

2018 年度广东省高职教育教学改革项目

非物质文化遗产在高职院校传承路径的研究与实践——
以三灶民歌进校园为例

研究报告

珠海艺术职业学院

蔡立艳

《非物质文化遗产在高职院校传承路径的研究与实践--以珠海三灶民歌进校园为例》是2018年获准立项的广东省教育厅高职教育教学改革项目。自立项以来,在项目组成员的共同努力下,取得了显著的成果,圆满完成了预期的研究任务,实现了预期目标。

一、项目研究背景、价值和意义

(一) 项目研究背景:

1. 随着珠海工业化和城市化的推进,三灶原有的渔农经济逐步消失,会唱三灶民歌的人已年迈衰老,人数锐减。三灶民歌濒临消亡,亟待抢救和保护。据调查,如今会唱三灶民歌的人也不断减少,60岁以下的几乎无人会唱。如今在金湾区,真正能唱出三五首三灶民歌的人,仅约25人。三灶民歌正处于人才断层阶段和"生态型"传承状态,没有专门的组织和机构对三灶民歌的历史变迁及如何有效传承进行研究。

2. 音乐传承保护有三种形态:"展示型"传承、"教育型"传承、"生态型"传承。珠海艺术职业学院珠海艺术职业学院位于珠海市金湾区,音乐舞蹈学院作为珠海艺术职业学院的二级学院开设有音乐表演和歌舞表演等专业,下设教师歌舞团、民乐团、流行乐团、管选乐团、合唱团、音乐研究所、大师工作室等全院师生组成的各个艺术团体及研究机构。其中音乐研究所包含教授1人,博士(副教授)2人,博士在读1人,硕士(副教授)1人,硕士(讲师)1人,作曲理论专业1人,分别教授项目相关的教学内容:传统乐理、民族民间音乐概论、民族音乐学、音乐美学,有较强的理论研究优势。音乐研究所成员学历职称高、科研能力强,以及丰富的学缘结构,在音乐类非物质文化的抢救、传承和保护等项事业中,有较为充分的研究、传习、推广、创新和人文教育等条件和优势。对推动全院艺术素质教育有着广泛的实践平台和基地。

(二) 价值和意义:

1. 项目缘起

文化传承是高校的四大职能之一,非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。是中华民族智慧与文明的结晶,是连结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。保护非物质文化遗产不仅仅是传承人的责任,更是整个社会、整个民族的历史责任。高校是国家育人的摇篮,对非物质文化遗产保护和传承具有重要的社会责任,高校可以利用资源和教育传承的优

势，明确保护的原则、手段与途径，积极发挥保护和传承非遗文化的桥梁作用，让高校教学和科研平台成为本土非遗文化得以发展传承的重要基地。2011年颁布的《中华人民共和国非物质文化遗产法》第四章、第三十四条提出：“学校应当按照国务院教育主管部门的规定，开展相关的非物质文化遗产教育”。教育部部长陈宝生谈到非遗进校园时特别提到：教材体系建设、拓展校园文化这二方面工作的重要性。基于此，本项目拟通过将珠海三灶民歌引进珠海艺术职业学院艺术素质教育的可行性研究，尝试为三灶民歌当代传承寻找新的途径，为如何通过高职院校艺术教育传承发展非遗文化寻找可行性的方法和建议。既延续了三灶民歌这一古老文化传统，又为当下高职艺术教育拓宽了知识框架，具有崭新的里程碑意义。

2. 学术价值

(1) 新理论：高职院校本身对文化有着天然的吸引力，在非遗项目的保护与传承中，高校有着宽广的发挥空间，而在这一点上，地方高职院校的作用发挥尤其值得期待。珠海艺术职业学院作为珠海本土的高等艺术职业院校，一直以服务地方为宗旨，下属二级分院音乐舞蹈学院也一直致力于珠海民族民间音乐的发展，以弘扬民族文化为己任，利用学校地处金湾区的地理优势，采用民间采风、调研、与民间歌手座谈、将传承人请进校园、创编校本教材、将珠海三灶民歌引入音乐舞蹈学院音乐表演专业选修课和全校公共选修课等实践课堂、以主题音乐会的形式广泛传唱传播等多种路径对珠海三灶民歌进行研究、抢救、保护、继承和发展。对非物质文化遗产创新发展与传播的路径研究具有一定的引领和代表性意义。非物质文化遗产三灶民歌的校园保护与传承既注重了硬性的外在保护效果，对三灶民歌传统性的修复与物质维护，又能够充分利用现代高职院校科学系统的知识体系、特色课程，充分发挥三灶民歌软性的内在文化传播与引导效用。

