

新时代地域文化传承与音乐理论教学的交互策略研究——以荆楚音乐融入曲式课教学为例

邬娟

(武汉音乐学院作曲系, 湖北 武汉 430060)

摘要: 在教育部高质量高等教育体系建设和高水平本科教育建设精神的引领下, 坚持“立德树人”的教育准则, 实现弘扬传承地域传统音乐文化的教学目标, 建设具有地域特色的教学方案, 培养服务地方文化的新创作、研究、表演型人才, 成为音乐专业高校教育教学改革的大势所趋。文章以音乐学理论、音乐表演、音乐教育专业的曲式课(曲式与作品分析课)教学为研究对象, 在现有理论著作、谱例集等主体教学内容基础上, 研讨中国传统音乐理论讲授与荆楚民歌、荆楚新音乐作品分析融入教育教学的策略, 旨在将理论与音乐创作实践、音乐表演诠释、音乐教育教学相结合, 为培养专业与实践并举的应用型人才提供路径参照。

关键词: 曲式学; 中国传统音乐结构; 荆楚音乐; 教学教研; 交互策略

收稿时间: 2026年5月23日

中图分类号: J602

通讯作者: 邬娟, 武汉音乐学院作曲系

Research on the Interactive Strategy of Regional Cultural Inheritance and Music Theory Teaching in the New Era: Taking the Integration of Jingchu Music into Form Teaching as an Example

Wu Juan

(Composition Department, Wuhan Conservatory of Music, Hubei, Wuhan 430060)

Abstract: Under the guidance of the Ministry of Education's spirit of building a high-quality higher education system and a high-level undergraduate education, adhering to the educational principle of "cultivating virtue and fostering talent", achieving the teaching goal of promoting and inheriting regional traditional music culture, constructing a teaching plan with regional characteristics, and cultivating new creative, research, and performance talents serving local culture have become the general trend of educational and teaching reforms in music colleges and universities. This article takes the teaching of form and analysis of musical works in musicology, music performance, and music education as the research object. Based on the existing theoretical works, score examples, and other main teaching contents, it discusses the strategies for integrating the teaching of traditional Chinese music theory with the analysis of folk songs and new music works in Hubei and Chu regions into education and teaching, aiming to combine theory with music creation practice, performance interpretation, and music education and teaching, providing a

项目基金: 2023年武汉音乐学院校级教学改革项目“荆楚音乐与曲式教学的交互策略研究”(项目编号: 230215)的成果。

reference path for cultivating application-oriented talents with both professional skills and practical abilities.

Keywords: Form Studies; Structure of Traditional Chinese Music; Music of Hubei and Chu; Teaching and Research; Interactive Strategies

一、引言

在教育部高质量高等教育体系建设和高水平本科教育建设精神的引领下,坚持“立德树人”的教育准则,实现弘扬传承中华传统音乐文化的教学目标,建设具有地域特色的课程体系,培养服务地方文化的新创作、研究、表演型人才,成为音乐专业高校教育教学改革的大势所趋。

首先,以当前教学现状来看,笔者在三个学年的教学调研过程中发现学生在曲式理论学习及分析实践过程中有如下问题:其一,在示例的乐谱形式方面,西方乐器演奏专业的学生对简谱不熟悉,而民族声乐专业的学生因常演唱简谱作品,也迫切需要分析简谱记谱的作品(这类作品在目前的曲式教材和谱例集中较少)。其二,在示例的体裁方面,管弦乐专业同学较为熟悉多声部音乐作品,而其它专业同学则因经常表演、分析单声部音乐,对多声部音乐作品的记谱方式、符号意义较为陌生。其次,以教研与改革现状来看,国内音乐专业高校教师常用西方曲式理论为基础的教材进行授课,这些教材中的音乐作品示例也以西方作曲家的作品为主^[1-3]。这一现状对于民族声乐演唱、民族器乐表演、中国传统音乐理论专业的学生来讲,存在理论接受进程缓慢、实践分析能力不足等问题。事实上,中国理论学者也意识到这一教学困境,并积极将中国传统音乐结构理论和中国民族民间音乐、中国现当代音乐作品作为示例融入教学^[4-5]。最后,以改革成果来看,部分教师关注到中国传统音乐结构理论与分析实践,也聚焦审视了湖北地域高等学校的曲式课教学,并推出了相关研究成果^[6-8]。笔者分别以“荆楚音乐”“曲式教学”为关键词,查阅了知网、万方等国内文献库以及 Worlib、Jstor、CNKI 等国外文献库,相关研究呈现出两类特征:第一,荆楚民歌、荆楚新音乐作品的相关研究:多为某一区域的民歌或作品的个案研究,主要从旋律、调式、曲式等多方面展开研讨。其中只有部分成果涉及到曲式结构的分析,且为基础型研究而非教研教改

