

(一)《娃哈哈》

这首维吾尔族儿歌以2/4节拍、稍快的速度、自然流露出心中真挚的情感。歌曲的内容和情绪表现了儿童们的天真、活泼,在祖国温暖的怀抱里快乐的成长。谱例1:

娃哈哈 新疆维吾尔族儿歌
石夫 记谱编曲

我们的祖国是花园,花园的花朵真鲜艳,和暖的阳光照耀着我们,
每个人脸上都笑开颜,娃哈哈!娃哈哈!每个人脸上都笑开颜。

乐曲采用d小调,结构上形成“一上二下”的三句体,每乐句4小节,两个下句有相同的落音和相似的旋律音调。从旋律线的音程和方向来看,开始以五度上行跳进,中间四度音程和二二度迂回进行,给人的感觉既有力度感,又有平滑感。为获得紧凑跳跃向前的效果,节奏上多采用八分音符和十六分音符。

整首歌曲的音调质朴流畅,与语言密切结合,自然流露出作曲家的童心未泯,使人真切地感受到儿童们活泼、纯真的天性。朴实、简洁的音乐发展手法,鲜明地预示了作曲家的创作风格,由此可看出石夫在尝试创作之始的艺术定位。

(二)《阿瓦日古丽》

这首歌曲作品创作于1954年,乐曲以3/4节拍、小快板速度,具有新疆舞曲的风格特征,乐曲采用分节歌形式,四句式的单段体结构。歌曲表达了一位新疆小伙子对姑娘阿瓦日古丽强烈的爱恋。其旋律优美,节奏鲜明,体现了维吾尔族民歌音乐浓厚的民族特色。

引子将主题材料的最后一句提前奏出,使主题的导入变成了循环反复的自然衔接。谱例2:

Allegretto 豪爽、开朗地

mf

材料的整体布局上,采用核心音调的贯穿发展手法,上行二度级进和上行四度跳进像一条红线,在各乐句内以原型、移位形式予以贯穿,即保留了主题材料的元素,又有效的保持全曲风格的统一。

钢琴伴奏采用主调型的织体形式,通过左手分解和弦音型与右手柱式和弦(夹杂本和弦分解)相结合,衬托出了主旋律的抒情性、流动性特征。歌曲衬句和尾声处理得自由、恰当,好似歌随心走、声随情流一般,悠远绵长。“啊”字衬腔悠远的线条,伴随其后的级进旋律音,为能感到恋人的心绪增添几分波动。

音乐结构上,虽具有中国传统音乐曲式结构的“起、承、转、合”特点,但打破了方整性的句法结构,后面三个句的发展又总是将主题句的一些音调加以变化、重复、模进、精炼、升华,音乐既有变化因素,又有统一因素。尽管篇幅短小,却写出了动人心弦的旋律,让人回味无穷。在分节歌式的反复乐段中,因歌词的声调更换,个别音的旋律做了适应性的变化。

(三)《秋曼古丽》

为王洛宾记谱、石夫编曲的一首维吾尔族民歌,石夫与王洛宾从1950年在新疆军区文化便是同事,两人经常研究民歌上的许多学术问题,石夫也曾为王洛宾记谱的部分新疆民歌编配过钢琴伴奏,这首歌曲也是在这个时期写作的。

民族风格的e音调,在4/4节拍、行板速度的推动下,显柔婉婉转、绵延流畅。歌曲的内容通过对花的赞美,进而由花喻人,表达对恋人的赞美。

乐句重复型四句体结构体现出民间音乐结构的处理方法。四个乐句之间,有相同的落音和相同的旋律音调,可用a+a1+a2+a3的图示来表示。前紧后松的节奏适应维吾尔族的语言,旋律进行中也有明显的切分节奏特征。

《秋曼古丽》的旋律,以降e为主音的波浪式歌腔,经过重复、变化发展而形成。乐曲的旋律在上行级进之后,又做反向模进,常出现在维吾尔族民间音乐中。

如歌曲第一乐句。谱例3:

玫瑰花里有一朵 秋曼古丽 秋曼地花儿清 香 又美丽

反向的模进常具有装饰性的变化。旋律发展手法体现中国传统音乐中的“合尾”,使每一乐句的音乐“殊途同归”,这种合尾式的音乐陈述中具有一定收拢性质。第四乐句进行两小节的扩充发展,扩充部分是前面材料的自由变奏,通过结构的分裂、织体的复杂、音区提高、形成全曲的高潮。主音上方三度音、二度音连续下行至主音而结束,体现出明显的维吾尔终止式。

这里需要提到另外一首流传新疆的民歌《曲曼地》,是由词作家西形在此民歌的基础上,改变填词而形成鲜明的新疆民族歌曲。《曲曼地》既保留了原作品的经典旋律,又融入了新的音乐元素,如大量切分节奏、音调移位、和声织体配置、结构布局等做了相应变化,使原作品焕然一新。

(四)《喀什姑娘》

这首带有浓郁维吾尔族风味的歌曲,旋律为朴实清新的g调式。在不同的段落内,作者以多变的音乐发展方式陈述,使音响获得了丰富的内在结构张力。歌曲运用4/4拍插2/4的混合拍子,鲜明的节奏使音乐情绪活跃,旋律清新、流畅。

两小节的引子采用与主旋律不相同的5/4拍子,上方采用柱式和弦加特性音调的形式弹奏,下方低声部为旋律层,这样的和声织体,在音响上产生了带有微分音个性的旋律,鲜明的体现出维吾尔族独特的音乐风格。谱:4:

结构上具有的混合曲式性质。第一段两个乐句(a+b),为4+5结构。第二段和第三段均由三个乐句组成,特点都以第一段材料为基础,通过重复、展衍、引申、间隔性地抽离、综合等发展手法重新组合而成。

(五)《我去情人家》

乐曲为带引子与尾声的一段曲式结构,引子6+A(第一遍)+间奏10+A(第二遍)+间奏10+A(第三遍)+尾声3,结构上特殊性维吾尔族木卡姆套曲结构有密切关系。全曲建立在f小调上,短小精悍,一气呵成,富有民族韵味。引子的7个小节大量使用f小调的主属和弦交替,奠定了调式基础。在节奏上模仿手鼓常用的节奏型,增强了乐曲的维吾尔族风格。横向来看采用了大量的交替拍子,交替拍子是维吾尔族音乐的一大特色,在十二木卡姆中也多有使用。纵向来看,旋律声部与伴奏织体的节奏、节拍分为三个声部,相互交错,产生了交错节奏特点,尤其是强拍上空拍的大量使用,改变了音乐的律动,增强了民族特点。

本曲在旋律发展方面最显著的特点如下:首先是乐节的重复发展。纵观全曲的主体部分随处可见乐节的重复,大多数以小节为单位,重复二至三次,例如第8小节为歌曲带唱词部分的第一小节,后面9、10、11小节无论是在旋律进行与伴奏织体方面都为第8小节的重复。其次是模进的发展手法,如第16到18小节的旋律都是以切分的节奏型进行重复,旋律为下行二度模进,且伴奏织体保持一致。

钢琴伴奏是这首曲子的一个亮点,织体中丰富多变的节奏,使音乐格外生动。在维吾尔族歌舞音乐中,手鼓伴奏起着重要的作用。全曲的织体围绕模仿手鼓的伴奏,它配合着旋律显示着自己的独特音乐风格。

三、创作理念

目前学术界对新疆的部分民歌属于哪一个民族存在争议,其实石夫早已经对民歌的民族性、流变性等问题给出了答案,对于新疆民歌的流出和外部民歌的流入,石夫认为当它注入了某个民族的音乐之中时,有的是原封不动的传入,也有的则起了变化,这是每个民族根据自己的审美情趣所起的变化,所以讲口头文艺的流传,总是在变化中生存,人民和音乐家们都会对他进行加工,这种加工也就是一种再创造。诚然,在民歌的流传中,不知有多少人对他加工,才雕琢成精品,它包含了大众创作的汗汗,任何一个民族的民间音乐宝藏都是这样由无数人铸成的。

