

器物、图像与声音的三维互文——岭南音乐在师范教育中的知识生产与跨文化建构

卓淳

华南师范大学教育科学学院(汕尾), 中国·广东 广州 516622

摘要: 针对当前师范音乐教育中地方文化传承面临的“去语境化”与“媒介单一化”困境, 本文引入“互文性”理论, 构建“器物-图像-声音”三维互文的研究与实践模型。以潮剧、广东音乐为典型个案, 通过三者的对勘与互证, 激活课堂中的立体文化场域。推动师范生知识建构从“接受既定结论”转向“参与意义生成”, 深化其对地方音乐跨文明交流本质的理解, 为培养其多元文化音乐教学核心素养提供有效路径。

关键词: 互文性; 岭南音乐; 师范教育; 知识生产; 跨文化建构

The Three-Dimensional Intertextuality of Objects, Images and Sounds——Knowledge Production and Cross-Cultural Construction of Lingnan Music in Teacher Education

Zhuo Chun

School of Education (Shanwei), Shantou Branch, South China Normal University, China Guangdong Guangzhou 516622

Abstract: In response to the current predicament of "decontextualization" and "monomedia" in the inheritance of local culture in teacher music education, this paper introduces the theory of "intertextuality" and constructs a research and practice model of "object-image-sound" three-dimensional intertextuality. Taking Chaoju and Guangdong music as typical cases, through the comparison and mutual verification of the three, the three-dimensional cultural field in the classroom is activated. It promotes the transformation of knowledge construction of normal students from "accepting established conclusions" to "participating in meaning generation", deepens their understanding of the essence of cross-cultural communication of local music, and provides an effective path for cultivating their core literacy of multicultural music teaching.

Keywords: Intertextuality; Lingnan music; Teacher education; Knowledge production; Cross-cultural construction

1 问题提出与理论视角

在全球化与本土化交织的当代语境中, 师范教育作为文化传承的“母体”, 如何有效传递地方性音乐知识成为紧迫课题。当前地方音乐传承的核心局限在于媒介单一与语境剥离。乐谱作为抽象符号系统, 无法记录表演中的细微变化与风格韵味; 录音虽忠实记录声音, 却剥离了现场即兴发挥、观演互动与空间氛围。这种模式下, 师范生对岭南音乐的认知多停留在事实性信息层面, 缺乏对文化本质问题的追问能力与探究路径。

这种单一媒介传承模式, 使得师范生对岭南音乐的认知多停留在“《雨打芭蕉》是广东音乐名曲”“潮乐有‘重六’‘轻六’调式”等事实性信息层面, 缺乏对“潮州筝形制为何区别于客家筝”“外销画中乐队组合反映何种城市音乐生活”等文化本质问题的追问能力与探究路径。因此, 本文核心问题是: 如何突破单一媒介传承局限, 构建还原

并激活地方音乐文化立体场域的教学范式, 实现知识生产从静态单向“传递-接受”向动态多维“对话-建构”转变? 本文在于引入“互文性”理论, 构建“器物-图像-声音”三维互文模型。

“互文性”理论自朱莉娅·克里斯蒂娃提出后, 经罗兰·巴特等学者拓展, 已成为人文社会科学领域审视文化意义生产的核心透镜, 其核心观点是“任何文本都是对其他文本的吸收与转化”, 意义在互文网络中动态生成。基于此, 本文将该理论延伸至非文字符号系统, 视“器物”“图像”“声音”为关联紧密的三类“文本”, 共同构成岭南音乐文化意义网络, 构建三维互文分析模型:

1.1 器物文本

指岭南音乐的物理载体与物质文化维度, 包括乐器实物, 包含广东音乐中的二弦、提琴、三弦等、仿制品及其形制、材料、制作工艺等。乐器绝非单纯发声工具, 而是

特定时代科技水平、审美趣味与跨文化交流的物化见证,承载着音乐的“物质性”。

1.2 图像文本

涵盖与岭南音乐相关的视觉材料,如清代广州十三行外销画中的音乐表演场景、老照片、乐谱指法图等。图像以直观性冻结历史瞬间,保留演奏姿势、乐队编制、演出场合等信息,弥补声音文本转瞬即逝的缺憾。

