

关于湘西“打溜子”艺术融入湖南地方高校课程的思考

李貌

(湖南信息学院 湖南 长沙 410100)

[摘要]湘西打溜子是土家族的一种古老独立的器乐演奏形式,有着土家族的“交响乐”之称,它于2006年被国家列入了非物质文化遗产代表作名录中。学校作为传承非遗文化的最佳场所,学生是传承的载体。教学是传承非遗的最佳方式。本文将从湘西打“打溜子”融入湖南地方高校课程的路径入手,从打溜子的背景概述、高校传承现状以及发展对策进行阐述与分析,将非物质文化遗产的传承和学校教育联系在一起,普及并推广优秀非物质文化遗产,提升学生对中华优秀传统文化文化认同感和自觉传承的信念。

[关键词]打溜子;湖南地方高校;传承现状;发展对策

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1711

一、湘西打溜子背景概述

湘西“打溜子”是湖南土家族独有的一种器乐演奏艺术形式,别称非常多,有“打家伙”、“抽溜子”、“打十盘鼓”、“打路牌子”等。主要流传于湖南西部、湖北恩施一线。它的历史悠久、组合多样、演奏手法灵活且曲牌丰富,有着土家族的“交响乐”之称。

作为土家族婚嫁仪式中重要的音乐形式,它与当地老百姓的生产生活息息相关,在湘西土家族地区拥有深厚的群众基础。每当土家人举行丰收嫁娶、节日祝贺等各种欢庆活动时,打溜子队伍的热闹声响是必不可少的。相比起一般民间打击乐,“打溜子”在乐器组合、表演形式、演奏手法以及曲牌结构、节奏配置、音响效果等方面都别具一格。同时,作为土家族特色文化重要组成的一部分,它与其他民俗共同承载着土家文明千年的脉动,展现着土家人生活和社会活动的不同面貌。在如今的土家生活中,每逢娶亲嫁女或过年过节,总有一支或数支打溜子队伍随行,演奏场面十分热闹、活跃。除了有鼓、锣、钹、马锣这四件基本组成的乐器以外,还会加入唢呐、咚咚奎(单簧竖吹乐器)或边鼓,将各类曲牌栩栩如生地展现在世人面前。比如出门接亲时,会演奏咏梅出行类曲牌:《大梅花》《小落梅》等;接亲返程时会演奏动物情趣类曲牌:《八哥洗澡》《喜鹊闹梅》等;接亲进门时演奏绘意庆贺类和吉祥祝福类曲牌:《龙摆尾》《四进门》等。各式各样的曲牌组成一曲曲奇妙而和谐的民族交响乐,回荡在层层山峦之中,不绝于耳。

二、湘西打溜子在湖南高校传承现状

经历了长时间的洗涤,湘西创造出了许多璀璨的民间民族文化。然而随着时间的推移与现代文明的发展,湘西珍贵的传统文化正逐渐被边缘化,部分甚至到了濒临失传的地步。在新形势下,及时保护民族民间文化,并探索出非遗传承的有效途径是需要积极思考的问题。虽然在全国中小学音乐课程设置中,“打溜子”被列入了人音版《音乐鉴赏》的教材里,但对于高校传承这一块,仍然需要大力推广。目前,打溜子这项艺术在湖南各地方高校的传承情况有以下几个方面:

(一)湘西州开展“非遗进校园”工作

在2006年,湖南省湘西州人大常委会就出台了《湘西土家族苗族自治州民族民间文化遗产保护条例》,这一项成为我国地市级最先颁布的、针对非物质文化遗产保护方面的单行条例,条例中提到要将非物质文化遗产的传承应和学校教育联系

在一起。此项举动走在了全国前列。而后,湘西先后出台《湘西民族文化学校传承项目规划》《关于加快建设文化强州的实施意见》《关于进一步推进非物质文化遗产进校园工作的通知》等文件,该文件明确规定了各中小学、中等职业院校、本科高等学校要以不同形式,对湖湘优秀非物质文化遗产要大力开展在校园的宣传、推广和传承活动,加快推进“非遗进校园”的工作进程。

