

广东音乐在小学管乐团的传承探究

陈晓敏

(广州市越秀区东川路小学 广东广州 510000)

【摘要】广东音乐作为中华传统文化的瑰宝，在当今多元文化背景影响中，在流行音乐、网络音乐文化的冲击下，却面临着一系列发展困境。在学校管乐团课程中融入广东音乐文化具有独特价值和优势，通过广东音乐深厚的文化底蕴，滋养学生的文化心灵和艺术气质，加强学生的文化认同感和民族自信心，传承广东音乐文化，具有重要的时代价值和历史意义。开展基于广东音乐的管乐课程实践，西洋管乐团演奏的这种在传统作品基础上、演奏形式上的创新，这种不完全满足于传统、顺应时代潮流的广东音乐更容易为大众接受，推广、传承广东音乐的新途径。

【关键词】广东音乐 管乐团课程 传承与发展

【作者简介】陈晓敏，女，硕士研究生，广东茂名，广州市越秀区东川路小学，二级教师，研究方向：音乐教育学。

【中图分类号】G641

【文献标识码】A

【文章编号】1673-9574(2022)03-000226-03

广东音乐又称粤乐，原流行于珠江三角洲一带，其前身主要是粤剧过场音乐和烘托表演用的小曲，约在二十世纪初发展成为独立演奏的器乐曲，在二十世纪20-30年代达到鼎盛时期。广东音乐起源于岭南沃土，既吸收了中原音乐文化的精华，又糅合了西方音乐文化的特点，逐步形成独具特色的乐种。但如今广东音乐作为优秀的中华传统文化，我国的第一批国家级非物质文化遗产，却面临着一系列发展困境：一是缺乏新作有影响力的作品，缺乏专业的广东音乐演奏团体；二是在流行音乐、网络音乐文化的冲击下，学生对“老土”的广东音乐不感兴趣，广东音乐越来越缺乏年轻的听众，传承和发展广东音乐迫在眉睫。广东音乐要有更多的创造者、演奏者和爱好者，必须要有深厚的群众基础，而这最好从中小學生入手，不断培养新的爱好者和接班人。《2022 艺术课程标准》指出：义务教育艺术课程以立德树人为根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，着力加强社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化的教育。引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强爱党、爱国、爱社会主义的情感，坚定文化自信，提升人文素养。可见，将本土优秀传统文化融入学校美育教学中，引领学生学习、了解本土音乐，滋养学生的文化心灵，培养学生的艺术气质，树立正确的民族观和文化观，具有重要的时代价值和历史意义。而学校作为美育的主阵地，在我们的音乐课堂上、在学校音乐社团中进行广东音乐的教学，使学生感受理解广东音乐深厚的文化底蕴，激发他们的文化自信心和民族自豪

感，主动承担起保护传承中华优秀传统文化的责任，这是我们中小学音乐教育的使命。

作为音乐课堂延伸的管乐团是很好传承广东音乐的阵地，在管乐团课程中渗透广东音乐，让学生在学习、演奏、传播、推广广东音乐的过程中进行广东音乐的传承和保护，是很有意义的事情。广东音乐有百多年历史，具有深厚的文化底蕴，在不断改革中形成自己独特的乐器和演奏风格。管乐团在传承广东音乐有着独特的优势：本校管乐团作为广州市最早建立的一批学校管乐团，编制齐全、课程完善、梯队建设模式成熟，乐团成员的演奏水平较高，而且管乐团在传承广东音乐方面已经做了一些有效尝试，并取得了一定的成效。管乐团在学校实践活动中传播度更广，西洋管乐较传统民族器乐更能为学生所接受和热爱。将广东音乐文化与社团活动相整合，探索基于广东音乐的小学管乐团课程实施策略，形成独具广府特色的管乐社团，保护传承广东音乐。以不同的形式和不同的乐器表达和演绎广东音乐，在继承广东音乐优良传统的基础上将广东音乐发扬光大，是传承和保护广东音乐的新思路。

为了了解广东音乐在基础音乐教育中的现状，我们面向管乐团学生及普通学生进行了关于广东音乐的问卷调查及随机访谈。通过调查我们发现过半数的同学表示喜欢广东音乐，希望通过音乐课堂学习去了解广东音乐。但是对于知道哪些广东音乐，他们大多表示听过但不知道曲名，超过一半的同学表示完全不知道广东音乐用了什么乐器演奏。可见普

通学生对广东音乐缺乏较系统的学习，所以对广东音乐的了解不深，仅停留在听过的层面。广东音乐作为器乐音乐，虽然多为标题性音乐，但是因为没有歌词，篇幅相对又较长，因此对他们来说共同语汇比较少。相比之下管乐团的团员通过系统学习、亲身演绎广东音乐，对广东音乐的认识、认同以及热情是令人喜悦的：所有接受调查的管乐团团员都表示了解广东音乐，能准确写出（说出）几首广东音乐的代表作，大多数同学还知道传统的广东音乐用了哪些乐器演奏。而且他们表示接触广东音乐的场合较多，觉大多数管乐团成员都表示愿意甚至非常愿意为他人表演和介绍广东音乐，表现出对广东音乐极大的兴趣及热情。管乐团的成员都表示更喜欢管乐团演奏的广东音乐：“我更喜欢管乐团演奏的广东音乐，因为这是我自己演奏的”“我觉得传统的广东广东音乐太吵了，听上去好乱，我更喜欢管乐团演奏的广东音乐”“管乐团会将音乐演奏的和谐悦耳”“把传统和现代结合在一起更好”等等，这更印证了在管乐团开展广东音乐教学的价值及意义。

