

壮乡曲艺教学策略与方法研究

——以《壮乡曲艺 - 走进末伦》为案例

吕蹊遥

(广西靖西市靖西中学, 广西 靖西 533800)

【摘要】中国的民间曲艺丰富多彩, 末伦是壮族民间曲艺的代表性曲种之一, 它有悠久的历史 and 独特的艺术魅力。本论文以地方校本教材《壮乡曲艺 - 走进末伦》为案例, 探讨在高中音乐教育中, 如何有效地教授和传承这一珍贵的民间曲艺。通过分析课程的内容、教学方法和目标, 本文提出了一系列教学策略和方法, 旨在帮助学生更好地理解 and 欣赏壮族末伦, 同时培养其音乐表现能力和文化传承意识。

【关键词】壮乡曲艺; 教学策略; 方法研究

引言:

中国的音乐文化自古以来就以其多样性和深厚的历史而著称。民间曲艺是中国音乐文化的一个重要组成部分, 代表了不同地区和民族的独特音乐传统。壮族民间曲艺末伦是一个独具特色的曲种, 具有悠久的历史 and 深刻的文化内涵。高中音乐教育应致力于传承 and 弘扬这一珍贵的文化遗产, 使更多学生能够了解和欣赏它的独特之处。本论文以地方校本教材《壮乡曲艺 - 走进末伦》为案例, 探讨了壮乡曲艺教学的策略 and 方法, 旨在提供有益的教学经验和启示。

一、壮乡曲艺概述

(一) 末伦的历史与传承

壮族末伦是中国西南边疆地区广西靖西本土壮族民间曲艺, 起源于明清时期, 兴盛于民国年间, 已有三百多年的历史。它发源于广西靖西, 流传于广西多地, 是一种以唱为主、以说为辅、说唱结合的民间曲艺, 以壮语南部方言为载体, 以诗体语言和叙事的方式来演绎。末伦是与社会的脚步共同发展改革的, 与壮族文化生活密不可分, 是宝贵的活态文化。它是由壮族民众集体创作、口耳相传的口承文化, 自然表露壮族人民的生活、思想与感情, 是对历史、文化及人生知识的精心总结, 有着悠久的历史, 是民族文化底蕴深厚的非物质文化遗产, 故而具有文学、音乐、美学等方面的审美价值和研究价值, 值得通过教育和研究来保护和传承。

(二) 末伦的曲调和特点

1. 上甲调和下甲调。末伦在靖西地区分为上甲调和下甲调, 两种曲调各具特色。

上甲调旋律明亮、活泼, 节奏欢快, 表演方式轻松, 带有喜庆氛围, 用于庆典和欢乐场合。这种调性反映了壮族人民的乐观和热情, 是一种充满生活活力的表演形式。

下甲调在音乐元素上更趋向深沉 and 内省。旋律婉转, 节奏缓慢, 表现沉思 and 哲学的特点。演唱方式含蓄, 注重表达情感和内心世界。这种调性用于表达哀伤、沉重 or 情感复杂的故事, 以及在宗教仪式 and 纪念活动中, 它表现出壮族人民深刻的情感 and 文化传承。

2. 道具 and 表演方式。末伦的表演不仅仅依赖于音乐元素, 还包括特殊的道具 and 独特的表演方式。通常, 末伦表演常使用铜铃绣球这些道具。铜铃的清脆声音 and 绣球的舞动增加了表演的节奏感 and 视听觉的吸引力。

低沉的叹唱是末伦的特色唱调。在唱段开头, 经常听到“哎”这个衬词, 它是“叹”出来的, 通常用于表达哀伤之情。这种表演方式强调情感的表达, 使观众更深刻地感受到歌曲的内涵。

3. 节奏 and 旋律。末伦的节奏 and 旋律是其表演的核心。节奏灵活自由, 演唱者根据情感 and 表演需要进行变化。这种灵活性使演出更加生动 and 充满活力。