1.3 声音文本

指岭南音乐在时间中的当下呈现,包括现场演奏、传承人口传心授及各类录音制品,是音乐风格、情感与技法的直接体现,是音乐意义与价值的最终实现形式。

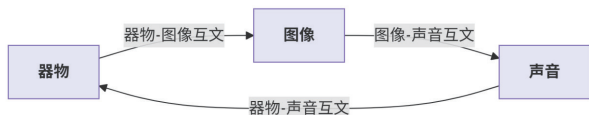

图1

如图一所示,该模型的核心是三者构成相互指涉、印证、生成的“互文网络”:“器物-图像”互文可考证乐器形制流变;“图像-声音”互文能推衍音响效果或解读图像瞬间;“器物-声音”互文可探究乐器形制对音色与演奏法的塑造。最终的“三维循环互证”,能在证据链中发现音乐文化的延续、断裂与创造性转化痕迹,实现动态立体的理解。

2 “三维互文”模型在岭南音乐教学中的实践路径

将“器物-图像-声音”三维互文模型从理论转化为可操作的教学实践,是其核心价值所在。本文选取两类互补性个案:“潮州戏曲音乐”与“广东音乐”,设计六周教学单位,采用“基于设计的研究”范式,结合个案研究法与行动研究,通过“探究日志、小组讨论记录、期末报告及深度访谈”等质性数据评估模型有效性,以“问题链”引导学生思维从描述走向阐释。

2.1 教学个案一:潮州戏曲音乐《苏六娘·花园会》的跨媒介叙事

核心问题:潮州戏曲音乐如何通过唱腔、表演与器物共同讲述爱情故事与人物心境?分三阶段展开:

2.1.1 第一阶段:“器物-图像”互证——视觉符号系统建构

学生分为“器物组”与“图像组”:器物组观察戏服,包括闺门旦袖裙、文生褶子、折扇等道具的材质、色彩、纹样,探究小生折扇竹制扇骨、水墨扇面与书生身份的关联;图像组分析演出剧照与纪录片,关注折扇“开、合、

挥、转”的空间关系及旦角“姜牙手”“小碎步”等身段。通过互证,学生建立视觉符号库:雅致戏服与道具定义闺阁花园的社会空间,精细化妆与身段规训人物身体,预设含蓄内敛的情感表达方式,为解读声音文本奠定基础。

2.1.2 第二阶段:“声音-图像”互释——声情与身情的协同

学生精听精看核心唱段《春风践约到园林》:先剥离图像聆听唱腔,辨识头版慢速的抒情性、轻三六调的明朗色彩及“含咬吞吐”润腔技法;再音画同步进行微格分析,关注拖腔与舒缓身段、紧凑叠句与急切手势的对应关系。引导学生发现姚璇秋的表演之所以被誉为“活六娘”,关键在于实现了“声情”与“身情”的互文——声音起伏驱动身体韵律,身体姿态可视化声音情感,共同塑造“情窦初开、既喜且羞”的少女形象。

2.1.3 第三阶段:“三维循环互证”——情感叙事的文化意蕴

以“苏六娘的折扇”为焦点展开互证:器物-图像维度,折扇的雅致定义了“文雅有礼”的爱情范式;图像-声音维度,唱腔羞涩时扇半遮面,心情愉悦时扇舞与板鼓点协同;声音-器物维度,唱词的“雅”与扇面书画形成文学呼应。学生通过报告论证,潮剧通过器物(扇/服饰)的象征、图像(身段/表情)的程式、声音(唱腔/伴奏)的韵味,构建了儒家礼教下含蓄而热烈的爱情表达范式,理解潮州戏曲音乐之“美”是由多元符号按特定文化语法编织而成的网络。

2.2 教学个案二:广东音乐《赛龙夺锦》的语境重构

核心问题:《赛龙夺锦》的“奋进”之声如何由乐器编制塑造,并在公共空间中被接受强化?分三阶段展开:

2.2.1 第一阶段:“器物-声音”互文——乐器形制与音响特质

学生分为“器物组”与“声音组”:器物组观察“五架头”乐器——二弦、竹制提琴、三弦、月琴、横箫或笛子,明确二弦作为“硬弓”灵魂,其粗硬弓毛与弦线决定了高亢穿透力的音色,而组合整体追求“刚柔尖钝”的音色平衡;声音组对比传统“硬弓”与现代“软弓”,以高胡、扬琴为主的演奏版本,感知“硬弓”版的粗犷豪放与强烈节奏冲击力。结合作曲家何柳堂的创作背景,学生理解乐曲“奋进”特质是作曲家创新精神与“硬弓”乐器性能互文共振的结果。

2.2.2 第二阶段:“图像-声音”互释——场域与社会功能

图像组解读历史图像话语:清代外销画中“八音班”

的乡村仪式表演、民国茶楼卖艺场景、二三十年代唱片封套的“精神音乐”形象，分析空间属性从乡村到城市、编制从“硬弓”到“软弓”的过渡；声音组将不同版本乐曲置于对应场景想象聆听，发现乐曲“奋进”之声与近代珠江三角洲商业社会的集体心态形成深刻互文，既是龙舟竞渡的描摹，更是时代求新求变精神的音响提炼。通过分析早期工尺谱与报纸广告，学生进一步认识到印刷图像与声音共同参与了“奋进”形象的商业包装与大众传播。

2.2.3 第三阶段：“三维循环互证”——文化精神的演化

学生以“《赛龙夺锦》‘奋进’之声的古今演化”为课题，完成互证：器物—声音维度，“硬弓”组合的刚劲音色奠定民间活力基调；图像—声音维度，音响与公共场域相互强化，表达社会转型期集体情绪；结合“硬弓”到“软弓”的演变，推导得出：乐曲“奋进”精神深植于岭南民俗与物质文化，经音乐家提炼创作，随编制现代化与传播商业化被赋予新内涵，最终成为岭南文化奋发向上的标志性音响符号。

2.3 实践反思与模型效能评估

三维互文模型的效能经实践初步验证：其一，知识生产转型，学生产出从“标准答案”变为“文化阐释报告”，知识从“事实陈述”转变为“证据论证”；其二，认知层级深化，实现从“知道是什么”到“理解为什么”再到“探究如何成为”的飞跃；其三，跨文化理解内化，学生通过器物源流、图像场景与声音变迁，实证性认识到岭南音乐是跨文明交流的产物。

3 从知识传递到意义生成：师范生认知的转变与跨文化理解的深化

“器物—图像—声音”三维互文模型在广东音乐教学中的实践，不仅提供了新颖教学方法，更触发了深刻的认知革命，推动师范生从被动文化消费者转变为主动意义建构者，实现对地方音乐文化及多元文化的深层理解。

3.1 知识生产模式的革新：从“接受定论”到“寻找证据”

传统师范音乐教育的“传递—接受”模式，将文化知识包装为“定论”，学生沦为知识容器。三维互文模型将课堂转变为“探究—协商”共同体，知识成为动态建构的暂时性合理解释。

在潮剧教学中，学生对比不同年代演员的表演，探究水袖动作幅度变化的成因，实现对“权威版本”的祛魅；在广东音乐教学中，学生不再被动接受“《赛龙夺锦》节奏有力、旋律昂扬”的标签化定论，而是通过器物、图像、

声音构成的“证据链”推导结论。如学生在研究日志中写道：“《韩龙夺锦》中，其节奏感源于对锣鼓点的模仿，可在早期乐谱中找到依据；昂扬旋律由二弦高亢音色承载，在‘硬弓’组合复原录音中得以证实；音响与公共庆典的结合，在外销画中找到视觉对应。”这种“证据链”思维摆脱了凭感觉下结论的惯性，使学生学会严谨言说，每一次互文对勘都是微型的学术研究演练，产出的知识更具说服力与生命力。

3.2 认知层级的深化：布鲁姆目标分类学下的能力跃升

依据修订版布鲁姆认知目标分类学，学生能力实现三阶跃升：从“记忆”到“理解”，通过戏服、乐器观察，理解视觉符号与编制逻辑的文化指涉；从“应用”到“分析”，将互文性方法应用于新作品，如分析《孔雀开屏》的旋律与高胡音色、园林空间的关联；从“评价”到“创造”，基于互文完整性评价不同版本作品，甚至策划多媒体展演方案，将模型转化为文化阐释与传播能力。