(2) 新资料：深度挖掘珠海三灶民歌这一承载了三灶地区人文精神的音乐艺术形式，对广东南粤民歌的多元化、多样性提供了素材，有利于广东地区民族民间音乐文化的创造、延续与传承。珠海三灶民歌校本教材的创编为珠海艺术职业学院艺术素质教育扩展了知识框架。

(3) 新方法：珠海三灶民歌的演唱风格定位为真声唱法，在音域的扩展、音色的多彩方面，如何运用科学的发声方法提升珠海三灶民歌自然声线演唱的艺术效

果，是本项目通过课堂实践总结出的新方法。

3. 社会价值，珠海三灶民歌的创新发展与传播如果只依靠老艺人口述传承的方式，无法实现这一非遗项目更广泛的推广传播。将民间传播和官方传播相互补充，将非遗保护与传承融入群众文化需求，实现文化全民共享，传播到港澳及海外地区，增加人民群众的幸福感和获得感，提升中华民族千年文化的凝聚力，具有促进社会和谐进步的深远意义。

4. 项目意义

(1) 在原生态环境的逐渐恶化、民间艺术生态基因的弱化、传承人的老化与贫困化以及社会保护意识的淡化等因素的共同作用下，有着辉煌历史的非物质文化遗产——三灶民歌，面临着相当艰难的生存和发展困境。为了有效地保护并传承这一非物质文化遗产，珠海艺术职业学院能够充分利用自身人文优势、科研优势、课程优势以及文化辐射力，凝聚各方力量，积极探索非物质文化遗产的保护和传承途径，为三灶民歌的传承发展作出积极努力有重要的现实意义。

(2) 高校本身对文化有着天然的吸力，在非遗项目的保护与传承中，高校有着宽广的发挥空间。而在这一点上，地方高职院校的作用发挥尤其值得期待。珠海艺术职业学院作为珠海本土的高等艺术职业院校，一直以服务地方为宗旨，音乐舞蹈学院也一直致力于珠海民族民间音乐的发展，以弘扬民族文化为己任，利用学校地处金湾区的地理优势，采用民间采风、调研、与民间歌手座谈、将三灶民歌引入音乐舞蹈学院实践课堂等多种形式对三灶民歌进行研究、抢救、保护、继承和发展。对非遗进校园的可行性研究具有一定的引领和代表性意义。

(3) 实践意义

观照当下非物质文化遗产创新发展与传播的研究与实践，本项目提供了非遗校园传承可操作性的对策性建议。广东地区当前非遗进校园的研究，仅停留在可行性研究、理论逻辑方面，本项目将创新发展与传播非物质文化遗产的实施路径进行探索与实践，不仅构画出非遗进校园的途径，且具有切实可行的操作框架，为广东地区高职院校校园传承非遗的路径和发展提供启示。

二、 项目研究内容及方法

(一) 项目研究的主要内容

1. 实地采风、对接传承人：深度挖掘三灶民歌文化起源、历史背景、风格特点，确立三灶民歌与新民歌演唱技巧的共同性与差异性：在运用呼吸方面、在运

用嗓音上、在运用共鸣腔方面，创新民族声乐演唱理论，建立推广传唱的基础。

2. 依托金湾区政府的资金扶持，建立“三灶民歌传承基地”、三灶民歌工作室，购置作曲设备：电脑、监听音响、声卡、MIDI 键盘、作曲工作台，为三灶民歌创编、研究提供硬件保障。

3. 邀请三灶民歌珠海市级传承人蔡柳森、三灶鹤歌传承人汤福文进课堂，与学院教师共同制定教学计划、教学进度，共同开发新课程，向学院老师及三灶民歌研学班青年学生教唱三灶民歌。在音乐舞蹈学院开设《三灶民歌》选修课和全校公选课。

4. 创编校本教材《三灶民歌》：在教材内容的选编上，既保留采风过程中收录的原汁原味的作品，又融入依据三灶民歌创作的新作品，在旋律创作方面：丰富节奏变化，巧妙的运用节奏与节拍的变化造成重音移位，使作品节奏丰富多彩；改变调式调性，使严格的固定与即兴的不确定相互交叉，互为参照，使音乐充满“自由”与“确定”流动性的对比。

5. 拍摄三灶民歌视频网络宣传片。三灶民歌的校外传播可借助多媒体制作、网络宣传、参加公益演出等手段，校内宣传可运用年轻人喜闻乐道的“快闪”等形式，演绎三灶民歌中独特的一个种类：鹤歌，创造出独具一格的非遗校园传播形式。

