

河南大调曲子对河南筝派音乐形成与发展的影响

李 露

(南阳师范学院音乐学院 473061)

【摘要】河南筝派音乐是民间传统戏曲文化的重要代表,其演奏风格、曲调、技法以及乐曲特色等深受河南地区人民的喜爱。而在河南筝派音乐的形成与发展中,河南大调曲子都对其产生了深远影响,是其形成发展的曲艺基础所在。本文对河南大调曲子以及河南筝派音乐加以分析,对两者的关系加以总结,并提出河南大调曲子对河南筝派音乐形成与发展的具体影响,以推动对河南筝派音乐研究工作的发展。

【关键词】河南大调曲子;河南筝派音乐;关系;形成与发展;影响

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.09.383

古筝作为我国传统曲艺文化中具有代表性意义的弹拨乐器,在我国传统音乐文化发展中受到了国人的高度喜爱。而在筝乐的历史发展与传承中,不同的区域形成了带有自身地域特色的筝乐文化,河南筝派就是河南地区具有代表性意义的筝乐传统流派。近年来,随着河南筝派音乐文化研究工作的逐渐深入,对河南大调曲子在河南筝派音乐形成与发展中的影响作用研究也愈加深入,成了探究河南筝派音乐文化研究的重点内容。

一、河南大调曲子和河南筝派音乐

(一) 河南大调曲子

大调曲子又称之为“鼓子曲”,是曲艺曲种之一,兴起于河南开封地区,之后流传到洛阳、南阳地区,距今已有二百余年的发展历史。在清末民初年间的大调曲子发展中,曲艺表演者将各类民间较为简洁其易于表演的杂曲小调演奏到民间活动的伴舞和歌唱中,成了河南曲剧的前身,被曲艺表演者和民间爱好者称之为小调曲子,而大调曲子则是在南阳一代得以保存并发展传承下来,成了当前古代曲艺发展中具有代表性意义的大调曲子。河南大调曲子有二百余个曲牌,包括了大牌、昆牌以及杂牌三种,躯体结构也分为单曲和曲牌联套两种形式,其伴奏乐器则主要以弹拨乐器为主,实际表演中应用较为广泛的就是包括了三弦、琵琶、筝等等,而打击乐则是以檀板、八角鼓为主^[1]。大调曲子以诗词歌赋为基础,将传统文化的规矩礼法、仁义道德作为曲艺表演的宗旨,以其知识性和高雅性深受曲艺爱好者的认可,在2019年11月,南阳曲剧艺术中心在《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布中,获得“大调曲子”项目保护单位资格,进一步保护河南大调曲子的发展。

(二) 河南筝派音乐

河南筝派也被称之为“中州古调”。其形成与河南豫剧、河南大调曲子以及河南剧等民间曲艺有着密切关联。河南筝派音乐在曲艺风格上以浑厚淳朴、明朗粗犷、泼辣高亢为主,富有河南地区曲艺文化特色,“以韵补声”是其最大的演奏特点,而“以韵补声”的手法就是在演奏过程中,左手利用按、揉、吟、颤等技法,奏出大、小二度和上、下滑音,使旋律获得装饰效果,以增强音乐的艺术表现力和地方特色^[2]。而河南筝派音乐的形成发展离不开河南大调曲子,以河南大调曲子的曲牌为基础,经过不断的发展完善,逐渐出现了筝乐独奏的曲艺表演形式,形成了现代广为流传的河南筝派音乐。在河南筝派音乐的曲艺创作实践中,也与大调曲子有着密切联系,其内容情节旋律都是以河南大调曲子为基础的,而受其自身发展的影响,其实际创作中,演唱中多以唱腔为核心,并以方言的形式进行演唱,与筝乐演奏配合,形成具有鲜明特色的曲艺表现形式^[3]。这种将方言唱腔融入曲艺表演的演奏形式,也能够促进筝乐旋律与唱腔的融合,以方言的音调特色,满足曲艺表演的实际需求,成了河南筝派音乐独特的曲艺文化表现形式。

二、河南大调曲子和河南筝派音乐的关系

河南大调曲子与河南筝派音乐之间具有密切关联,河南筝派音乐的形成就是以大调曲子为基础的。在对河南大调曲子与河南筝派音乐的关系研究中,首先就需要对比两者的音乐特点,寻找两者之间的共通之处,以此对两者之间的关系进行解读。