类成果。第二,曲式学相关课程的教学研究:在国内外文献库中较多,其中不乏有中国传统音乐结构理论融入曲式教学研究,而具体到某一地域(特别是荆楚之地)音乐的曲式教学类研究也只在局部论述当中。

基于当前教学与研究现状,本论题以音乐学、音乐表演、音乐教育、音乐治疗专业本科生的曲式课(曲式与作品分析课)为调研对象,以音乐专业高校通用的教学思路、教学大纲为指导依据,在现有理论著作、谱例集等主体教学内容基础上,研讨中国传统音乐理论讲授与荆楚民歌、荆楚新音乐作品分析融入音乐理论教学的策略,旨在将基础理论与音乐创作创新、音乐表演诠释、音乐教育实践相结合,为培养专业与实践并举的应用型人才提供路径参照。

二、理论与实践交互式策略

本研究以音乐学理论(中西音乐史、中国传统音乐、音乐传播专业)、音乐表演(管弦乐、钢琴、声乐专业)、音乐教育与音乐治疗专业的曲式共同课为调研对象,在前期授课内容与方式的基础上,按照教学进度与理论内容,将多种记谱形式、体裁类型的荆楚民歌、新荆楚音乐作品增加到作品分析示例中,尝试以此解释西方曲式学理论及中国传统音乐结构理论的核心概念,从而完善理论与实践相脱节的现实问题。

(一)“新”音乐作品阐释已有曲式理论

曲式课中所讲授的核心理论是从西方作曲家创作共性中总结而来,可以解释巴洛克、古典主义、浪漫主义时期的大量音乐作品。因此,本研究首先以西方经典音乐作品为示例,解释曲式学理论的概念、逻辑与结构原则。如以贝多芬钢琴奏鸣曲作品说明典型奏鸣曲式的调性布局,以调性音乐时期的作品辨析“补充”与“扩充”的和声终止式特征,以古典主义时期代表性的作品说明音乐结构单位的规模共性问题。在此基础之上,本研究尝试在理论讲授与指导实践环节过后,于课堂练习与课后作业的作品分析中加入荆楚民歌、

新荆楚音乐作品的分析,让学生从较熟悉的音乐中探寻曲式理论的核心要义、认识曲式结构逻辑的普遍性规则,进而解释西方曲式理论的概念、形态与结构原则。通过充实示例作品组成的曲目录可以发现,学生较能深入理解认识曲式学理论的常用术语、特性逻辑与普遍原则,也能够感兴趣于分析实践。例如,在民族声乐表演专业的课堂中,用湖北利川民歌《龙船调》为分析案例作为结构单位划分的课堂练习作业。通过分析实践,学生对同类型作品很感兴趣,他们不仅能够划分乐段、乐句、乐节等结构单位,界定“引子”(Intro.)“连接”(Trans.)等附加功能的特征表现,而且能够基于男女对唱的体裁形式、歌词句法间的逻辑关系审视二分性曲式结构的呈现特征,最终准确判定曲式结构类型。

(二) 中国传统音乐结构理论应用于多类型作品分析

本研究基于国内曲式课的共性教学内容,以学校统一制定的教学大纲为指导原则,对西方曲式学理论实践于荆楚音乐分析时,适时将中国传统音乐结构理论作为延伸性理论内容加入到课堂讲授中,以此充实学生对曲式结构理论的新认知。在此教研环节中,笔者查阅研读了《中国传统音乐结构概论》《中国传统曲式学》等文献资料,分析了《中国民间歌曲集成(湖北卷)》等案例集成史料以及聚焦于近现代荆楚音乐风格创作的代表作曲家(如钟信明、谢功成、王义平、彭志敏、赵曦、龚华华等)创作的作品,着重分析典型个案示例的句法特征,挖掘中国传统音乐结构的个性化类型,以及新音乐作品的中西融合式创新性突破,并将集成性理论再应用于多个荆楚音乐作品分析实践,从而说明理论要义的普适性^[4-5]。例如,“鱼咬尾”句法在湖北沔阳民歌《薅草歌》、钟信明的竹笛协奏曲《巴楚行》以及格里格的《索尔维格之歌》中的共性与个性表现^[9]。

