

再谈综合类高校的曲式作品分析教学

邱国明

(扬州大学音乐学院, 江苏扬州 225009)

[摘要]《曲式与作品分析》课程联结着作曲、史学、美学等多个学科,是一门综合性较强的课程,其所具有的深度、广度、难度,使之在实际教学过程中需要运用多种教学方式施教。对综合类高校音乐人才的培养,该课程肩负着重要的责任,是人才培养体系中的核心主干课程。而本文从历史观、民族观、课程思政观三个方面谈起,涉及教学逻辑、教学内容、教学的思想性等方面,着眼教学过程的细节与内容,为该课程的高效进行提供了可行性方案。

[关键词] 曲式分析; 历史观; 民族观; 思政观; 教学

[中图分类号] G642 **[文献标识码]** A

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.10.064

[文章编号] 2096-711X(2025)10-0191-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

2021年,本文作者曾发表《综合类高校曲式分析教学的问题与思考》一文,从人才的培养、教学方式、各课程之间的关联等宏观层面,探讨了本科《曲式与作品分析》课程在教学过程中出现的问题及策略。但是在实际操作过程中,仍存在诸多问题,因此本文延续上文的思路,纵向拉伸,从微观入手,牢牢抓住课程的属性,对作品案例的选择与教学逻辑、教学思想性展开论述,让《曲式与作品分析》课程在人才培养中更好地发挥作用。

《曲式与作品分析》课程是音乐专业培养的核心主干课程,在学生的培养体系中具有重要位置,涉及音乐创作、理论研究、音乐教育、表演实践等多个方面,一直是高校课程教学改革的重点关注对象。而本文作者一直聚焦综合类高校的曲式分析教学,是因为综合类高校的音乐专业培养有别于专业的艺术院校,综合类高校主要开设的是音乐学(师范)专业,是国家未来基础教育师资的后备军,肩负着基础教育发展的重任,即便是少部分的音乐表演专业的学生,也非常倾向寻求基础教职岗位,这就需要把他们培养成一专多能的复合型人才,具备较强的综合素质才能应对未来的岗位需求。同时,综合类高校音乐专业的学生在学习曲式作品分析时,无论是对结构段落分析,还是对核心材料发展逻辑的观察,都存在一定的共性问题。因此,着眼于综合类高校的曲式分析教学,可以更具体地、更有针对性地为该类群体服务。

一、历史观的教学逻辑

《曲式与作品分析》课程的主要培养目标是能够让学习者具备分析作品的能力,了解音乐结构的相似性与差异性所遵循的统一与变化的构建原则,从而透视作品的风格、意蕴与美学意义。而作品案例的分析与组织程序在教学过程中尤为突出,只有通过作品进行深入解析与讲解,了解其结构构建的路径、原则以及方式,最终才能实现课程的培养目标。作为《曲式与作品分析》课程支撑的曲式学已经形成较为完备的体系,该体系是在西方几百年来作曲家创作的风格演变中逐渐形成,不仅有审美风格的变化,也带动了音乐理论的发展。如古典主义作品音乐语言精练、朴素、理性,体现出结构形式明晰、匀称,倾向于整齐对称的方整性结构,

调性与和声的安排成为作品结构的重要因素。而浪漫派强调主观情感的表达,追求个性化的、情感化的表现,在结构上不再强调匀称与方整,尤其是晚期浪漫派,和声语言走到功能和声的边缘,音乐更加庞大,结构组织也更加复杂。到了20世纪,现代音乐语言变得碎片化、抽象化,功能和声体系消失,突破了传统曲式结构的经典范式,形成了以材料程序化发展为主线的结构组织逻辑,衍生出新颖的结构类型。总之,音乐历史的发展痕迹都能够在曲式结构中体现,反之,通过对曲式结构的观察与分析亦能够对历史风格、美学观念的时代变革有所了解。促使在实际教学过程中,施教者与受教者具有一定的历史观,以历史发展的视角进行教与学。