3.3 跨文化理解的内化：从“地方性知识”到“全球性视野”

模型以“润物细无声”的方式构建跨文化认知框架：学生从潮剧乐器与官服样式中，看到中原文化的底层；从广东音乐扬琴的西亚—欧洲渊源、外销画中西洋元素与爵士乐节奏化用中，实证海外文化的影响，认识到岭南音乐“泥沙俱下、咸淡交汇”的混生特质。这种认知使“跨文化”成为研究对象的内在本质，而非外在标签。同时，学生通过场景还原产生文化同理心，通过乐器实践深化情感体会，进而形成批判性立场，反思“非遗”保护中“纯净化”“舞台化”处理对音乐生命力的影响。

3.4 对未来教学能力的迁移：从“学生”到“教师”的角色预备

模型的实践检验在于能否转化为师范生未来的教学能力。在模拟试讲中，接受训练的学生展现出独特教学思路：设计《十面埋伏》欣赏课时，不仅让学生聆听音频，还展示琵琶实物，引导观察“相”与“品”，并结合古战场地图对照乐曲叙事结构；介绍非洲音乐时，寻找非洲鼓形制图与仪式纪录片片段，引导思考音乐、乐器与社会组织的关联。这表明模型不仅传授岭南音乐知识，更赋予学生可迁移的“文化教学元能力”，使其能解构文化意义的多维性，设计探究式教学路径，契合培养未来学生跨文化素养的核心需求。

4 结语

本文运用“互文性”理论，构建“器物-图像-声音”三维互文模型，以潮州戏曲音乐、广东音乐为个案，探索解决师范教育地方音乐文化传承困境的路径，得出以下核心结论：

其一，模型有效推动地方音乐知识生产从静态“传递-接受”范式转向动态“探究-建构”范式，师范生从知识容器转变为文化侦探，知识成为基于证据的暂时性共识；其二，模型系统促进认知能力向高阶跃升，实现布鲁姆目标分类学中的“评价”与“创造”层级，培养可迁移的文化阐释与创造能力；其三，三维互文实践是跨文化理解的深刻通道，学生通过实证体验文化的“混生性”与“层累性”，自然生发出对文化多样性的尊重与同理心。

在理论层面，本文将“互文性”理论转化为艺术教育领域的分析框架，丰富了“艺术媒介间性”研究的中国案例，示范了以“问题”为中心的整合性研究路径。在实践层面，为师范院校课程改革提供了可复制、可评估的教学模式，适用于“地方音乐教学研究”“音乐教学法”等课程，能提升师范生文化素养与教学设计能力，为“非遗”活态传承提供新视角。

本研究存在局限性：教学实施的普适性有待验证，教师跨学科素养的培养需进一步探索，模型对其他地域乐种及世界音乐的适应性需跨文化比较研究检验。未来可开展区域性乃至全国性教学实验，完善师资培训体系，拓展模型的应用边界。

总而言之，“器物-图像-声音”三维互文是认识论的转向，它摒弃对文化的单一本质化理解，拥抱多维复杂的深层音乐文化。在师范教育中践行这一模型，旨在培养一代勇于探寻文化意义、能在全球文明对话中自信讲述中国故事与地方故事的未来教育者，这是时代赋予音乐师范教育的深远使命。

参考文献：

- [1] 乔纳森·麦科勒姆，戴维·G.赫伯特主编、洛秦翻译.《历史音乐人类学的理论与方法》，上海音乐出版社，2025年9月1日.
 - [2] 项阳. 中国音乐民间传承变与不变思考，中国音乐学，2003(4).
 - [3] 巫鸿. 礼仪中的美术，生活·读书·新知三联书店，2005年8月1日.
 - [4] 林淳钧. 潮剧艺术欣赏，汕头大学出版社，1997年9月1日.
 - [5] 黎田，黄家齐. 粤乐，广东人民出版社，2003年1月.
- 课题项目：广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目“基于历代音乐图像的岭南音乐融入师范生音乐课程的教学改革与实践”；广东省哲学社会科学规划项“新质生产力赋能潮剧的现代戏歌转化路径研究”（GD25YYS08）；广东省普通高校特色创新类项目“潮州木雕戏曲音乐图像的跨媒介互文研究”（2025WTSCX012）。