通过理论与实践交互式策略的实施情况可见,“理论—实践—理论”互通循环的教学模式实现了将中国传统音乐结构融入曲式理论教学的目标,对于之前以西方音乐理论为主体的常规教学方式起到了积极的补充性意义。

三、科研与教学交互式策略

在已有曲式学理论基础选择增加中国传统音乐结构理论,在已有分析示例的基础上择取填充荆楚民歌、现当代荆楚音乐作品分析,是为本研究的主要目标。为达到有效研究,项目团队在三个学年的教学周期中将理论研讨、示例分析与教学实践相统一,在教学进程中根据教学情况,适时调整所择取的理论概念与作品示例,旨意达到优化曲式理论与荆楚传统音乐研究、荆楚音乐风格表演、荆楚地域音乐教育教学良好衔接的目的。

(一) 理论填补与示例分析相并重的科研思路

本研究尝试从中国传统音乐结构理论中提炼特征性概念,在已有曲式学理论上增补理论教学内容,并结合湖北地域的代表性民歌集成以及现当代作曲家创作的作品分析,深化理论要义。首先在中国传统音乐理论中,重点提炼西方曲式理论中没有提及的特征性理论。例如,成双乐句重复的曲式结构类型,在已有曲式理论中通常称为“大平行、小对比”或“双重并行”结构,在中国传统音乐结构中则是用“句句双”说明整体结构特征且突出了上下句对答式民歌特点。该理论应用于代表性示例湖北民歌《六口茶》中。再如,在“固定低音变奏曲式”的讲授环节融入中国传统音乐的“慢起渐快”“快起减慢”“紧拉慢唱”等变奏手法。此外,教师也在个别示例分析适时融入复调、中国五声性和声理论的理论知识,便于学生全面审视音乐作品。如在分析谢功成先生根据土家族民歌改编创作的钢琴曲《哭嫁歌》时,首先以主题与动机分析切入对曲式结构进行分析,之后对作品中的模仿复调技法进行讲解并延伸至同类型作品《采茶歌》的实践分析。如此复调理论教学内容的填补,对于钢琴专业同学在主课学习与舞台表演中具备有效性作用。理论填补与示例分析交互的教学策略,一方面能让学生掌握更多的曲式结构概念与逻辑,从而充实了曲式课的理论内容;另一方面也能让学生接触多风格多体裁的音乐作品,提升了分析与鉴赏能力。

(二) 概念辨析与示例统合相兼顾的教学思路

从中国传统音乐结构理论中提取与西方曲式理论概念指向相同但存在差异之处的理论术语,

通过概念辨析与示例分析相结合的方式,厘清具有“歧义”的一类概念,最后将代表性西中古今音乐作品统合成教案,是为策略之二。例如,在句法理论的讲解中,关于“并行”(也为“平行”)与“合头换尾”的概念辨析。首先从结构特征方面说明:二者虽名称不同,实则意义近似,均指乐句间为同头异尾的关系。在此部分讲授中,教师将句法名称分别进行解释,并通过示例分析加以说明:西方音乐作品中,乐句间的同头关系通常较为严格(如门德尔松《威尼斯船歌》的首段),荆楚民歌的同头关系较为自由(如土家族民歌《桐子开花一口钟》)。再如“顶真”“贯穿”与“鱼咬尾”的句法特征辨析(如湖北民歌《黄四姐》《十二月花》等)。也将概念辨析与理论填补相结合,如在讲授西方曲式学理论的“结构分裂”“结构综合”与中国传统音乐结构理论的“螺狮结顶”“金宝塔”的句法规规模变换特征异同之后,增加“金橄榄”“鱼合八”的句幅变化手法(如赵曦《土家风情二则》)。

此外,本研究针对管弦乐演奏专业学生对简谱不熟悉、声乐演唱专业学生对多声部作品的读谱困难等现实问题,也将单声部与多声部、简谱与五线谱、西方作品与荆楚音乐作品示例统合起来,便于学生课后再实践应用。