目前,在国内比较主流的著作与教材中,如杨儒怀的《音乐的分析与创作》,钱仁康、钱亦平的《音乐作品分析教程》,高为杰、陈丹布布的《曲式分析基础教程》,贾达群的《作曲与分析》等。这些教材聚焦对典型的案例分析,集中讨论了不同曲式结构类型的叙述逻辑,将具有共同规律的曲式结构原则与结构类型概念作为论述的核心,从创作的视角讨论了陈述结构与曲式结构的一般方法与原则。因此,如果在曲式分析教学过程中加入历史观的关照,就不能仅仅依赖现有教材,而是需要教师从历史的视角重组资料展开教学。历史观又称“社会历史观”,是人们对社会历史的根本观点、总的看法。因此,历史观的教学关照,包含着两个层面:第一,作品案例的选择需要具备历史的眼光,以某一结构类型为点,以历史风格为主线,将作品案例进行串联——按照古典—浪漫派—晚期浪漫派的逻辑安排选择案例(由于20世纪现代音乐语言的抽象化已经突破了传统音乐作品的组织形式,因此在综合类高校的本科阶段中并不是学习的主要内容),从乐句的数量,小节的方整性与非方整性,和声语言、主题材料的发展,调性的布局观察结构的风格演变,让学生能够直观感受到结构中音乐风格的变化。第二层面是将史学、美学等学科引入到曲式分析教学中,形成多学科交叉,突破曲式分析教学的形态分析至上原则,将音乐学分析与音乐形态分析相结合,将理论与实践相联结。两个层面的历史关照是相辅相成、相反相成,将不同时代的美学、哲学风格特征折射到具体

收稿日期:2024-9-27

基金项目:本文系扬州大学教改课题“课程思政在《曲式与作品分析》课程建设中的探索与实践”阶段性研究成果(项目编号:YZUJX2021-D32)。

作者简介:邱国明(1981—),男,黑龙江哈尔滨人,扬州大学音乐学院副教授、硕士研究生导师,博士,主要从事作曲与作曲技术理论研究。

的结构形态表象;也可以通过对具体作品结构形态的分析,进而总结、归纳时代的美学观念与特征,形成“形而上”的思考与“形而下”的分析双向互动。

诚然,曲式分析的教学重点仍然需要立足于对作品的实际分析,而历史观的教学思考,仅是重组了教学的逻辑过程,以更加科学化、程序化的思路,以符合音乐风格演变的方式组织教学。同时,史学及美学等多学科的介入也润化了单一、枯燥的音乐本体分析,以更加全面的教学观念理解作品,并没有动摇曲式分析的主体教学性质。换言之,历史观的教学关照在根本上没有改变《曲式与作品分析》课程的属性,相反,却能更好地加强曲式分析的学习,以更广阔的视野优化曲式分析教学,在实际过程中,增强学生的研究意识,加强学生的理论深度。

二、民族视域下的作品选择

在目前的曲式分析教学中,案例的选择主要以西方作曲家创作的多声部作品为主,且主要集中在钢琴音乐,如贝多芬的《钢琴奏鸣曲全集》、舒曼的《童年情景》、门德尔松的《无词歌》、柴可夫斯基的钢琴小品集《四季》等都是教学的主要案例。这些作品典型性的、教科书式的结构组织方式,可以为学生了解不同类型的曲式结构提供经典的案例说明。同时,他们创作手法的风格变革又对历史观的教学思路提供了有力的支撑,是学生学习曲式分析的重要教学内容。然而,由于综合类高校音乐专业群体的培养属性,较为单一的风格、体裁作品并不利于对其综合性培养的诉求。同时,民族音乐的本体分析一直是本科阶段比较薄弱的环节,需要曲式分析课程承担起对民族音乐形态分析的责任,从结构入手了解各民族、国家音乐形态的特征以及他们的差异。

民族观是人们对民族和民族问题的基本认识、观点、态度以及看法,反映了人们对民族现象的集中反映与认知的总和。在音乐领域,主要是了解国内外各民族、各地域音乐的文化、体裁、形式、风格,对民族音乐与民族音乐问题有自己的认识、看法与态度,其中形态是风格、内涵与文化的表象体现,使得对民族音乐形态的分析尤为重要。在曲式分析课程引入民族观的教学关照,加强对民族音乐的分析,树立正确的民族观,了解各民族的音乐形态特点,增强音乐素质,提高自身修养,可以培养学生对中国传统文化的创造性转化与创新性发展意识。另外,民族音乐较多是单线条的旋律,由于纵向和声组织的消失,相比多声部音乐分析的着眼点略有差异。但是,曲式结构的天然结构态的属性是任何风格音乐体裁都具有的共性,使得曲式分析课程可以包容各种风格的音乐作品作为分析对象。值得注意的是,对民族音乐的分析重点应该在于旋律形态和结构陈述逻辑,不能仅停留在对结构的认知。

例 1:

嘎 达 梅 林

内蒙民歌

以经典的内蒙古长调民歌《嘎达梅林》为例,E羽调式,4/4拍,情感深沉,气息宽广。其结构为a、b两个乐句的单乐段,形式为5+5。直接给出结构的结论,并没有完全感受到其组织特点与民族属性。首先,两个乐句节奏、情感表达相近并没有形成完全的对比,其中E--B,E--G,D--G,E--A等多处的音程跳进,体现出长调的草原牧歌特点,平稳的四分音符节奏具有舒缓的、宽广的气息,尤其是两个乐句尾部的四拍长音又极具内蒙古长调所特有的腔长韵深的情感表达。该首民歌设计精炼,两个乐句采用相同的节奏,第二与六小节,第四、五与第九、十小节音高、节奏也相同,又将该作品结构可以进一步地细分为3+2与3+2的组合形式,特别是核心音程E--G的贯穿,凝练了全曲主题乐思的情感表达。详细地分析与解读后,了解到整首作品的结构陈述方式,也对其内部构造、核心材料、节奏组织所具有的民族属性有所了解。民族音乐作品的分析不能仅以中国民族音乐作品为对象,世界各国的民族音乐也应纳入选择的范围,并以比较的方式,分析不同地区民族音乐的个性,如日本的都节调式包含两个小二度的五声音阶与中国的民族五声调式之间存在较大的差异;阿拉伯民族调式系统共有24种四音列,并由若干组四音列组合成25种调式音阶等。对不同国家民族音乐进行分析,可以开阔学生的视野,为其日后应对不同的岗位需求提高了综合素质。

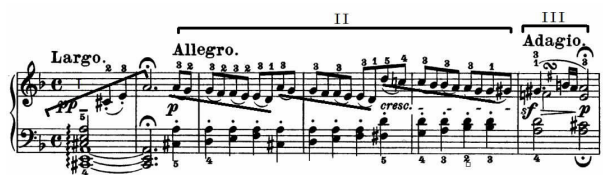
民族观的曲式分析教学关照与民族音乐学课程本质不同,民族音乐学课程的主要学习内容是民族音乐的文化、地域、形态等方面。而曲式分析教学是以民族音乐作品为素材,通过对民族音乐结构、节奏、旋律的研究,感受不同民族音乐形态的差异。将各种体裁、风格的民族音乐材料引入课堂与其他西方经典曲目形成互补,加强案例分析的丰富性,了解更加多元的音乐风格,充实学生的学习内容。

三、课程思政观的思想引领

2020年5月教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知,旨在全面推进课程思政建设,落实立德树人的根本任务,是各个高校十分重视的领域。课程思政的提出,使专业课程的教学具有较强的思想性与指导性,如何深度挖掘、提炼《曲式与作品分析》课程的思想价值,实现润物无声的育人效果是教师所面临的重要课题。课程思政是一种综合教育理念,就《曲式与作品分析》课程而言,所涉及的课程思政元素是多方面的,国家观、民族观、历史观、文化观,树立正确的人生观、价值观都是其关照的对象。因此,上文所论述的历史观与民族观从根本上来讲,都可属于课程思政的范畴。但是为了更好地强调课程思政在曲式分析教学中的思想引领作用,详细地论证课程思政在曲式分析教学中的具体实施方案是有必要的。

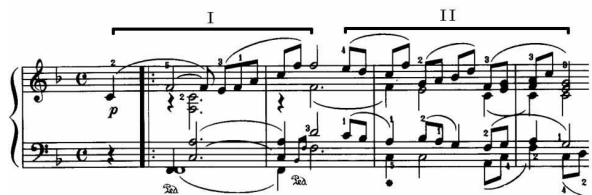
综合类高校相比专业性院校,其理、工、文、艺等多学科的设置,多种学科公选课的开设,为学生理解音乐作品内涵提供了方便,也为课程思政的实施打下基础。在《曲式与作品分析》课程中,对作品结构的分析仅是表层的工作,深度挖掘作品的内部构造、创作手法以及表现的人文精神,是关注的重点,而作品中的人文精神就是课程思政实施的切入口,从作品的内涵表达挖掘思政元素。在结构分析的同时,将形态与表达相结合,由表及里、由外而内地逐层、递进式剖析是教学的关键。在实际的教学研讨过程中,教师反馈西方音乐作品中的课程思政因素较难挖掘,但是思政的教学观念可以适用于任何风格的音乐作品。以著名的贝多芬《第十七“暴风雨”钢琴奏鸣曲》(OP. 31 No. 2)主题为例。

例2:

该主题由三个动机组合而成,速度为慢—快—慢设计,d小调。第一个是在慢板引导下的属和弦分解,逐渐向上攀升至属音;第二个动机是快速的由属音到主音的下行音阶,重复一遍后又向上四度模进;第三个动机回到慢板,终止四六和弦到属和弦形成终止。该主题整体的设计是全曲的基调,描绘了暴风雨的整个过程——向上攀升的和弦分解表现渐渐乌云密布的情景,极速的下行音阶展现暴风骤雨的境况,舒缓的柱式和弦呈现雨停恢复平静的场景。而这种设计像极了我们的人生——在平淡的生活中,总是伴随着困苦与欢乐。传递给学生的人生道理是:面对困难要相信自己,不要放弃勇往直前。以上的分析,从形态入手,再到作品的情感表达,最终实现了育人的效果,将课程思政丝滑地融合在专业分析中。

例3:

再以浪漫主义时期舒曼的《梦幻曲》主题为例,F大调,2+2的结构安排形成了两个乐节。先是从属音到主音的上行主和弦分解,并在主音处停顿,紧接着以模进的手法逐渐下行回落到属和弦,第一部分是该作品的核心材料,在后续五个乐句的发展过程中起到逻辑统一的作用。为了能够表现作品的意境,此处的和声进行较简单,主—下—属—属的平稳进行再配合着以八分音符为主的节奏,带领听众进入到缥缈的梦境,舒缓的速度描绘了犹如梦幻的童年情景。从这

首作品的意象描写可以看出作曲家拥有一颗纯洁的童心,具备对童年印记的回忆才能写出经典的作品,反射到现实提醒同学们在浮沉繁华的世界中,要保持内心的纯洁与真挚永不褪色,不忘初心。上述形态—人文—思政的分析过程逻辑,将专业解读与思想引导融会贯通,形成闭环。

《曲式与作品分析》课程是以作品为研究对象,任何风格的作品都蕴含着丰富的、值得挖掘的宝藏,为课程思政的融入提供了天然的土壤。但是在具体的实施过程中,要根据课程的属性,以形态分析为本,以结构分析为要义,适当引申。即,曲式作品分析依托的是曲式,从形态的表现中折射出所涉及的内容表达与思政元素,最终达到以乐育人的效果。课程思政的提出,目的是思想育人,从人生观、价值观、世界观入手,与专业育人形成互补,最终实现全面育人。

四、结语

怎样讲好《曲式与作品分析》课,是教师与学生们的长期诉求,历史观、民族观、课程思政观三个维度的教学关照,让该课程更加生动,内容更加丰富,增强了《曲式与作品分析》课程在学生培养体系中的作用。历史观是课程组织的逻辑过程,民族观丰富了教学内容,课程思政观是课程的思想性引领,三者融为一体可发挥巨大的作用,将具有民族属性的音乐作品按照风格演变的历史观进行组织,同时又在具体实施过程中融入课程思政的育人元素。这样的教学安排,为《曲式与作品分析》课程的有效进行提供了可行性的方案。然而,本文的提法并不是课程教学的唯一方式与轨迹,在教学过程中,要以学生为本,根据教学目标,运用多种科学的教学轨迹与手段打造深受学生欢迎且受用的金课。

参考文献:

- [1]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [2]高为杰,陈丹布.曲式分析基础教程[M].北京:高等教育出版社,2021.
- [3]冯磊.曲式与作品分析的历史观[J].音乐艺术,2020(3).
- [4]邱国明.综合类高校曲式分析教学的问题与思考[J].当代音乐,2021(10).

A Further Discussion on the Teaching of Musical Forms and Work Analysis in Comprehensive Colleges and Universities

QIU Guo-ming

(College of Music, Yangzhou University, Yangzhou Jiangsu 225009, China)

Abstract: "Analysis of Musical Forms and Works" is a comprehensive course, which is the combination of composition, history, aesthetics, etc. Its depth, breadth and difficulty make it necessary to use a variety of teaching methods in the teaching process. For the cultivation of music talents in comprehensive colleges and universities, this course shoulders an important responsibility and is the core backbone course in the talent cultivation system. From the view of three aspects of history, nationality, ideology and politics, this paper involves teaching logic, teaching content and ideological nature of teaching, and so on, focuses on the details and content of the teaching process, and provides a feasible scheme for the efficient implementation of the course.

Key words: analysis of musical forms; view of history; view of nationality; view of ideology and politics; teaching

(责任编辑:陈思婷)