末伦的旋律特点是时而优美婉转, 时而低沉哀怨。这种多变的旋律结构使末伦适应了各种不同的情感和主题, 从而具有丰富的表现力。

二、从《壮乡曲艺 - 走进末伦》看末伦教学策略与方法研究

(一) 教学策略分析

在教学时, 教师需要采用一系列策略, 以确保学

生能够深入理解、欣赏和学习末伦的独特曲艺形式。

以下是针对性地教学策略分析：

课堂组织和管理。课堂组织和管理至关重要，教师应确保课堂环境秩序井然，学生能够集中精力参与学习。可以通过规划清晰的教学目标、制定明确的课堂规则和激发学生的兴趣来实现。

多媒体资源的使用。教师应灵活运用多媒体资源，展示不同地区和表演风格的末伦，有助于学生更好地理解和感受末伦的表演方式，以扩展学生的视野。

学生参与度的提高。多强调学生的参与、体验，通过亲身体验、学唱等方法，来提高学生的参与度。如通过学用铜铃绣球、学唱环节等活动使学生成为学习的主体，积极参与课堂，提高学习兴趣。

文化探讨的引导。教师应引导学生深入探讨末伦所蕴含的文化信息。通过小组讨论、文化研究和歌词分析，学生可以更深入地理解末伦与壮族文化、历史、价值观的关系。这有助于培养学生跨文化的理解和尊重。

（二）教学方法的探讨

在教学中，不同的教学方法可以帮助学生更好地理解和学习末伦。以下为《壮乡曲艺——走进末伦》一些教学方法的探讨：

示范教学是教授末伦的有效方法之一。教师可以亲自演示末伦的表演方式，其中包括了句式结构、唱调叹唱的示范，同时还加入了唱歌、表演和道具的使用。通过示范，学生可以直观地了解正确的表演技巧和风格。

合作学习可以鼓励学生互相学习和协作。学生可以分组练习唱歌和表演，互相纠正和改进。这有助于培养学生的团队合作和沟通能力。

实践性教育。通过实地考察和交流，学生能够亲身感受末伦的表演，与当地的民间艺人互动。这种实践性教育不仅可以让学生近距离感受末伦的魅力，还可以促进不同文化之间的交流与理解。

（三）教学策略与方法的整合

在教学中，教师综合运用不同的教学策略和方法，更好地满足学生的需求。例如，一堂课可以结合多媒体资源展示、亲身体验和学唱练习，以确保学生既了解末伦的表演方式，又具备实际的表演技巧。整合教学策略和方法能够更全面地培养学生的音乐素养和文化认知。

（四）教学策略与方法的创新

课堂教学也需要不断引入创新元素，以适应现代教育的需求，可以考虑以下创新方向：

利用信息技术与教学融合。如音频录制和数字化演示，来提供更生动和交互式的学习体验。通过在线资源和音频学习平台，学生可以随时随地学习末伦，增加学习的便捷性。

跨学科教学。将壮乡曲艺与其他学科相结合，如历史、地理、文化研究等，可以帮助学生更全面地理解末伦的文化背景。跨学科教学可以提高学生的综合素养，使他们在多领域中获得知识。

多元文化教育。壮乡曲艺教学可以成为多元文化教育的一部分。教师可以鼓励学生学习不同文化之间的相似之处和差异，以培养跨文化的理解和尊重。这有助于促进文化多样性的维护和传承。

三、壮乡曲艺教学设计实践——以《壮乡曲艺——走进末伦》为案例

在教学中，教师不仅仅是知识的传授者，还是文化的传承者。他们应通过灵活的策略和方法，激发学生的兴趣，培养他们的音乐表现能力，并引导他们深入探讨末伦与文化、历史、价值观的关系。同时，创新教育方法和跨学科教学也能够为壮乡曲艺的传承注入新的活力。

根据以上的教学策略与方法研究，进行壮乡曲艺教学设计实践，更好地理解如何有效地传授和传承这一丰富的音乐文化，综合运用不同的策略和方法，使学生能够全面理解壮乡曲艺，培养其音乐素养和文化认知，为未来的音乐教育提供有益的经验 and 启示，以确保壮乡曲艺末伦的独特魅力得以传承和发扬。