石夫在文章《创作与生活》中这样写道:“生活是创作的唯一源泉,和现实生活的关系是衡量一个作家在创作上是否有生命力的标尺。”艺术源于生活,特定历史时期的作曲家,在他丰富的经历中汲取了丰富的生活养分,并使之成为艺术创作的坚实基础。在此基础上,作曲家站在历史的高度、时代的高度对自己所经历过的生活加以综合、归纳、提炼,再升华而成为艺术品,这是创作的根本所在,是作品成功的關鍵。

他的音乐创作是基于对社会人生和现实生活的深度认识和理解,音乐作品中也折射出了鲜明而强烈的时代精神。在石夫谈到歌曲创作的习惯和追求时曾提到“我习惯用通俗音乐语言和间接的手法谱曲写歌,达到像民歌那样的质朴感人。在多年的生活中我深感那些艺术性极强、而又富于歌唱性的民间歌曲,旋律是那么富有魅力,把它吸收到自己的血液中来,是作曲家的重大功绩,否则他的音乐语言则会苍白无力。”这种根植于民间音乐土壤的创作理念,是石夫音乐创作的基础,也是他在构思作品时的出发点。石夫提倡作曲家深入民间音乐中学习、研究,在创作中是“沿着对生活体验去捕捉音乐形象”。

结语

纵观以上石夫编曲的维吾尔族民歌,其特点多采用民族民间音乐为素材,这些来自生活体验中的音乐语言,使石夫的作品亲切感人。多样化的创作手法表现赋予了作品的民族特色,这体现了石夫的创作理念。在作品中,通过节拍的多变、伴奏织体切分节奏型模仿手鼓伴奏、旋律上的特性音调等方面表现鲜明的维吾尔族民

族音乐风格。这均为新时代的作曲家在寻求更鲜明的民族气质提供了好的思路与借鉴。

作为一位优秀的作曲家，他的音乐创作还涉及了歌剧、舞剧、交响乐、钢琴、室内乐等多个领域，均取得了丰硕的成果，为同辈作曲家所罕见。正像著名作曲家朱践耳先生为《石夫交响音乐会》赠语所说“高山顶上一顽石，百花圆里勤耕夫”。石夫崇高的思想境界、勤勉的工作精神以及卓越的艺术成就，使他在音乐节获得了很高的威望，赢得了包括音乐家在内的广大人民的尊敬和爱戴。这也正是我

们深切怀念和深入研究这位作曲家的一个重要原因。

参考文献

- [1]石夫.《石夫音乐评论集》.国际文化出版社,1996.
- [2]石夫.《新疆民歌综合卷》.中国青年出版社,2000.
- [3]王宝龙.把“我心中的歌”献给祖国和人民——作曲家石夫的音乐人生与音乐创作[J].音乐创作,2014(01):10-16.
- [4]祖振声.石夫的音乐创作[J].人民音乐,1984(02):20-23.

声势律动在初中音乐教学中的有效应用

刘佳

(新疆昌吉州第四中学 新疆 昌吉 831100)

[摘要]在初中阶段,音乐教学的作用是为了帮助学生感受音乐、陶冶情操、培养一定欣赏美的能力,进而调动学生对音乐的学习兴趣与热情。所以说,初中音乐老师可以将声势律动应用于教学的过程中,不仅仅可以将音乐的魅力充分呈现出来,还可以活跃课堂气氛,丰富音乐教学内容,充分激发初中生对于音乐学习的热情。因此,本研究主要针对声势律动在初中音乐教学课堂中的应用效果进行深入的探讨。

[关键词]初中课堂;声势律动;音乐教学;应用效果

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.1220

在我们的日常生活中,音乐发挥着重要的作用价值。通过音乐可以将人们的心情、喜怒哀乐都展现出来,与此同时,人的压力较大时也可以通过音乐来进行缓解。对于初中生来说,他们正处于人生重要的学习阶段,培养他们对音乐的欣赏能力,调动他们的学习积极性能够有效地达到劳逸结合的目的,促进学习效率提升。为了让学生更快的理解音乐节奏和对音乐的理解,我们将声势律动应用于音乐教学课堂上,不断培养学生对音乐的鉴赏能力与创新思维。