(一) 特点对比分析

首先,河南大调曲子的音乐特点。

河南大调曲子作为具有二百余种曲牌形式的曲艺曲种,在现代的曲艺文化产业发展中,人们对其曲牌进行分类研究,划分了大牌子、小昆牌、鼓子杂牌、南北方小曲以及戏曲声腔等多种形式^[4]。而在河南大调曲子的唱腔结构中,则是以联曲的方式为主,由曲牌连缀而形成,因此也被称之为曲牌连缀套曲,以二段曲牌为首尾,在曲艺中间进行合理的添加,以形成完善的整套曲艺表演内容。而在现阶段河南大调曲子的发展中,套曲的形式也不在单一,形成了两种形式:其一,金镶边和码头套式,现代曲艺表演中应用较少;其二就是鼓子套曲,是现代河南大调曲子较为常用的表演形式。而在河南大调曲子的现代发展中,板头曲音乐也得以发展,板头曲演奏以六十八板为主,板式也分为了快式、慢式和中式三种形式,成了曲艺表演的重要组成部分。

其次,河南筝派音乐的特点。

河南筝派音乐的特点则是以其形式进行类别分化的,主要包含有唱腔曲牌类和板头曲等两种,河南筝派音乐的这两种类别形式既有相似之处,又有着明显区别。以板头曲为例进行分析,其表演形式主要是以宫调为主,徵调为辅,并且实际表演中的内音节选择是以五声阶为主要形式的,如宫、商、徵都属于调式音节,以展现其曲艺演奏的独特性特点。这就与河南大调曲子有了明显差别,在大调曲子中,是以宫、徵调式为基础,以七声阶为主要的表演形式,以满足大调曲子演奏的实际需求。河南筝派音乐的板头曲有着鲜明特点,实际的演绎过程中,以小三度的下滑与上滑均是结合颤音进行的,音节调式都以宫音和徵音为主,以满足时代发展背景下河南筝派音乐演绎的实际需求^[5]。而偏音作为河南筝派音乐表演的主

要形式,是体现其音调特征的主要内容,实际演奏过程中,四度、五度以及八度之间的跳进与级进构成良好的曲调循环,充分体现了河南筝乐的特点。

由此可见,河南大调曲子与河南筝派音乐的特点是具有一定的互通之处的,两者板头曲以及唱腔牌子有着明显联系,虽然虽然河南筝派音乐的逐渐发展中筝曲独奏的演出形式不断增多,但是从本质上来说,河南筝派音乐是起源于河南大调曲子的,是以河南大调曲子的曲牌为基础表演形式的。因此在对河南大调曲子与河南筝派音乐的关系研究中,就可以从唱腔曲牌与板头曲两个方面进行研究,以保证两者之间内在联系分析的科学性。

(二) 关系分析

首先,河南大调曲子与河南筝派音乐唱腔曲牌关系分析。

在对河南筝派音乐与大调曲子之间唱腔曲牌关系进行分析时,首先就需要明确一点:河南筝派音乐的唱腔曲牌是源于河南大调曲子的,这是河南筝派音乐形成的重要因素之一。以河南筝派音乐的曲艺创作为例进行其与河南大调曲子唱腔曲牌之间关系进行分析,河南筝派音乐的曲艺创作发展经历了伴奏阶段,最终形成了筝乐的独立演绎,但是筝乐独立演绎过程中的乐曲情感以及旋律都是在河南大调曲子唱腔曲牌的基础上衍生而来的,对河南筝派音乐的创作发展有着之间影响。而如果从伴奏手法方面进行分析时能够发现,以现代河南大调曲子的唱腔牌子演奏为分析对象能够发现,大调曲子的实际演绎中,是以弓弦乐和弹拨乐为主,以古筝作为伴奏的主要乐器,而其伴奏手法则包含了随腔伴奏、填空伴奏以及加花伴奏等几种形式。而在河南筝派音乐演绎的伴奏手法中,以唱腔曲牌的曲艺结构为例进行分析,其实际发展中伴奏手法也是从大调曲子脱身而来的,在不断的发展中才形成了自身的伴奏特色,包括了起、承、转、合等古筝表演的基本特点。因此,河南大调曲子与河南筝派音乐的唱腔曲牌本属同源,筝派音乐的唱腔曲牌都是在河南大调曲子的基础上逐渐发展、演变而来的。

