

中华优秀传统文化融入高校音乐学专业实践课程体系构建研究——以交响大合唱《李白》的创演实践为例

王成洪

绵阳师范学院音乐与舞蹈学院, 中国·四川 绵阳 621000

摘要: 中华优秀传统文化融入高校音乐学专业实践课程体系, 面临课程离散、教材单一、活动碎片的三重困境。本研究以交响大合唱《李白》的创演实践为案例, 探索传统文化融入实践课程体系的路径。原创大型作品可以成为驱动实践课程体系构建的有效支点, 课程群联动、教材共建、实践贯通三条路径构成了完整的融入路向, 课内实践、课外展演、社会辐射三级平台则提供了可操作的实施框架。以作品为纽带联动课程群, 以创演为链条贯通育人环节, 是传统文化融入高校音乐教育的可行路径。

关键词: 中华优秀传统文化; 音乐学专业; 实践课程体系; 创造性转化; 交响大合唱《李白》

Research on the Integration of Traditional Chinese Culture into the Practical Curriculum System of University Music Education Majors — A Case Study of the Symphonic Cantata "Li Bai"

Wang Chenghong

Mianyang Teachers' College, School of Music and Dance, China Sichuan Mianyang 621000

Abstract: The integration of traditional Chinese culture into the practical curriculum system of university music education majors faces three dilemmas: curriculum fragmentation, singular materials, and scattered activities. This study takes the practice of the symphonic cantata "Li Bai" as a case to explore integration pathways. An original large-scale work can drive the construction of the practical curriculum system. Three pathways—curriculum integration, material sharing, and practice articulation—form a comprehensive integration approach. A three-tier platform—in-class, extracurricular, and social—provides an actionable framework. Using a musical work as a bridge to connect courses and a performance chain to articulate the educational process offers a feasible pathway for integrating traditional culture into university music education.

Keywords: Traditional Chinese culture; Music education major; Practical curriculum system; Creative transformation; Symphonic cantata "Li Bai"

0 引言

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 是新时代文化建设的核心命题。2017 年, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》, 明确指出要“把中华优秀传统文化贯穿于艺术教育、社会实践教育各环节”^[1]。高校作为文化传承创新的高地, 肩负着将传统文化转化为育人资源的重要使命。

然而, 审视当前普通高校音乐学专业实践课程体系的建设现状, 不难发现其存在三重结构性困境。其一, 课程结构离散化。各门实践课程缺乏横向联动, 内容在各课程中孤立呈现。其二, 教材建设单一化。现有教材多指向单一课程, 缺乏跨课程的融通性, 且以理论教材

为主, 实践性不足。其三, 实践活动碎片化。课内活动形式单一, 课外活动缺乏系统规划, 社会层面的成果展示与传播严重不足。三重困境的根源在于“体系化思维”的缺失, 实践课程被定位为课堂教学的附属品, 缺乏从育人高度进行的顶层设计与系统规划。破解这一困局, 需要寻找一个能够凝聚课程、统整资源、贯通实践的核心载体。交响大合唱《李白》的创演实践, 正是对中华优秀传统文化融入高校音乐学专业实践课程体系的路径探索。作品选择四川首批历史名人李白为对象, 以“集诗成剧、和诗以歌”的方式对李白诗歌进行创造性转化和创新性发展。作为一部兼具文化价值、教育价值与实践价值的原创大型作品, 《李白》天然具备三重功能指向: 指向课程群联动——作品的多形态特征可满足多门课程的教学需

求；指向教材共建——作品的多维度资源可支撑融通性教材开发；指向实践贯通——作品的多层级呈现可串联从课堂到社会的完整实践链条。这些特征使其成为探索传统文化融入实践课程体系路径的理想案例。

本文以交响大合唱《李白》的创演实践为案例，通过创作、教学、展演的完整实践，探讨传统文化融入音乐学专业实践课程体系的实践路径。

1 传统文化融入音乐学专业实践课程体系的三重困境

中华优秀传统文化在高校音乐学专业中的传承，既需要高质量的课堂教学，更需要系统化的实践课程体系作为支撑。然而，当前实践课程体系建设面临“融而不合、散而不聚”的问题，具体表现为课程结构的离散化、教材建设的单一化、实践活动的碎片化。

1.1 课程结构的离散化困境

课程的横向整合能力是实践课程体系育人效能的关键指标。音乐学专业的各门实践课程在实际教学中缺乏横向联动。以传统文化融入为例，《声乐》《钢琴》《合唱与指挥》等课程虽各自融入民歌、传统作品、古诗词等元素，但在选题、进度、目标上缺乏统整与呼应。学生不同课程中获得的体验是碎片化的，课程群的协同育人效应无从发挥。