（一）课程背景和目标

曲艺教学是高中音乐鉴赏的一部分，旨在让学生了解和欣赏中国民间曲艺。《壮乡曲艺——走进末伦》本课程涉及的目标包括：

让学生感受壮乡曲艺末伦的独特特点和艺术魅力。

培养学生欣赏传统曲艺音乐的美感，感知民间传统艺术之美。

通过学习互动体验，使学生掌握相关道具和唱调风格，方言特点等曲艺特点。

通过学唱特定末伦选段，培养学生的艺术表现能力。

帮助学生了解当下民间传统曲艺末伦口承文化的现状，激发学生对传统文化的保护和传承意识。

(二) 教学方法和策略

- 1. 多媒体教学在课程中的使用。准备多媒体展示，包括音频和视频片段，以展示末伦作品实际演出和传统演唱方式。通过视听材料，学生能够更深入地理解末伦独特风格特点。
- 2. 亲身体验与实践。通过亲身体验，学生能更深入地理解靖西末伦的表演方式。学生可以学习如何使用道具“铜铃绣球”，体验末伦的演唱方式，了解方言特点，掌握传统句式结构“脚腰连环韵”。这种实践性的学习将有助于学生更好地理解和欣赏曲艺表演。

如设计以下的亲身体验与实践环节，以《壮乡曲艺－走进末伦》为案例：

- 学唱环节
- 学习道具、唱调、方言、句式结构

请同学们视谱跟老师学唱壮族末伦上甲调选段，一起体验壮族末伦曲艺音乐风格。

第一遍：师伴奏，生跟唱旋律

第二遍：传统的靖西末伦是口耳相传的口承文化，口承文化是无文字时代以口头语言方式传承的整个精神文化，现在，老师来当民间老艺人，你们就是小小传承人，老艺人口传小传承人，让我们一起体验感受，什么是口承？

第三遍：手持道具含念白完整来一遍。

3. 学唱末伦选段。在课程中，学生学唱靖西末伦作品选段，以体验其曲调风格和演唱方式。这种学唱活动不仅帮助学生培养音乐表现能力，还使他们更深入地了解末伦的音乐元素。

如以表 1 学习活动设计，以《壮乡曲艺－走进末伦》为案例。

表 1

教师活动	学生活动
教学导入	
1. 教师着壮族服装演唱末伦唱段引入－末伦	思考
2. 单元知识回顾曲艺的表演形式导入课题《壮乡曲艺－走进末伦》	单元知识回顾
一、走进广西靖西壮族末伦	
1. 简介广西靖西壮族末伦	学习思考
2. 作品赏析：《绣球传说》选段视频	视频赏析
[学习任务一] 聆听并思考壮族末伦曲艺音乐风格特点？	思考
以壮族末伦上甲调为例，学习体验壮族末伦曲艺音乐风格特点	互动学习体验
道 具：铜铃绣球	完成学习任务一
唱 调：叹唱	
唱段方言：广西靖西本土方言	
句式结构：最具代表性的句式结构“脚腰连环韵”	
二、学唱壮族末伦曲艺音乐	完成学习任务二
1. 体验口耳相传的口承文化，学唱壮族末伦《绣球传说》上甲调选段	互动学唱
2. 学生分小组进行创编练习及成果展示	创编练习
	学习成果展示
三、启发与拓展：壮族末伦的保护与传承	
1. 观看国家级申遗篇《末伦》和“壮族末伦进校园”节选视频，启发学生对我国少数民族传统文化的保护和传承意识；	观看视频
2. 靖西丰富多彩的传统民间音乐。	思考启发
	拓展、聆听
四、课堂小结	
曲艺传承了中国几千年的传统文化，并且传播了人民的生活劳动和道德理念，在感叹祖先留给我们的这份珍贵的音乐文化遗产的同时，让我们共同继承和发扬！	学习
五、课后作业	
1. 按照课堂的学习步骤，视唱壮族末伦下甲调旋律。	
2. 结合教材中的民间曲艺和课上所学内容，简单归纳、总结现代化背景下壮族曲艺末伦的生存和现状？	记录课后作业