6. 依据项目研究过程中产生的实际资料，整理汇编，撰写论文和研究报告。

（二）项目研究的主要方法

1. 文献梳理法。通过查阅史料、县志和相关文献，图文及音响资料的搜集，口述史资料的采集，了解前人研究的基础，厘清三灶民歌的历史、现存状况，取得的研究成果，运用音乐理论、音乐美学等学科知识来分析三灶民歌的文化艺术价值。

2. 实地调查法。通过走访金湾区文体旅游局、三灶民歌传承人以及三灶镇老年社区活动中心、三灶民歌队，考察三灶民歌演出、活动进展情况，为三灶民歌的课堂教学及作品创作积累广泛的素材。

3. 对比分析法。依据前期阶段三灶民歌的研究挖掘，总结归纳的三灶民歌二种分类（一种为4类，一种为6类），提炼三灶民歌词曲特点，推敲跨界创作三灶民歌的思路。

三、项目实施成效与创新点

(一) 项目实施成效：

校内传播：

在珠海艺术学院每年一度的“同一个梦想”艺术展演中，将三灶民歌以独唱、对唱、表演唱等形式向全院推广。

校外传播：

1、2019年4月26日三灶民歌《对歌·猜物》首登北山世界音乐节，民歌唱响非遗活力。

2、2019年6月6日三灶民歌《心忆你》参加由珠海市金湾区文化广电旅游体育局举办庆端午民俗活动文艺汇演。

3、2019年6月7日三灶民歌《对歌·猜物》参加淇澳岛庆祝端午民族活动，群众反响热烈。

4、2019年9月13日三灶民歌《心忆你》参加由珠海市金湾区文化广电旅游体育局举办庆中秋民俗活动文艺汇演

5、2019年10月18日三灶民歌《心忆你》参加珠海市“琴澳共此时·音乐嘉年华”音乐会。

6、2019年11月25日参加由中共珠海市委宣传部举办的“第37届滨海之声音乐会”暨第五届群众音乐舞蹈花会三灶民歌《哭翻后阿妈》荣获金奖，《心忆你》荣获银奖，《对歌·猜物》荣获铜奖

7、2019年11月29日三灶民歌《哭翻后阿妈》被评为被评为2019年珠海市广场文艺汇演优秀节目

8、2019年11月29日三灶民歌《对歌·猜物》代表珠海市金湾区文化广电旅游局参加“第四届中国国际复合材料科技大会”晚会演出

9、2019年11月30日三灶民歌《心忆你》参加2019年珠海·怒江东西部扶贫协作名特优农副产品展销会开幕式

(二) 创新点：

1. 探索新型声乐教学方法

突破原生态传统民歌的演唱方法，运用新民歌深气息、高位置、充分打开腔体全身歌唱的方法演绎三灶民歌，探索发掘新音色与演唱风格，将说唱、哼唱、

民族唱法、流行唱法并用，采用科学的发声方法提升三灶民歌自然声线演唱的艺术效果。

2. 拓展三灶民歌的研究范围，创编跨界新元素三灶民歌，拓宽音乐舞蹈学院音乐表演专业的课程内容。三灶民歌的研究，一直局限于地方文化馆等基层单位的民歌采集工作，作品仅限于听音记谱，保留原生态，本项目对三灶民歌的演唱形式、伴奏种类、服装道具等方面尝试改进创新。

演唱方法的混搭：流行唱法与民族唱法；

演唱音色的跨界：传统原生态音色与新民歌音色；

伴奏形式的混搭：现代流行乐器与古典民族乐器。

对三灶民歌传统性的修复与物质维护，既能够充分利用现代高职院校科学系统的知识体系、特色课程，又能够充分发挥三灶民歌软性的内在文化传播与引导效用。

3. 挖掘三灶民歌的原始元素，扩大受众范围

三灶民歌用白话方言，刻画了三灶地区人民农忙闲时的精彩瞬间，歌词大都蕴含了海岛人民智慧乐观的性格，也不排除一些鄙陋之作，以及由当时的风土人情衍生出的婚丧嫁娶时演唱的作品，诚然这些因不符合当下青年人的审美观而桎梏了三灶民歌的广泛传唱。将三灶民歌列入学校公共艺术素质教育框架中，在选择定位作品时，既保留了三灶民歌原汁原味的旋律特征，又能以青年人喜闻乐见的音乐形式出现，如创作出了三首跨界新元素三灶民歌，在学校教学成果汇报演出中非遗成果汇报板块中，推出三首作品，由项目组成员段子格老师，根据三灶民歌改编的三首作品：女生独唱《哭番后阿妈》。男女小组对唱《对歌·猜物》。男女对唱《心忆你》。张云龙老师改编的《唱新娘》。