(二)两所高校大力推广相关工作

早在2015年,湖南涉外经济学院音乐学院牵头发起成立了湖南涉外经济学院民族民间音乐研究所,随后,将土家“打溜子”开设成为一门专门的器乐选修课,引进了湘西土家“打溜子”专家来校指导。并先后两次举办了全省民族民间音乐会。2020年,湖南吉首大学音乐与舞蹈学院开设土家族打溜子传承人研修班,项目针对国家级非物质文化遗产名录——湘西土家族打溜子的传承和保护现状,以研修、研习为主要目的,面向全国各地学习土家族打溜子的中青年传承人和研习者,旨在帮助他们强基础、增学养,提升专业与文化自信,两所高校为土家族打溜子的传承、保护和发展提供了重要保障。

三、湘西打溜子在高校的发展对策

湘西打溜子作为我国其中一项非物质文化遗产,传承工作本身是一项十分艰巨的任务,地方高校专业课程将非遗文化资源引入,是对民俗文化的传承与保护,对于社会和国家有着积极的意义,作为地方高校是义不容辞的。当前传统民族文化面临转型和创新,我们更要自觉肩负起传承优秀传统文化的使命,让非遗文化走进生活,走进校园,推动地方高校专业学科特色发展。

(一)线上线下构建课程体系

为更好的培养高素质、高水平的专业人才。将湖湘优秀非遗资源系统科学的纳入常规教学体系中,理论方面可开设民族民间音乐鉴赏课程,对打溜子的音乐本体与曲牌结构进行分析,对经典曲目片段进行赏析。实践方面可开设器乐类选修课,采用“请进来,走出去”的方式,引进打溜子方面的专家或传承人进行讲座或实践教学,让学生对每一件打击乐器亲身参与和体验,并开展现场的教学成果音乐会与论坛讲座。在潜移默化中,让学生感受民族器乐的乐趣与魅力。

此外,随着信息化教学手段的飞速发展,教学不再只局限与传统的课堂中,非遗文化更需要借助互联网大数据时代进行推广,不断革新。充分利用超星学习通、中国大学慕课等建立

一系列完整的微课视频和知识配置资源,为学生创设线上体验式教学环境,扩展学习非遗文化的空间。促进互联网技术与非遗文化传承的有效结合。构建出线上与线下混合的完整课程体系,提升专业教学质量。

(二)文化自觉引领教研创新

非物质文化遗产是我国历经漫长岁月留下的珍贵宝藏,它与现代文明的发展依旧存在着层层的“代沟”,作为高校工作者,如何运用民族文化的特点,融合现代教育理念,激发学生的学习兴趣是值得积极探索的问题。尤其是培养学生的文化自信,增强学生文化自觉意识更是每位教师的基本责任。相关学校与教育工作者将文化自觉付诸于行,比如像湖南涉外经济学院成立了民间民族音乐研究所,研究所成立后,选派多批师生到全省各少数民族地区采风和调研,并有了初步成果。

在此共识带领下,让传统文化与现代教育有机结合显得尤为重要。专注教研,大胆创新,在本质上学校应赋予学生创造精神和实践能力上的自主权。提供给学生一套多样化的“校本课程+地方课程+国家课程”的基础教育课程体系,另外,鼓励师生积极申报非遗文化遗产系列的课题研究,以民族民间文化教育为素材作为课题研究,为非遗传承工作提供坚实的理论基础和实践基础。

(三)产教融合探索传承之路

目前,除了打溜子以外,湘西还有许多的非遗项目正面临着后继无人的形势。学校的基础性教育也许能起到基本的宣传与普及作用,但如何发扬非遗文化的精髓,使非遗技艺得到提升;让学生真正学有所用。发挥应有的效率,保证传承质量。还需要开辟出一条新型道路。