其次,河南大调曲子与河南筝派音乐板头曲关系分析。

板头曲作为河南大调曲子演绎前的基础演奏形式,对于大调曲子的曲艺表演有着引入作用,是以独奏或民乐合奏曲的形式展开的,而在河南大调曲子的逐渐发展中,板头曲也不断完善创新,形成了曲艺表演中普遍存在的一种表演形式。板头曲表演中,不论是河南大调曲子还是河南筝派音乐,其主要的表演乐器都包含了琵琶、古筝、洞箫、龟甲壳、软弓、扬琴等,并以古筝作为板头曲表演的主要乐器,归属于声部乐器,经过逐渐的发展,最终形成古筝独奏的曲艺表演形式,也就是如今的河南筝派音乐的主要来源。而随着对板头曲的逐渐完善与创新,板头曲也逐渐向着筝乐表演的形式而发展,展现了筝乐的风格与韵律。由此可知,河南大调曲子与河南筝派音乐之间就有着密切联系,筝派音乐就是由大调曲子板头曲中的古筝演奏形式而逐渐演变而形成的独立曲艺演奏形式。

三、河南大调曲子对河南筝派音乐形成的影响

根据对河南大调曲子与河南筝派音乐之间的密切关系分析,能够直观的了解到大调曲子对河南筝派音乐形成所起到的重要影响,不论是在筝派音乐的创作中还是在筝派音乐的曲艺演奏中,河南大调曲子都对其形成发展有着深远影响,主要体现在以下方面:

河南大调曲子是河南筝派音乐形成的基础,为河南筝派音乐创作提供了曲牌素材。古筝曲艺演奏是作为大调曲子的板头曲进行或者作为大调曲子的伴奏形式而进行的,这就充分证明了河南大调曲子对河南筝派音乐的形成而起到的基础作用。河南筝派音乐也是在此基础上,通过不断的发展创新,并以河南大调曲子的唱腔曲牌为基础,不断进行自身唱腔曲牌的完善与发展,并经过长时间的完善与摸索,最终形成了一种独立的古筝曲艺演奏形式,而其基础就是河南的大调曲子及其二百余种曲牌形式,为河南筝派音乐的最终形成而提供了重要指导。

四、河南大调曲子对河南筝派音乐发展的影响

河南筝派音乐在曲艺文化发展中不断壮大,成了带有鲜明地域曲艺文化特色的曲艺表演形式,受到了曲艺文化产业工作者的高度认可,得到了国民曲艺爱好者的高度喜爱。而在河南筝派音乐的发展中,河南大调曲子产生的重要影响,是推动河南筝派音乐发展的关键所在。

首先,河南大调曲子为河南筝派音乐奠定了丰富的唱腔曲牌表演形式。曲艺文化发展中,唱腔曲牌是其曲艺文化内涵的直接体现,是曲艺曲种的地域文化中心。而河南筝派音乐作为独立于大调曲子的古筝表演形式,其本身的音乐素材就源于大调曲子的二百余种曲牌,结合后续筝派音乐演绎发展中的逐渐完善与补充,实现了对河南筝派音乐曲艺文化内涵的基础奠定与文化补充,这就为河南筝派音乐的发展提供了先决条件。

其次,河南大调曲子为河南筝派音乐奠定了坚实的地域曲艺文化基础。河南大调曲子作为经过二百余年发展的传统优秀曲艺文化代表,其自身蕴含着河南地区的曲艺文化内涵,具有鲜明的河南地域文化特色,其唱腔多以方言的形式开展,通过

不同的曲艺结构形式的融合,得到了曲艺文化爱好者的喜爱,这就为起源于大调曲子的筝派音乐发展奠定了群众基础。

结束语

综上所述,河南大调曲子与河南筝派音乐有着密切联系,两者之间的演奏形式、唱腔曲牌以及板头曲等特点方面,都有着明显的共通之处。而在河南筝派音乐的形成与发展中,河南大调曲子都起着至关重要的影响作用,是河南筝派音乐形成的重要基础,更是推动其发展的关键因素。

参考文献

[1]王帅.浅析南阳板头曲对河南筝派形成的影响[J].文艺生活·文海艺苑,

2019, 000(008): 141-141.

[2]邓琳.曹东扶与河南筝派特色器乐化语汇形成的解析[J].黄钟, 2018, 000(002): 61-75, 94.

[3]王晓红,顾海珊.河南筝派的艺术特色和演奏技法[J].戏剧之家, 2019, 000(008): 62-62.

[4]李奇芳.河南筝派发展传承的探究[J].明日风尚, 2018(19): 139-139.

[5]李思瑶.从单曲《汉江韵》窥探河南筝派的艺术风格和演奏特征[D].

[6]胡贞宇.非透视视角下南阳大调曲子的发展困境与抢救性传承[J].戏剧文学, 2019, 000(007): 134-139.