一、声势律动在初中音乐课堂上的作用价值

(一) 培养学生的创造力

一般情况下,每个人听到不同的音乐都会下意识出现对应的反应或者是动作,这也是专业上所说的即兴表演。对于初中生来说,在这个年龄段的孩子有着强烈的表演欲望,作为老师不应压抑孩子的天性,更应该利用声势律动来促进学生创造力的提升,帮助他们提高对音乐的掌控能力,鼓励他们不断丰富自己的想象力。在音乐课堂上,老师可以鼓励学生利用肢体行为来展现对音乐的理解,充分调动他们的学习热情和积极性,进而培养他们的创造能力。

(二) 培养学生的节奏感

在学习音乐的过程中,最重要的一个内容就是节奏感。学生想要学好音乐,首先就需要快速掌握节奏感。处于青少年阶段的初中生来说,加强培养音乐节奏感,多多挖掘学生对音乐学习的潜力,十分有利于他们未来的全面发展,对音乐的掌控也起到了一定的助益。通常情况下,人在进行肢体运动时都会带有一定的节奏感,比如说跑步、走路、跳跃等活动都具有节奏感。所以说,在音乐教学时,教师可以多多鼓励学生跟着音乐节拍来活动肢体,加强肢体动作与音乐节奏之间的联系,进而培养学生的节奏感。

(三) 培养学生的反应能力

专家表示,利用声势律动可以有效地调动学生对于音乐学习的主动性与积极性,进而培养他们的反应能力。在音乐教学的过程中,老师可以设定一个规则,根据不同音乐的节奏、音量的大小作出不同的肢体反应或者表情反应,这样能够不断的提高学生的反应能力,在长期训练的过程中,学生对于音乐的鉴赏力和理解能力也会得到很大的提升。

二、声势律动在初中音乐课堂中的实际应用

(一) 利用声势律动培养学生音乐情感

当前,人们展现自我、表达自身情感最常用的两种方式就是舞蹈和音乐,但是这两种表达形式有着明显的区别,舞蹈通常利用肢体动作给人带来美感,而音乐是利用声音传播给他们带来享受。因此,为了创造出更好的音乐课堂氛围,我们在课堂上可以将舞蹈和音乐结合起来,增强艺术效果,充分激发学生对于音乐学习的主动性。因此,在实际的音乐课堂上,将有规律、节奏感强的舞蹈动作与音乐结合起

来,要求学生根据音乐节奏的变化来变换动作,尽可能以简单、容易掌握的舞蹈动作为主,让每个学生都能够参与到其中,让学生用心去感受音乐的魅力。比如说:学习《正月十五》这首歌时,可以通过简单的舞蹈动作来配合音乐,让学生参与其中,培养他们的音乐情感。

(二) 利用声势律动提高学生鉴赏能力

目前,音乐是营造意境最好的一种方式,不仅仅能够表达出人们的真情实感,还具有超越语言功能的能力。所以说,进行音乐鉴赏时,只有深入到音乐营造的意境中,才能够真正的理解音乐,感受到音乐中的韵味。不同类型的音乐表达出的意境和主题也存在着一定的差异,所以说,提高学生音乐鉴赏能力,首先需要帮助学生融入意境中,而声势律动的应用能够有效地起到辅助作用。比如说:以《牧歌》为例,播放这首音乐时,老师不仅仅让学生去欣赏,还可以配合上大草原上的“耸肩”“骑马”等动作,按照音乐旋律的改变来进行调整,能够使快速融入音乐的意境中,进而体会到大草原上的豪迈与广阔,对于学生音乐鉴赏能力的培养起着重要的作用价值。

(三) 利用声势律动强化学生音乐技能

掌握音乐技能的基础就是具备良好的节奏感,因此对学生进行节奏训练,能够帮助学生掌握更多不同节奏之间的律动,提高学生对于音乐技能的掌控力。正在初中音乐课堂上,老师需要突破传统教学模式的限制,将声势律动应用于教学的过程中,尤其在听、唱两个环节中,需要充分通过节奏培养来提高他们的音乐技能,让他们更好的理解音乐。比如说:学习国歌时,可以通过拍手等方式帮助学生掌握节奏。

