

传承中华优秀传统文化教育实践研究

——合唱《海菜花》排练教学初探

李琪 李颖

昆明市艺术学校 云南 昆明 650000

摘要:在全面推进学校美育浸润行动的大背景下,学校以合唱课堂为阵地,聚焦提升艺术素养与思政成效,结合教学实际严格甄选能充分展现中华优秀传统文化的合唱作品,通过排练积极探索技能与思政相结合的有效途径,引导学生增进对中华民族认同和对历史、文化的了解,担当努力学习、传承与创新中华优秀传统文化的重任,从而落实铸牢中华民族共同体意识、推进民族团结进步的艺术教育。

关键词:中华优秀传统文化;民间音乐;传承创新;课程思政;《海菜花》;中学合唱

引言:

在历史的长河中,中华优秀传统文化犹如一颗璀璨的明珠,穿越千年时光,依然熠熠生辉。它不仅是中华民族的根与魂,更是全人类文明的宝贵财富。传承与发展中华优秀传统文化,不仅是对历史的尊重,更是对未来的责任,中华优秀传统文化博大精深,源远流长,优秀的民间音乐艺术就是其中的一个瑰宝。民间音乐,又称民俗音乐、民间短篇诗歌等,简称民谣、民歌、民乐,它指由广大人民群众在漫长历史过程中,通过口口相传而流传下来的音乐形式和音乐作品。它无论从使用的乐器、演奏的乐谱还是演奏形式,都有着极强的民族性和地域性,与当地的民俗习惯相融合,与当地的民俗活动相结合。我国民间音乐的五大题材包括民间歌曲、民间舞蹈音乐、说唱音乐、戏曲音乐和民间器乐。其中民间歌曲是民间音乐的重要组成部分,通常源于人们的日常生活和劳动,具有鲜明的民族特征和地方色彩。它包括多种体裁,如劳动号子、山歌、小调等。

彝族海菜腔,流行于云南省红河哈尼族彝族自治州的民族传统音乐,国家级非物质文化遗产之一。彝族海菜腔歌唱历史悠久,在形成及发展过程中深受明清时期汉族移民所带来的汉族文化影响。一首完整的海菜腔曲调通常由拘腔、空腔、正七腔及白话腔等部分组成,结构复杂,篇幅宏大,是一种由多乐段组合,集独唱、对唱、领唱、齐唱、合唱等形式于一体的大型声乐套曲。彝族海菜腔代表性曲目有《金鸟银鸟飞起来》《石屏橄榄菜》等。2006年5月20日,彝族海菜腔经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

一、合唱教学应甄选展现中华优秀传统文化的作品

在琳琅满目的中学生合唱作品中,学校应立足推进美育浸润行动,聚焦提升艺术素养与思政成效,合唱课中除了甄选历经岁月沉淀、具有极高的艺术价值的经典曲目外,还应汲取了云南独有的民族优秀的音乐精髓,通过对云南少数民族合唱作品的教学,让学生深刻感受各少数民族独特的艺术形式、生命活力和文化魅力。如音乐作品《海菜花》,由云南红河州彝族海菜腔改编而来,用彝语演唱,展现了清澈的湖泊水面上开出纯白的海菜花,住在湖边上的人家、划着小船,边摘海菜边唱海菜腔的悠然自得的生活景象。我们力求通过老师们精心地编排,耐心地训练,让同学们受到美妙民族音乐的熏陶并能够精准演绎,用和谐之美、天籁之音传唱,领悟民族优秀传统文化中的深刻内涵与情感力量,以传承中华优秀传统文化。

二、合唱教学应深入挖掘音乐作品的思政价值

合唱团执排教师在教学过程中,要以课堂教学为阵地,以课程思政为渠道,深入挖掘合唱作品中的思政价值,努力突破传统的专业老师只讲专业技能,不进行思想教育的理念,把课程思政能力转化为自己的责任与担当,积极提高“课程思政”的育人能力,促进专业技能转化为学生的核心素养。作品《海菜花》的教授,通过合唱团三位执排教师的精心备课,按照教学计划分五个课时完成教授,从感知非遗海菜腔的音乐风格到《海菜花》的赏析与核心素养,从民族调式的认识到《海菜花》和声、曲式分析,从分声部视唱到完整精准的风格呈现,学生在合唱课上学习到的不仅是一首作品,一项演唱技能,更是一种民族文化,一种民族精神。