基于学科核心素养的高中美术鉴赏教学研究

唐才木

(贵州省凯里市第一中学 贵州 凯里 556000)

[摘要]教育的目标是培养德、智、体、美、劳全面发展的人才,提升学生的综合能力和社会适应能力,从而为社会主义现代化建设事业做出贡献。高中开设美术鉴赏的主要目的是培养学生的审美能力,增强学生的想象力和创造力,因此基于核心素养下开展美术鉴赏教学研究有助于创新美术教学方式,增加学生美术鉴赏的兴趣,从而促进学生整体能力的提升。

[关键词]核心素养;美术鉴赏;教学研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.09.384

2014年教育部印发《关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务的意见》,提出教育部将组织研究提出各学段学生发展核心素养体系,明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,而基于核心素养下的高中美术教学应该以提高学生综合能力为目标,通过不断创新创新教学方式来达到美术教学目标。

一、现阶段高中美术鉴赏教学现状

1.1高中美术鉴赏教学没有与实际生活相结合

美术鉴赏的主要目的是让人们发展生活中美的本质,从而创造和改变生活,然而在现实美术鉴赏教学中,教师讲解内容大多数依据课本教材的编制进行讲解,理论性东西较强,缺少与实际生活的联系,导致学生只是为了学习而学习,忽略了学习背后能力的培养,更没有将所学知识与现实生活相联系,从而缺乏对知识的应用能力。

1.2高中美术鉴赏教学中学生能动性不高

高中课程比较紧张,由于受传统应试教育的弊端,美术在学生意识当中属于副科,因此学生对于美术鉴赏的学习不够重视,因此学生在美术鉴赏课堂上注意力不够集中再加上高中课程设置中美术鉴赏课程学时较少,而所学内容并不比其他课程少,所以教师为了完成教学目标一味追赶进度,没有考虑学生的学习能力和接受能力,因此在美术鉴赏教学中学生的能动性不高。

1.3对于美术鉴赏相关知识缺乏一定的了解

美术鉴赏课程不仅仅牵扯到美术作品的赏析技巧,同时还包括美术基本手法的运用以及美术作品背后包含的历史文化背景,因此美术鉴赏课程与美术基础知识、历史、以及语文甚至英语等课程联系性都较强,在进行美术鉴赏的教学中,教师没有注重学科之间的联系,导致学生对于美术鉴赏的学习比较孤立,很多时候美术赏析作品没有结合美术作品创作的背景以及当时的历史文化进行讲解,导致美术鉴赏强教学内容枯燥,甚至学生对于一些概念性的东西都不了解如浓墨重彩等,因此美术鉴赏课程比较单一。

二、基于核心素养下美术鉴赏教学策略

2.1注重理论与实践相结合

美术创作来源于生活而又高于生活,因此在美术鉴赏课程教学当中应该注重与实际生活的联系,这样才能有意识的引导学生对于周围的一些事物进行留心,从而用美术鉴赏的技巧分析生活中的一些事物,从而养成良好的审美意识,例如在讲解古代的园林艺术时,通过了解古代园林中各种要素的排列与组合,整体园林的设计理念等知识,可以分析校园的设计要素组合与设计理念,分析校园设计的独特之处与美感,这样可以将课本中的知识搬到现实中来,从而促进理论与实际的相结合,以便于人们更好的利用美术鉴赏的知识更好的创造生活。

2.2注重美术鉴赏与其他学科之间的联系

核心素养下美术鉴赏教学应该注重与其他学科之间的联系,每一种学科知识都不是孤立存在的,各种学科知识之间存在一定的交叉性,因此在进行美术鉴赏教学的过程中应该注重学科之间的联系性,在进行美术鉴赏知识教学中可以融入历史、地理以及语文、英语等学科的知识,例如在讲解古代山水画时可以融入山水画创作的历史背景,例如不同时代山水画具有不同的风格,山水画有青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水等多种类型,每一种类型山水画诞生的背后与朝代的更替和人们生活观念的转变有关,因此将美术鉴赏教学与历史、地理等知识相结合,既可以促进对美术鉴赏作品的了解,同时丰富了美术鉴赏的教学内容,有利于促进学生综合能力的提高。