结束语

总而言之,作为一名优秀的初中音乐教师要充分了解到声势律动的作用价值,在音乐教学过程中充分利用能够有效地促进学生音乐鉴赏能力、创造能力的提升,帮助学生更好的感受到音乐节奏,加深学生对音乐的理解,充分调动学生的积极性,锻炼情感审美。除此之外,声势律动在初中音乐教学中的应用让学生的综合素质得到了极大的提升,陶冶了情操的同时,也培养了学生的审美能力,对学生未来全面发展有着极大的作用价值。

参考文献

- [1]寇宁.声势律动在初中音乐教学中的有效应用[J].中学课程辅导(教学研究),2020,14(21):11.
- [2]方莹.初中音乐教学中应用声势律动教学方法的研究[J].考试周刊,2020,(84):151-152.
- [3]王爱梅.浅析声势律动在初中音乐教学中的运用[J].神州,2020,(12):141.
- [4]柯正华.初中音乐教学声势律动的应用[J].教育,2020,(9):46.

网络科技

高校引入网络课程的必要性及其障碍分析

陈家涛 李静杰

(河南大学经济学院 河南 开封 475001)

[摘要]教学理念和课程模式对高校学生培养具有重要影响。在“互联网+”时代,网络课程融入现有高校课程教学系统是大势所趋。线上和线下相结合的混合教学模式,能够促进学生知识体系的构建和综合能力培养。但目前面临诸多障碍:优质网络课程资源较为匮乏;高校教师对网络课堂混合式教学模式不适应;办学价值取向偏差,缺乏教育改革动力;高校教学管理模式化、刚性化等。因此,有必要对网络课程的融入障碍进行分析。

[关键词]网络课程;在线教学;混合式教学模式;障碍分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.1221

一、前言

高校通过一系列课程教学来实现人才培养目标,课程是大学教育的主要载体^[1]。传统的课堂教学中学生处于被动地位,而处于主导地位的教师程序化地按教学大纲组织教学。而“互联网+”时代下,学生能从多种渠道获取各式各样的知识和问题,教师能否在新的学习形式下解惑和如何解惑成为教学中面临的难题之一。另外,慕课、微课等网络课件和世界名校课程的开放突破了教学资源的时空限制。如何在传统教学中引入网络课程,成为当前高效教育面临的一大难题。

二、高校课程引入网络课程的必要性

(一) 网络课程推动教育理念的革新

学习体验比单纯的知识获取更有意义^[2]。在高校传统课程教学里,教师是教学资源的唯一提供者,是课程内容的设计者和组织者,是教学过程和教学情境的掌控者,这种“供给式教学”对于学生多而科研任务繁重的教师来说很难对学生进行“个性化教学”。而现代化教学理念一再强调要充分发挥学生在学习过程中的主观能动性,要使学生本身有勇于创新的思维模式和自主探究的动机和能力。

网络课程的出现,彻底实现了对教学资源的“供给侧改革”,使其呈现多层次、多维度、多渠道来源的特点。在纵横交错的网络信息面前,任何个人的认识能力和专业水平都是有限的,这就鞭策着教师在课程教学过程中需要持“不唯书、不唯师、唯为真、唯为实”的求实教学态度,以“授人以渔”而不是“授人以鱼”的教学思想指导课程教学,最大限度地使学生处于激活状态,使学习成为自主活动^[3]。

(二) 网络课程丰富当前教学模式

传统的教学模式特点是:以教师为中心、供给思维、先教后学。教学组织设计通常围绕课前准备、课中教学、课程实践、考核评价来组织教学^[4]。而网络课程是5A(Anytime, Anywhere, Anything, Anyway, Anybody)学习模式,学生们可以在不同时间、不同地方、以不同方式、不同事情向不同人学习,这种全新的学习模式真正体现“以学生为中心的”现代化教学理念^[5]。但传统面对面的教学模式依然重要,研究表明一周一次面对面的讲授是必要的^[6]。网络教学在传递知识上比“面对面”教学高效,但在沟通情感、丰富体验、深化与拓展方面网络课程却显不足。