4. 互动讨论和分享。鼓励学生参与互动讨论和分享。学生可以分享他们的观点和感受，讨论曲艺的文化意义和传统价值。这种互动有助于学生更深入地思考和理解所学内容。

（三）教学评估

为了评估学生的学习成果，教师可以采用多种方式，包括：

学生的书面作业，要求他们对所学内容进行反思和总结。

如以下的作业设计，以《壮乡曲艺—走进末伦》为案例：

赏析广西靖西壮族末伦《绣球传说》选段视频，聆听并思考壮族末伦曲艺音乐风格特点？

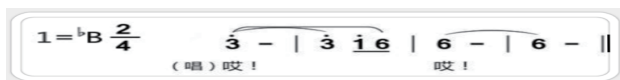
道 具：_____

唱 调：_____

唱段方言：_____

句式结构：_____

1. 学习壮族末伦特有唱调。

2. 跟老师学习桂柳话和靖西方言，念一念说词和唱词，体验壮族末伦方言风格特点，分析壮族末伦最具代表性的传统句式结构特点。

说 词：你们听，彩云峒的肖妮唱起歌来啰！

唱 词：鸟 燕 发 肥 接 时 [春] n ,

圩 单 列 许 [人] n 心 [热] u 。

抛 恩 砣 三 [月] u 咧 [库] u ,

吟 诗 咧 还 [笑] u 还 逗 。

学生的口头表达，例如演唱末伦的选段或分享他们的观点。

小组项目，允许学生合作学习和展示他们的理解。

通过这些评估方法，教师可以了解学生对壮乡曲艺的理解程度，以及他们是否能够运用所学知识。

四、教学的意义与影响

（一）文化传承

壮乡曲艺末伦走进课堂的重要性在于促进中国

传统文化的传承。末伦作为壮族民间曲艺的代表之一，承载了丰富的文化信息，通过课堂将这一文化遗产发展与传承。学生通过学习靖西末伦，了解了壮族文化、历史和价值观，有助于保护和传承这一珍贵的传统文化。

（二）艺术欣赏与表现能力

通过学习壮乡曲艺末伦，培养学生音乐欣赏能力。他们将学会欣赏曲艺的音乐元素，包括节奏、旋律和演唱方式。此外，学生将通过学唱末伦选段培养音乐表现能力，这对他们未来的音乐和表演活动将产生积极的影响。

（三）跨学科教育

壮乡曲艺教育可以促进跨学科教育的发展。学生将不仅学习音乐和表演技能，还将了解与壮族文化相关的历史、地理和语言等方面的知识。这种跨学科的教育有助于培养学生的综合素养和跨领域思维能力。

五、结论

壮族曲艺是中国民间曲艺文化的重要组成部分，具有悠久的历史 and 独特的艺术魅力。通过以《壮乡曲艺—走进末伦》为案例的教学设计，可以有效地传承和弘扬这一文化遗产。采用多媒体资源、亲身体验、学唱末伦选段等教学方法和策略，有助于学生更好地理解和欣赏末伦，同时培养其音乐表现能力和文化传承意识。曲艺教育的意义在于文化传承、艺术欣赏与表现能力的培养，以及跨学科教育的促进。通过这一研究，我们可以更好地理解如何在高中音乐教育中有效地教授和传承中国民间地方曲艺，同时为更广泛的文化教育提供经验和启示。

参考文献：

- [1] 贺金秀. 高中民族音乐教学的意义与策略[J]. 学周刊, 2015 (02) .
- [2] 杜鹏. 解读高中音乐教学如何培养学生的鉴赏能力[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2023 (05) .
- [3] 周容华. 音乐教育中民族音乐文化传承与创新路径探究[J]. 小学教学研究, 2022 (30) .