把广东音乐作为切入点，以提升学生的人文底蕴，培养学生协作创新能力，保护和传承广东音乐为目标，设计基于广东音乐的小学管乐团课程教学计划，丰富教材教学资源，并组织实践。以下是笔者在实践中探索出的基于广东音乐的管乐团课程实施策略。

（一）立足文化和历史，提升学生传统文化素养。

广东音乐具有特别的岭南风韵，它不仅仅是一种器乐音乐，更是宝贵的民族文化符号。最早的广东音乐是由广东本地民歌民谣吸收融合传入的中原古乐、江南小曲小调、昆曲牌子及其他民间器乐曲，形成了《汉宫秋月》、《得胜令》、《欢乐歌》等等早期曲目。而珠江三角洲地区民间喜庆演奏锣鼓吹打的风俗习惯推动了戏曲和曲艺相互渗透吸收，促使广东音乐形成和发展起来。乐器从传统的“五架头”“三件头”，再到后来的增加丝竹乐器和西洋乐器，并规律性地使用装饰音和加花发展旋律，使得广东音乐明显有别于其他民族民间乐种。而一大批优秀的演奏家、作曲家如严老烈、丘鹤俦、吕文成、“何氏三杰”等名家让广东音乐得到了飞跃的发展，涌现了一大批经典优秀作品。广东音乐曲目精短、形式通俗，贴近民众，表现了丰富多彩的生活场面和丰富的思想感情，具有有很高的艺术价值和人文价值。如《雨打芭蕉》、《饿马摇铃》、《赛龙夺锦》、《得胜令》、《步步高》、《金蛇狂舞》、《早天雷》、《彩云追月》等，单曲名就令人无限遐想。同时乐曲的思想性、文学性、艺术性和趣味性都很强，艺术特色非常

鲜明。以上广东音乐的文化内涵和特色，是我们在管乐团在广东音乐的曲目学习中要重点介绍给学生的。广东音乐作为管乐团的重要学习内容，在专家的引领下，根据三个梯队的乐团团员的实际水平选择课程中的广东音乐曲目我们在教学内容的选择非常有针对性和计划性。在预备乐团我们会选取一些简单富有趣味性的曲目，如《步步高》、《喜洋洋》等等，这些曲目学生相对较为熟悉。从亲身演绎熟悉的旋律入手，自然地拉近了广东音乐和学生的距离，激起了他们极大的学习兴趣。而当预备团升级为示范演出团队，我们的曲目难度也相对应增大，并且兼顾艺术人文性，选择了如《得胜令》、《早天雷》、《彩云追月》、《娱乐升平》等一批非常有意境、极具音乐表现力的曲目。这种立足与文化和历史，循序渐进、严谨的教学安排，在提高艺术水平的同时也保护了学生的学习热情。因此，我们在管乐团课程中，把广东音乐的文化内涵作为重要课程内容对管乐团学生进行普及，包括广东音乐曲目的创作背景、表现意义、风格特点、人文精神等等。学生在深入了解这些曲目的背景和艺术内涵后，从单纯的兴趣转化成对广东音乐文化的认同。为保证课程教学的专业性，我们采用校内外教师相结合的形式，并将高水平专家和具有中华传统音乐的民间艺人请入课堂参与授课，提升管乐团学生的传统文化素养。

（二）分析传统与创新，培养学生协作创新能力。

广东音乐融合、包容、开放的特性，使得管乐团演奏的广东音乐曲目较传统器乐演奏的广东音乐而言，音色更丰富，音响效果更加丰满，曲目改编写作上更具交响性，而更耐听，更受普通中小学学生的欢迎。西洋管乐团演奏的这种在传统作品基础上进行的器乐创新，顺应时代潮流的广东音乐，是传承广东音乐的新途径。通过向管乐团学生分析传统广东音乐与管乐演奏的广东音乐在音响效果、声部配合、音乐表现力等方面的差异，在对比中加深对广东音乐的理解。管乐团演奏的广东音乐是最大的特点是器乐上的创新。传统的广东音乐借鉴了西方音乐转调、模进、主题发展等旋律创作手法，小提琴、萨克斯、小号、吉他等西洋乐器都被引入广东音乐，使得广东音乐具有与其他民族音乐不同的特殊魅力。也在正是由于广东音乐的兼容开放性，使得通过对传统乐曲进行改编，把演奏的乐器从传统的“三件头”、“五架头”变成西洋管乐，而毫不突兀。管乐团演奏的广东音乐曲目较传统器乐演奏的广东音乐而言，音色更丰富，音响效果更加丰满，曲目改编写作上更具交响性，而更耐听，更受普通中小学学生