(一)第一课时:音乐赏析—认识海菜腔与作品《海菜花》。

要让中学生用音色准确的诠释和表达作品《海菜花》,首先要对它的原型彝族海菜腔进行深刻的认识和了解。海菜腔是流行于云南红河地区(建水、石屏一带)

的一种原生态民族民间音乐，又称为“石屏腔”，是滇南四大腔之首。

其次，介绍海菜腔挖掘、保护与传承的先驱——田丰（1933-2001），一位把少数民族地区当成家乡、把原生态音乐当成创作灵魂的作曲家。20世纪90年代，中国正经历着打开国门、学习西方文化的热潮，在许多作曲家选择出国进修的时候，田丰却离开北京，一头扎进了云南山林乡野，扎进了丰富的云南少数民族文化。1993年，田丰在云南创办了我国第一个以传习民族文化、保护非物质文化遗产为目的的民办机构——云南民族文化传习馆，著名海菜腔传承人李怀秀，就是田丰招来传习所的学员。后期，在老师田丰身患重病住院治疗期间，传习馆年龄最小的李怀秀接过接力棒，在云南玉溪水松纸厂厂长何金星的帮助下面向全省招收新生，弟弟李怀福就是她的第一批学员，尽管条件艰苦，李怀秀和传习馆的学员们却依旧坚持了下来。李怀秀说：“我有责任学习和传承民族文化。”

第三，介绍海菜腔的传承人李怀秀、李怀福的传习之路。2006年，在中央电视台第十二届青年歌手电视大奖赛上，李怀秀、李怀福以一曲彝族海菜腔《金鸟银鸟飞起来》荣获原生态唱法金奖。在颁奖典礼上，组委会对于他们获得金奖的评语是“在本届大奖赛以前，原生态的概念，通常用在远离我们现代生活环境及人类历史生存的书面文化范畴内，2006年初夏，当原生态的演唱形式带着从广袤博大的乡村、山寨代代传承的天籁歌声汇聚到中央电视台的舞台上，他们的演唱已经超越了原有音乐文化的界定，成了荧屏前观众最热门的话题。最终赢得了原生态金奖的是来自中国歌舞之乡云南省的一对彝族姐弟，让我们记住他们的名字，李怀秀、李怀福！”至此之后，在李怀秀、李怀福的带领下，传习所的学员们多次出访美国、法国、日本、韩国、越南、新加坡、瑞士等四十多个国家进行文化交流演出，将红河州石屏屏龙湖畔悠扬的原生态民歌，唱响在世界的舞台上。

第四，介绍海菜腔的传承和创新。《海菜花》由国家一级作曲家万里把海菜腔改编创作而来，以海菜腔的特殊唱法和核心旋律为动机，专为童声合唱与原生态独特唱法融合而创作。它的出现，实现了国内与国际相结合、童声和民间相结合、传统与现代相结合。万里在创作时说到：“它不仅仅是合唱，它更是一种形象、一种故事的塑造。像人们听到内蒙古的长调就能感受到大草原的辽阔一样，《海菜花》希望塑造的就是云南美好的环境与和谐的生态。如果从儿童歌曲开始就注意强化

云南特点，那么民族民间的音乐就不会断根，就能传承下去。”更重要的是，这种创新大胆的创作尝试，以及被广大莘莘学子在校园传唱，是对民族民间音乐具体的保护和传承，也是对少年儿童全面艺术审美的一种引导，这也是学校合唱团选择教授这首曲目的初心。

第五，阐述作品《海菜花》的思政价值。在介绍了海菜腔的音乐特点和如何从山野登上舞台，获得艺术界的认可之后，合唱团执排教师开始带领学生学习合唱作品《海菜花》。何为海菜花？它又要向听者传递什么情感？在认识了作曲家万里和创作动机之后，向学生讲解作品本身的核心素养。海菜花是一种水生植物，对水质环境要求很高，只有在及其干净的湖水里才会生长。合唱《海菜花》描述了在清澈见底的湖面上，飘满白色的小花，住在湖边上的人家，划着小船，边摘海菜，边唱海菜腔，微风拂面，他们用歌声赞美着青山绿水、蓝天白云，赞美着自己的家乡和幸福的生活，体现云南保护生态、爱护环境、人与自然是和谐共生，用歌声向人们宣讲云南生态环境保护的成果，倡导人们树立绿色、环保、可持续发展的理念。