2.3采用多种教学手段

美术鉴赏教学中应该不断创新教学手段,可以采取多媒体教学方式,多媒体教学集音频、视频、音乐、美术等多种手段为一体,可以丰富美术鉴赏教学的内容,增加学生的学习兴趣,同时还可以开展美术鉴赏知识的一些演讲比赛,从而提高学对于美术鉴赏这门课程的兴趣,这样有助于改变单一的课堂教学模式。高中课程是学生综合能力培养的重要阶段,因此应该采用多种教学方式培养学生的综合能

力,从而提高学生的综合素养,例如在讲解中国传统雕塑时可以采用多媒体教学的方式,将一些传统雕塑的作品形象的在课堂进行展示,从而使学生全方位、多层次了解雕塑作品的细节,为进行美术鉴赏提供一定形象化基础,而不是单独依靠课本中的图片对雕像进行基本的认知,同时多媒体教学还可以融合一些视频、音乐等背景,缓解了学生学习紧张的情绪,调节了课堂气氛,从而促进美术鉴赏教学水平的提高,进而进一步开拓学生的思维,提高学生的创新能力。

2.4注重确立学生学习主体的地位

教育改革明确指出要发挥学生课堂学习主体的作用,提高学生参与课堂的热情,教师应该转变观念,在教学中发挥引导性作用,因此在美术鉴赏教学中,应该根据学生的特点引导学生积极参与到美术鉴赏学习中来,如在讲解中国瓷器时可以由青花瓷这首歌曲来引导学生对于课堂教学内容产生兴趣,让同学们通过讨论或者独立思考的方式给出瓷器的一些基本引入点,如瓷器外形、瓷器图案、瓷器的文化价值等,然后由教师进行补充,这样既可以增加学生与教师之间的互动,从而增加了学生对于美术鉴赏的兴趣,同时同学们通过讨论或者思考的方式不断发散思维,从而提高了学生的思维能力和创新能力,有助于学生综合能力的提升。

三、基于核心素养高中美术鉴赏教学注意事项

3.1应该以提升学生综合能力为目标

基于核心素养下高中美术鉴赏教学应该以提升学生综合能力为目标,高中美术鉴赏课程以培养学生的审美能力、创新能力和实际应用能力为目的,但是很多时候教师受传统观念的影响,忽略了开设美术鉴赏课程的本质是提升学生的综合能力,而不断对学生进行课本知识灌输,导致失去了开设美术鉴赏课程的意义同时加重了学生的学习负担,因此应该将核心素养的理念进行充分的理解,并且应用到实际教学中这样才能真正提高学生的综合能力,为以后学生走向社会打下良好的基础。

3.2要深化教育改革的内容而不是形式

基于核心素养高中美术鉴赏教学是对教学改革的具体实践,因此高中美术鉴赏课程应该不断创新教学方式和教学方法,丰富教学内容,以社会需要为导向,以提高学生的社会素养为追求,将教育改革的要求落实,而现在很多的学校虽然形式上提倡教育改革,促进学生德智体美劳全面发展,但实际上仍然是应试教育,仍然把学生的学习成绩放在首位,因此教育改革不应该只是注重形式,不应该只是增加美术鉴赏的课程,而忽略了美术鉴赏开设的意义,因此应该进一步深化教育改革,加强学生核心素养,从根本上改变现有教学模式的弊端。

3.3需要发挥学校家庭社会的共同作用

基于核心素养下美术鉴赏教学单单依靠教师和学校的力量是不够的,需要家庭和社会的共同配合,在家庭中家长不能一味追求孩子的学习成绩,还应该关注学生的兴趣和爱好培养,有意识培养学生的审美能力,从而提高学生的艺术鉴赏水平,同时社会在招聘中应该改变传统的以学历来考量一个人的标准,增加对于人才能力的考察,这有助于形成较好的社会风气,强化核心素养的意识,从而提高学生的全面素养。

总结语

基于核心素养下进行美术鉴赏研究有助于提升学生综合审美能力和创新能力,增强社会适应力,从而成为社会需要的建设者和接班人,然而在现实教学中学生学习能动性较低,教学与日常生活联系较少,忽视学科之间的联系,从而不利于美术鉴赏课程发挥应有的作用,应该在美术鉴赏教学中注重理论与实际的结合,将多种学科知识融入美术教学中去,创新教学手段,增加学生的学习能动性,这样才能更好的提高学生的核心素养,从而促进学生能力的全面提升,进而进一步推动教学改革。

参考文献

[1]陈忠毅.基于学科核心素养的高中美术鉴赏教学研究.[J]考试与评价.2020.000.(008): P.2.

[2]崔佳伟.基于学科核心素养的高中美术鉴赏教学研究.[J]考试周刊.2019.002.(074): P.35.