除了地方学校的基础教育模式以外,提供企业与社会协作的发展平台,形成产教融合,协同育人的人才培养模式。开设“非遗工作室”、“非遗研究所”等,学校为非遗传承大师提供设备和场地,专家们带着企业资金和资源入驻,同时既可以承担专业技能的教学任务,也能对学生进行职业教育指导。打破传统师傅带徒弟的传统模式,推进创新型应用型人才模式,推进非遗项目与专业、产业和岗位无缝对接,推动教学与生产过程的对接,探索出一条真正提高非遗传承质量的新道路。

四、小结

湘西土家族打溜子,是最原始最具特色的合奏艺术。随着现代文明飞速发展,融入地方高校教学与课程的道路任重道远,作为高校的工作者,有义务有责任让学生了解我国的非遗文化,感受非遗音乐带来的无穷魅力。土家打溜子进校园,不仅能让学生对湖南本土音乐知识有所掌握,还能提升文化自觉意识、民族自豪感,体会民族音乐文化精髓,心怀对非遗传承与保护的责任与情怀,让土家打溜子文明发扬光大。通过土家族打溜子与高校音乐课程的融合,我们对打溜子艺术会有更深入细致的思考,如何更好地传承、保护和发展好地方传统音乐文化,进一步弘扬本民族优秀文化,是新时代大学生义不容辞的责任与义务。

参考文献

- [1]吴春福. 非遗保护与湘西打溜子研究[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2015.
 - [2][美]戴维·埃利奥特. 关注音乐实践——新音乐教育哲学[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2010.
 - [3]管建华. 中西音乐文化比较的心路历程[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2006.
 - [4]管建华. 后现代音乐教育学[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2006
 - [5][美]海伦·迈尔斯. 民族音乐学导论[M]. 秦展闻, 汤亚汀. 北京: 人民音乐出版社, 2014.
 - [6][美]克利福德·格尔兹. 文化的解释[M]. J. 韩莉. 南京: 译林出版社, 2014.
 - [7]李开沛. 土家族打溜子传统曲牌精选[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2011.
 - [8]洛秦. 音乐中的文化与文化中的音乐[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2010.
 - [9]罗中. 走近中国少数民族丛书: 土家族[M]. 辽宁民族出版社, 2014.
 - [10]林继富. 酉水流域土家族民俗志[M]. 民族出版社, 2011.
 - [11]彭剑秋. 土家族的美酒美食[M]. 湖南长福彩色印色有限公司, 2015.
 - [12]黄晓芳. 湘西龙山土家族打溜子浅析[J]. 中国音乐, 2003(1).
 - [13]李静. 浅析土家族打溜子曲体结构手法[J]. 湖南人文科技学院学报, 2006(4).
 - [14]李改芳. 湘西打溜子述略[J]. 武汉音乐学院学报, 1995(3).
 - [15]李真贵, 黄传舜. 论土家族打溜子的艺术特点[J]. 中央音乐学院学报, 1989(1).
 - [16]尚建科. 高校少数民族音乐课程的现代性范式[J]. 中国音乐学, 2015(1).
 - [17]肖迪, 张辉. 土家族打溜子的文化特征探析[J]. 贵州民族研究, 2013(5).
 - [18]肖迪. 碰撞中的神秘: 土家族打溜子的技法特性探析——兼谈土家族打溜子的文化遗产与保护[J]. 中央民族大学学报, 2014(4).
 - [19]彭云. 地方高校音乐表演专业教学研究[J]. 戏剧之家, 2015.
 - [20]李婷. 地方本科院校音乐专业产教融合发展模式初探——以黄淮学院音乐表演系为例[J]. 北方音乐, 2015.
 - [21]李晓艳. 地方高校音乐表演专业实践教学与区域文化联动人才培养模式研究[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2015.
- 作者简介:
李貌(1994—), 女, 湖南长沙人, 湖南信息学院教师, 硕士, 研究方向: 声乐演唱与教学。