(三) 科研成果与教学实践相统筹的教研思路

通过提炼中国传统音乐结构理论,分析荆楚民族民间音乐、现当代荆楚音乐作品,本研究将科研理论成果投入教学实践,在实践中反复检验论证研究成果的可行性,最终确定较为完备而适切的教学内容。

第一,关于作品的类型。以荆楚地域音乐为研究对象,集中从两个层面集结示例:1)荆楚民歌:兼顾各色彩区,如鄂东南、鄂东北、鄂中南、鄂西南、鄂西北。2)荆楚新音乐作品:兼顾各时期、多风格的音乐风格,如作曲家谢功成、钟信明、王义平、彭志敏、赵曦、龚华华的作品。

表1 本研究涉及的部分荆楚音乐示例

荆楚民歌	新荆楚音乐作品
《龙船调》《薅草歌》 《六口茶》《黄四姐》 《采茶歌》《十二月花》《哭嫁歌》《崔咚崔》 《桐子开花一口钟》	谢功成《中国民歌儿童钢琴曲》《长江抒情诗》 钟信明《巴楚行》《长江画页》王义平《三峡素描》 彭志敏《风景系列》《八山旋读》 赵曦《土家风情二则》《西兰卡普》 龚华华《楚江开》《西乌夜飞》

第二,关于荆楚音乐的曲式结构特征及类型的理论总结:1)不同湖北民歌体裁中常见类型的总结,如并行、重复、合尾、起承转合(重点讲解民歌对唱体裁的重复、并行句法)。2)民歌中常见乐句数量的总结,如两句式、三句式、四句

式乐段。3)关于曲式结构类型的总结,如湖北民歌多以乐段(含主题、动机、句法)、一段曲式为常见类型,新荆楚声乐作品以二段曲式、三段曲式、二部曲式为多见,新荆楚器乐作品则常见三部曲式、变奏曲式、奏鸣曲式。

表2 荆楚音乐的曲式结构特征及类型总结

句间特征		曲式结构类型		
句法	乐句数量	荆楚民歌	新荆楚声乐作品	新荆楚器乐作品
并行、重复 合尾、起承转合	两句式	乐段 一段曲式	二段曲式	三部曲式
	三句式		三段曲式	变奏曲式
	四句式		二部曲式	奏鸣曲式

第三,关于分析荆楚音乐过程中的思路拓展,主要有三个方面:1)对动机材料的灵活划分与界定。很多民歌是由即兴演唱而记录、记谱的,不

同乐句的动机材料事实上为源性关系,因此在结构单位标注方面要谨慎。2)对图示书写的规范。通过对常见的图示书写类型进行多样性讲解,便

于学生日后在阅读文献、实践分析时能够持有更加开放的态度去理解和运用。3)对文字分析报告的撰写。在写作三步走“模版”(曲式结构类型——动机分析及各结构单位分述——总结整体曲式结构共性及其作曲逻辑)的基础上,也强调突显荆楚地域风貌的相关阐述以及中国传统音乐结构理论特性的说明。

以湖北民歌《桐子开花一口钟》为教学案例,其具体教学过程如下:首先,布置作业。要求划分结构单位并在乐谱做相应标记,指出结构单位间的逻辑与整体结构原则。其次,以小组形式进行改题。在每组学生作业中抽取一份进行批改,指出其中问题,加强“并行”句法、呼应原则等相关理论的讲解。再次,结合同一作品案例,讲授作品所具备的中国传统音乐结构理论,如“鱼咬尾”与“顶真”的异同辨析。最后,再通过其它新荆楚音乐作品分析,说明相关概念的特征,并强调其应用语境。

四、讲授与学习交互式策略

通过教研改革,本研究让学生深入理解西方曲式理论的同时,更能够学习中国传统音乐结构理论并理解分析荆楚地域音乐的曲式结构特征,从而达到将理论讲授与实践学习交互贯通的目的。