的欢迎。如广东音乐《得胜令》在粤剧舞台上演奏时，用唢呐吹奏，用大锣大钹渲染军队凯旋的气氛。而改编成管乐曲的《得胜令》开头用铜管乐中的小号与长号演奏，虽然少了唢呐这种民族特色乐器的音色音响效果，但是在表现效果上毫不逊色甚至说更胜一筹，并且因为保留了传统的打击乐器如锣、鼓、镲等等，广东音乐的韵味依然。我们在管乐课程中不仅注重向学生介绍广东音乐的历史背景、表现意义、风格特点、人文精神以及管乐改编的音乐特色，还将其与传统的广东音乐进行了横向对比，通过对比同一个音乐段落中乐器的使用、音乐声部织体的不同组合等等感受传统民族乐器与管乐两种乐器所塑造的不同的音乐表现力，深化学习。除了器乐上的创新，我们还探索了演奏形式上的改革创新。我们在《彩云追月》、《娱乐升平》等曲目中，大胆地与学校舞蹈团进行合作，采用了管乐+粤剧舞蹈的演奏形式，这种听觉和视觉的结合，无论是表演者还是观众，都受到了耳目一新的感官刺激。此外，我们将《得胜令》、《月光光》等曲目改编成行进管乐的形式参加了广府庙会、校级快闪、学校运动会等巡演，也得到了社会各界的一致好评。广东音乐的创新，使广东音乐可以以不同的形式进入学校和社会，为不同年龄段群体所接受。而管乐团的学生在这种创新的音乐实践中，协作创新能力也得到了极大的提升。

（三）开拓多元化实践，引导学生自觉文化传承。

我们积极发展广东音乐管乐团课程的辐射功能，促进管乐团的交流演出活动，希望能在体验和交流互动的过程中，助力中小学的广东音乐文化普及与传承。一方面，我们开拓了多种实践演出的渠道，校内实践活动包括学校开学典礼上演奏的礼仪性音乐，如《步步高》、《迎春花》、《祝福你》等等，还有各类大型活动的全校性表演。而校外活动包括比赛，如管乐团每年都会参加以广东音乐题材为主的广东音乐邀请赛，主要演奏由经典广东音乐曲目改编的管乐作品，如《早天雷》、《得胜令》、《娱乐升平》、《彩云追月》、《迎春花》等创新作品。此外，管乐团还参加相关部门举办的广东庙会特色巡游，演奏的曲目包括《得胜令》、《月光光》等等，校外活动还包括与兄弟学校的管乐交流活动等等。另一方面，我们管乐团的学生在多元化的实践过程中，角色也多元化发展。针对上述调查中“92%学生都表示愿意去学习了解广东音乐，希望通过音乐课堂，听同学演奏，听广东音乐的音乐会等渠道去学习广东音乐”，而“绝大多数的管乐团成员都表示愿意甚至非常愿意为他人表演和介绍广东音乐”这一调查结果，我们在

常规音乐课堂当中引入了相同的广东音乐作为学习内容，把管乐团中的优秀学生请进音乐课堂，请他们在班级的普通音乐课堂中对广东音乐进行亲身的讲解和示范，这种朋辈间的学习也取得了非常好的效果，广东音乐得到了很好的普及。他们在管乐团集体中是广东音乐的学习者，演奏者，他们在学校的音乐课堂中、校内外的舞台上则变成了广东音乐的传播者、推广者。这样，我们的管乐团建设形成开放的、有序的、可持续的发展趋势。

通过管乐团学生各种场合对广东音乐的全新演绎，再结合音乐课堂老师的对传统广东音乐的介绍、管乐团同学的近距离演绎与分析，整体学生对广东音乐的兴趣大大增强。通过基于广东音乐的小学管乐团课程实践研究，稳定提升了学校管乐团的演奏曲目与演奏质量，打造了极具广府特色的管乐团团队。同时，广东音乐管乐课程对学生的作用力是相互的。一方面，学生在管乐课程的学习过程中，亲身参与艺术实践的活动中加强了对传统文化的兴趣爱好，自信心和协作意识大大增强，音乐审美能力、表现能力、创造能力等音乐核心素养也得到了全面提升。另一方面，学生通过管乐课程所激发的广东音乐的兴趣、提升的自信心带动学校管乐团进一步发展，促使管乐团成为学校的弘扬广府传统文化的标杆团队，再由管乐团为中心点向全校学生进行辐射，激起同学对广东音乐、对本土文化的兴趣，从而促进广东音乐的传承和发展。

参考文献：

- [1] 陈泽泓. 广府文化 [M]. 广州：广东人民出版社，2008
- [2] 唐永葆、周广平、吴志武. 岭南音乐研究文萃 [M]. 北京：中央音乐学院出版社，2016
- [3] 黎田、黄家齐. 粤乐 [M]. 广州：广东人民出版社，2003
- [4] 赵娜. 广东音乐的传承与传播研究 [J]. 传播力研究，2018（22）
- [5] 中华人民共和国教育部. 艺术课程标准（2022年版）[M]. 北京：人民教育出版社，2022