（二）第二、三课时：音乐素养——民族五声调式的认识与《海菜花》中和声、曲式分析与旋律视唱。

在深刻了解和认识了非遗海菜腔音乐特点、保护与传承，掌握了合唱《海菜花》的核心素养之后，就进入音乐素养课。音乐素养由合唱团钢琴伴奏老师传授有关乐理、和声、曲式、视唱、练耳等音乐知识，发展学生音乐认知、音乐表现和音乐审美能力。首先，教授民族五声调式（宫、商、角、徵、羽）并听辨不同的音乐片段进行辨析，分析作品《海菜花》的复调形式，其次，在视唱部分通过单声部、二声部以及民族调式作品的学习与视唱，积累音乐语言，提高理论素养。最后，带领合唱团学生根据自己的声部进行旋律视唱，在训练过程中培养学生倾听自己声音，运用内心听觉，不断检查和调整自己的音准与节奏，这不仅对全面提高学生的音乐素养具有重要作用，而且为之后的作品合排打牢了音乐基础。

（三）第四、五课时：合唱排练——民族风格把握与演唱训练。

在学生已具备《海菜花》的音乐素养和演唱基础的前提下，进行多声部慢练合排，并同步讲解音乐风格与民族音色、音乐线条的连贯与流动、海菜腔特有的真假声转换、传统合唱音色与民族风格音色切换处理，音乐张力与表现力等演唱技巧，提升学生的演唱技能和对音乐的感知力、表达力，体会彝族“海菜腔”的艺术魅

力。同时在排练过程中贯穿文化自信教育与民族团结进步教育，让中华少数民族优秀传统文化在青少年群体中得到传承与发扬。

每一首合唱作品的教授，都是通过以上音乐赏析、音乐素养、合唱排练一整套完整的教学体系进行的。整个过程教师团队实施全员、全方位、全过程“三全”育人，以心育心、以德育德、以人格育人格，帮助学生树立正确的人生观、价值观，在教师的专业指导下，学生政治思想、音乐素养、演唱水平都得到了大幅提升，增进了对中华民族的认同和对历史、文化的了解，同时为大型少儿合唱舞台剧《山林童话》的成功演出奠基。

三、合唱教学应注重传承中华优秀传统文化教育实践活动

学校合唱团通过系统、扎实、专业的训练，综合素质得到了极大的提升，曾多次代表云南省将云南优秀的民族合唱作品带到了世界、国家、省市级的舞台之上。由合唱团担任主要演员的大型少儿合唱舞台剧《山林童话》，至今已在云南省大剧院、普洱市大剧院、红河

州大剧院、昆明会堂、昆明青少年活动中心等地公演共27场，还曾多次登上COP15开幕式、2024年中国-南亚博览会开幕式、2023年“一带一路”音乐联盟大会闭幕式等国际舞台，向世界展示中国青少年的精神风采和云南少数民族的音乐文化，并受邀参加了中国新闻社《民歌大观》栏目录制、2024年全国文艺工作者培训开幕式，两次受邀参加省委宣传部《张桂梅思政大讲堂》录制、参加了首届云南省生态文明教育研讨会、云南省第一届冬季运动会开幕式、2024年云南省迎新茶话会、首届云南省青少年学生读书行动成果展演颁奖活动等。值得一提的是，2024年6月，学校邀请彝族海菜腔非遗传承人李怀秀、李怀福及非遗传习所成员到校开展了精彩的“非遗进校园”活动，合唱团同学与李怀秀老师同台演唱了歌曲《海菜谣》，再一次近距离感受到了中华民族传统文化的魅力，这不仅是原生态和童声合唱的创新融合，更是优秀民族传统文化的继承和发扬，让学生在实践中提升专业技能、丰富舞台经验的同时，受到了积极传承中华优秀传统文化的思想政治教育。

结束语：

中华优秀传统文化的传承具有重要意义，合唱团作为校园精神文明建设的一个重要组成部分，要充分发挥合唱艺术的育人功能，加强合唱艺术教育在学校的示范作用，落实立德树人根本任务，在“润物细无声”中融入理想信念和精神指引。在中学合唱教学执排过程

中，我们应该学习好、发扬好具有云南特色的优秀民族传统文化的民族民间音乐、非遗艺术，让本土的、民间的优秀文化代代相传，生生不息。

参考文献：

[1] 田青《中国人的音乐》2022