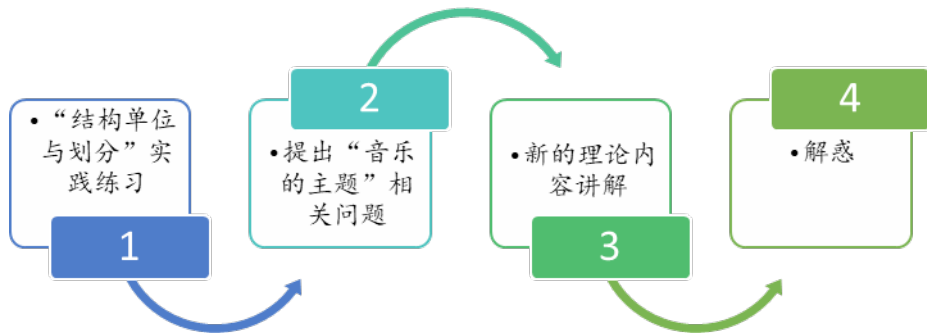

图1 “结构单位与划分”教学方案

(二)“开放式”教学课堂中的互动策略

本研究在理论讲授、课堂练习、一对一改题的基础上,结合学生主课专业进行曲式分析实践。在每学期期末提交作业时设立“开放式”命题,如“基于本学期教学内容,自选一部作品,结合自身专业谈曲式”,并以谱面分析、图示绘制、文字分析为实践要求,提交到线上教学管理平台。通过教学策略的投入运用可以发现,音乐学专业学生主要侧重

在检验课堂讲授情况与学生学习成效方面,主要通过“贯穿式”教学单元间的衔接策略、“开放式”教学课堂中的互动策略两方面加以实现。

(一)“贯穿式”教学单元间的衔接策略

为了新旧理论内容讲授的连贯性衔接,达到让学生将前后分析要点综合学习并运用的目的,本研究在教学过程中实践了“贯穿式”教学单元间的衔接策略。这一策略的核心路径是在前一教学单元的理论用于分析实践的收尾环节之际,提出后一教学单元的相关理论问题与分析视角,以此引发学生思考。例如,在“结构单位与划分”的总结环节,首先让学生对一部作品的结构单位进行划分并标注材料属性及规模、调性和声等,通过课堂提问的方式,加强对该教学单元内容的理解。之后,再引出后一单元“音乐的主题”相关问题,例如:“该作品的音乐主题划分在哪些位置?主题中包含的动机数量(音乐材料类型的数量)?动机的划分位置及具体特征?动机间的异同联系。”在此教学过程中,通过课堂点答的形式,鼓励学生积极思考。如此教学策略既保证了前后内容的有效衔接与相互渗透,也能够考察前期教学情况,又能够让学生在循环指出核心概念的过程中深入了解理论内容并实践。

于理论研究实践,音乐表演专业学生适时增加音色、力度、速度等表演理论相关内容,而部分音乐教育专业学生也会在作品分析时突出教育教学实践,将曲式分析与教学方法结合起来。值得提及的是,有部分学生在掌握课堂教学内容的基础上,对曲式结构理论进行了积极地拓展。如音乐学理论专业(中国传统音乐方向)的学生观察到了民族民间音乐中的循环并列结构、板腔体结构,也在考察现当代新