4. 通过非遗的校园传承传播爱国主义教育，提升学生民族自豪感

当下的中国教育只重视学生“才华”的培养，而忽略了中华传统教育中在“德”的基础上进行人文和人才的教育。造成了当代青年人只具备优秀的才华，而缺失了优秀人格的培养。青年一代缺失了人格，就很难树立爱国主义情怀。正确的爱国主义教育可以非遗文化的校园传承为渠道，将蕴含着中华传统文化、本土实实在在的艺术瑰宝展示给学生，呼唤青年学生的使命感与民族自豪感，并且让学生

成为媒介，再将三灶民歌艺术传递到海外，在教学层面，三灶民歌的挖掘整理，既丰富了艺术素质教育的知识内容，也为广东音乐中的南粤民歌增添了一支新旋律。

四、项目成果推广与社会效益

（一）成果推广：

非遗项目“三灶民歌”珠海艺术职业学院传承与实践确定了非遗进校园的切实可行性路径。通过传承三灶民歌，加强珠海艺术职业学院与珠海中小学、与社会的交流。珠海艺术职业学院计划联动金湾区第一小学、三灶中心小学开展第二课堂活动，将主要教授、宣传、传承三灶民歌，开展传承项目的中华优秀传统文化普及教育活动，逐渐扩大覆盖面和受益面，以珠海艺术学院为试点的理论与实践为在珠海乃至省内中小学和中高职院校中推广中华优秀文化非遗项目提供理论基础和实践经验。

（二）社会效益：

将民间传播和官方传播相互补充，将非遗保护与传承以高职院校做为平台，后逐渐融入群众文化需求，实现文化全民共享，增加人民群众的幸福感和提升中华民族千年文化的凝聚力，伴随影响力的扩大，再逐步传播至港澳及海外地区，通过与家乡文化的共通共融，紧密团结海外华人，具有促进社会和谐进步的深远意义。珠海艺术职业学院三灶民歌队屡次以民俗艺术巡游、公益演出等形式联合金湾区文化馆向社会推广三灶民歌，受众人群为金湾区市民。

五、项目研究取得的主要成果目录

（一）论文：2020年10月发表在《中国文艺家》杂志上《非物质文化遗产——三灶民歌的创新发展与传承》

（二）社会服务：2019年4月三灶民歌作为开篇作品唱响参加第九届北山世界音乐节，2019年5月参加淇澳岛端午节民间巡游演出。

（三）珠海艺术职业学院三灶民歌公选课

（四）创编三首跨界新元素三灶民歌：女生独唱《哭番后阿妈》。男女小组对唱《对歌·猜物》。男女对唱《心忆你》。

（1）落成珠海艺术职业学院“三灶民歌传承基地”，含三灶民歌工作室、

三灶民歌实训室。

(2) 编写完成校本教材“三灶民歌”。拓展音乐表演专业一年级专业理论基础课《民歌鉴赏》教材范围(南粤民歌部分)。用于二年级选修课《三灶民歌》教材。用于珠海艺术职业学院公共选修课课程《三灶民歌》教材。

(3) 以三灶民歌进课堂的形式将三灶民歌与学院音乐表演专业教学活动有效结合起来,运用科学的训练方法,培养声乐方向学生跨界演唱的能力。

(4) 在珠海艺术学院每年一度的“同一个梦想”艺术展演中,将三灶民歌以独唱、合唱、对唱、重唱、表演唱、民乐演奏等形式向全院推广。将最原汁原味的三灶民歌与电视传媒、现代舞台表现形式相结合,以老、中、青结合,草根民歌手与专业表演艺术家合作的方式,呈现一场主题音乐会。

(5) 发表与三灶民歌相关论文一篇。

(6) 研究报告一份。

六、尚待进一步研究的问题

(一) 珠海三灶民歌的民间传承方式、传承关系多呈现为家族式、师徒式或村落族群式,这种传承关系对保持该艺术品种的地域特质、原生形态具有先天优势,但传承面狭窄、择优性(代表性)受限,而高校校园传承的传承方式及受众群体与传统的传承方式如何融合,以期能够达到更好的效果,是未来需要思考和探索的问题。

(二) 如果一味求升普及率,而改变千百年来形成的传统艺术形式,就无法阐述这一瑰宝不可替代的艺术价值,故在未来的研究工作中,普及方式是需要进一步探究的课题,如前期培养兴趣,文化铺垫、介入,拓宽后期推广方式。

结束语

本项目在研究课程中,促进了音乐舞蹈学院的声乐教学改革,增添了珠海艺术职业学院艺术素质教育的知识内容,在社会服务中,积极配合当地政府,提升当地人民的生活幸福感,为社会的和谐团结做出贡献。并为其他高职院校公共艺术素质教育融入非遗传承的研究提供了素材和经验。

项目组

二零一九年九月三十日