1.2 教材建设的单一化困境

教材的单科指向特征，使传统文化融入陷入“各自为教”的困境。当前相关音乐教材主要有两种形态：一是理论类教材，如《中国传统音乐概论》《民族民间音乐》等，侧重知识讲授；二是单一课程的演奏演唱教材，如《中国钢琴作品选》《古诗词艺术歌曲集》等，服务于特定技能训练。两种形态的共同问题是同一传统文化素材在不同课程中被分别处理，缺乏跨课程的关联设计。

1.3 实践活动的碎片化困境

实践活动的碎片化，使育人链条在课内与课外、校园与社会之间发生断裂。实践活动是检验育人成效的重要场域，然而当前实践活动的开展存在明显的碎片化特征。课内层面，实践活动多以期末汇报、随堂回课等形式出现，如《声乐》课的学期末演唱考核、《钢琴》课的随堂回课，偏重考核功能而非育人功能。课外层面，如民族民间音乐周、班级合唱比赛等活动虽每年定期举办，但参与学生不多，与日常课程教学也缺乏有机衔接。社会层面，实践活动多封闭在校园内部，鲜有走出校门的社会公演，未能形成高校与社会的良性互动。

三重困境的深层根源在于体系化思维的缺失。破解这一困局，需要从碎片化走向体系化，以系统思维重构实践课程体系。一部具有集成性的原创大型作品，可以成为撬动这一转换的支点。交响大合唱《李白》的创演实践，正是对上述困境的回应，其核心价值在于探索了传统文化融入音乐学专业实践课程体系有效路径。

2 传统文化融入音乐学专业实践课程体系的创演实践

习近平总书记指出：“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。^[2]”交响大合唱《李白》的创演实践，正是对这一重要论述的践行。作品深入贯彻《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》及《关于实施四川历史名人文化传承创新工程的意见》精神，选择四川首批历史名人李白为对象，以原创音乐作品破解实践课程体系三重困境的探索。

2.1 交响大合唱《李白》的创作理念

在艺术理念上，《李白》坚持“古为今用、中西交融”的取向。所谓“古为今用”，是指深入挖掘李白诗歌的精神内涵，赋予其新的时代意蕴，使古典诗歌在当代焕发新的生命力；所谓“中西交融”，是指采用交响大合唱这一源于西方的音乐体裁，融合中国传统音乐元素，以中西合璧的音乐语言讲好中国故事。在创作方式上，作品采用“集诗成剧，赋名篇以结构^[3]”的策略，从李白十余首代表性诗作中提炼爱国报国、怀才不遇、人生感慨等主题，以诗歌串联的方式形成戏剧结构；同时以“和诗以歌，颂诗仙风骨”为路径，综合运用独唱、重唱、合唱等多种演唱形式，以交响合唱的宏大编制呈现李白诗歌的精神气韵。

全曲共十个乐章，分上下场展开，以《行路难》启幕和收尾，形成首尾呼应的戏剧结构。各乐章的诗歌来源与演绎形式如下：

表1 交响大合唱《李白》的乐章内容与演绎形式

乐章序号	乐章标题	演绎形式
第一乐章	《行路难》	混声合唱与交响乐队
第二乐章	《大鹏吟》	男高音、混声合唱与交响乐队
第三乐章	《清平调》	花腔女高音、女声合唱与交响乐队
第四乐章	《月下酌》	男高音、混声合唱与交响乐队
第五乐章	《将进酒》	混声合唱与交响乐队
第六乐章	《关山月》	四重唱、混声合唱与交响乐队
第七乐章	《长相思》	女高音与交响乐队
第八乐章	《塞下曲》	男声合唱与交响乐队
第九乐章	《悲歌行》	男高音与交响乐队
第十乐章	《行路难》	混声合唱与交响乐队

2.2 交响大合唱《李白》的核心价值

交响大合唱《李白》具有三重核心价值。

其一是文化价值,以音乐语言激活历史名人的当代意义。作品以交响合唱形式呈现李白诗歌,赋予历史名人文化以当代音乐表达。李白诗歌中蕴含的爱国报国、积极向上、乐观自信等精神品格^[4],通过音乐语言的传递直抵人心。对于参与创演的青年学子而言,这一过程不仅是艺术技能的锻炼,更是文化认同的深化——在反复排演、持续浸润中,李白诗歌的精神内涵化为自身的文化自信与价值追求。作品的创演对于弘扬李白文化、推进历史名人传承创新、涵养社会风尚、展示中华文明精神标识具有积极意义,是推进传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践^[5]。