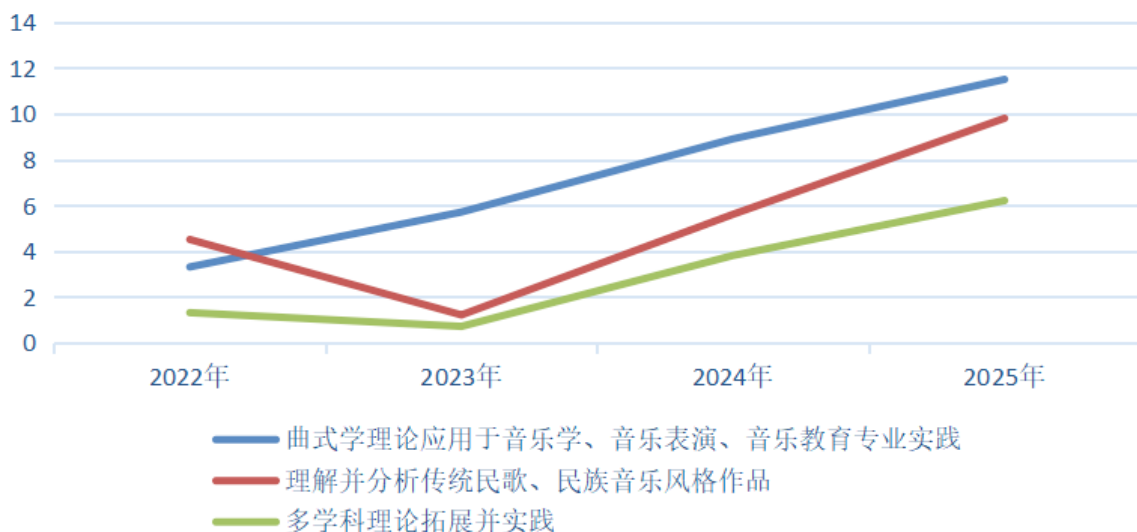

荆楚作品的创作背景时,就作曲家所用传统音乐材料,提到了湖北某一地域民歌的旋律、调式特征问题。更有部分学生还对研究对象及分析思路进行拓展。如音乐传播学专业学生选择了多媒体传播类的视听型作品进行分析,在说明作品曲式结构的同时,还加入了视觉画面的结构分析且叠入到了曲式结构图示中,最终将视听结构结合起来,呈现从多维度

审视作品结构的分析报告。

通过三年(2022年秋季学期至2025年春季学期)的教学,笔者对讲授与学习交互式策略指导下的学生作业进行调研,其间回课内容(曲式学理论应用于音乐学、音乐表演、音乐教育专业,理解并分析传统民歌、民族音乐风格作品,多学科理论拓展并实践)的具体数据呈如下趋势:

本研究三年调研数据汇总

五、结语

本研究让学生深入理解西方曲式理论的同时,更能够学习认识中国传统音乐的曲式结构特征,将其与自身专业有效地衔接起来。通过三学年的教学调研、检验与改革,达到了三个层面的研究意义。第一,项目研究成果对不同专业学生的曲式共同课教学起到积极意义。对于音乐学理论(特别是中国传统音乐方向)的学生而言,荆楚民歌的音乐形态、句法、曲式结构分析,为中国民族民间音乐的全面研究提供了参照。对于音乐表演专业的学生来看,荆楚民歌、新荆楚音乐作品的主题阐释、曲式结构类型,为音乐表演诠释拓宽了思路。对于音乐教育专业的学生而论,荆楚民歌、新荆楚音乐作品的曲式结构分析,为未来的教学教育实践奠定了基础。第二,所有授课对象在此教学互动中,认知理解并学会了如何阐释荆楚民歌、新荆楚音乐作品,提升了音乐鉴赏与分析能力。学生在介绍荆楚民歌、新音乐作品中的民族元素

与文化内蕴并归纳其曲式结构特征的同时,也将中国传统音乐结构理论作为曲式课教学的拓展性内容,这将为地域性音乐及其创造性转化与创新性发展研究奠定坚实的理论基础。第三,在回课报告中可见,本研究拓宽了学生的音乐分析思路,他们能够将多学科的相关知识应用于音乐作品分析中。这对于未来由曲式学理论延伸至其它作曲理论乃至跨学科的专题教学内容研究也起到了推动性的作用。

参考文献:

- [1] 谢功成:《曲式学基础教程》,北京:人民音乐出版社,1998年。
- [2] 杨儒怀:《音乐的分析与创作》,北京:人民音乐出版社,2003年。
- [3] 高为杰、陈丹布:《曲式分析基础教程》,北京:高等教育出版社,1991年。
- [4] 李吉提:《中国传统音乐结构分析概论》,北京:中央音乐学院出版社,2004年。

[5] 李西安、赵冬梅：《中国传统曲式学》，北京：现代出版社，2020年。

[6] 杨匡民：《荆楚民歌调式考》，《中央音乐学院学报》1991年第2期，第86-87页。

[7] 蓝雪霏：《从荆楚“歌诗”遗音寻求〈诗经〉曲式研究的可拓展空间》，《音乐研究》2010年第5期，第43-57页。

[8] 曾桢、蒲亨强：《“句、声类”结构概念探奥——

以鄂川民歌为例》，《黄钟（武汉音乐学院学报）》2018年第2期，第76-86页。

[9] 中国民间歌曲集成全国编辑委员会：《中国民间歌曲集成（湖北卷）》，北京：人民音乐出版社，1988年。

作者简介：邬娟（1983-），女，汉族，内蒙古鄂尔多斯人，博士，武汉音乐学院作曲系副教授，主要研究方向为作曲理论。