其二是教育价值,以作品为纽带实现课程资源的集约化利用。作品《将进酒》《大鹏吟》等合唱乐章可作为《合唱与指挥》课程的排演曲目,学生在合唱音响塑造与情感表达中获得对李白诗歌的群体性体验;独唱选段《月下酌》《悲歌行》与重唱片段《关山月》可作为《声乐》与《重唱与表演唱》课程的教学内容,学生在古诗词艺术歌曲的演绎中锤炼语言处理与角色塑造能力;钢琴缩谱可作为《钢琴》课程的演奏曲目,学生在多样钢琴织体中训练多声部控制与音色想象;作品的主题动机与和声技法可作为《歌曲写作与小乐队编配》《和声理论与键盘实践》《曲式常识》等课程的分析案例,学生在大型作品的结构分析与技法研习中理解创作思维。如此,一部作品辐射多门课程,各课程围绕同一作品展开教学,学生在不同课程中获得的体验相互印证、相互支撑,实现教学资源的集约化利用。

其三是实践价值,以创演周期串联多层次展演活动。作品可转化为多层次展演活动。课内层面,作品的选章可进行选段展示,作为日常教学的有机组成;课外层面,可举办专题音乐会,面向院内师生展示阶段性成果;社会层面,可进行李白的公开展演,面向社会公众传播李白文化。三个层面的展演逐级递进、相互支撑,课内展示为课外展演储备节目,课外展演为社会公演打磨品质,社会公演的经验又反哺课内教学。这种多层次展演活动的设计,使同一作品在不同场域、面向不同受众反复呈现,既深化了学生对作品的理解,也放大了作品的文化传播效应。

2.3 交响大合唱《李白》的案例契合度

交响大合唱《李白》与中华优秀传统文化融入实践课程体系三重困境之间存在三重契合。一是问题契合。课程离散、教材单一、活动碎片这三重困境,本质上是一个

“如何实现跨课程、跨资源、跨层级贯通”的问题。《李白》的教学、展演全过程涉及多门课程、多种资源、多级平台,为观察“贯通”如何发生提供了完整的实践样本。二是结构契合。《李白》的多元内容与乐谱载体,同《钢琴》《声乐》《歌曲写作与小乐队编配》等实践课程的多元构成形成结构契合。这种多维匹配关系,使作品具备了成为课程群纽带的先天条件。三是过程契合。《李白》从创作到首演经历了创作、教学、展演的完整周期,涵盖个体创作、课程转化、教学实施、舞台呈现等环节。这一完整周期的呈现,使研究能够追踪传统文化从“文化资源”到“教学资源”再到“文化产品”的转化全过程,为揭示融入路径提供了连续的经验材料。

3 传统文化融入音乐学专业实践课程体系的平台构建

破解实践课程体系的三重困境,需要将创造性转化的理念与课程群的方法落实为可操作的实施框架。课内实践、课外展演、社会辐射三级递进平台体系,是传统文化融入音乐学专业实践课程的可操作框架。

3.1 课内实践平台

课内实践平台定位于技能习得与初步体验,以随堂展示、小组观摩、课堂汇报为主要形式。在《李白》的创演实践中,各门课程围绕作品选段展开课内教学活动。比如,《合唱与指挥》课上,学生分声部排演《将进酒》的合唱段落,教师对合唱音响、声部平衡进行现场指导,使学生在集体协作中理解李白诗歌的豪放气韵。声乐课上,学生演唱《月下酌》《悲歌行》等独唱选段,通过对古诗词艺术歌曲的咬字行腔与情感表达的反复打磨,实现文学文本向声乐表演的转化。该层级面向全体学生,强调人人参与即时反馈,是实践能力培养的起点。

3.2 课外展演平台

课外展演平台定位于能力展示与审美交流,以主题音乐会、艺术节、比赛为主要形式。该层级面向院内师生,强调参与覆盖面,是课内实践成果的集中呈现与检验。在《李白》的创演实践中,各课程的阶段性成果转化为汇报音乐会。不同课程成果的呈现,使学生直观感知各门课程之间的内在关联,形成对作品的整体性理解。

3.3 社会辐射平台

社会辐射平台定位于成果输出与文化传播,以社会公演、媒体传播为主要形式。该层级面向社会公众,追求成果的文化影响力与传播效应。2025年5月22日,经过课内实践与课外展演的逐级打磨,交响大合唱《李白》全剧

在行知音乐厅面向社会公演。学生全程参与排演与演出的各个环节，经历从分声部练习到合排、从走台到正式演出的完整流程，获得课堂之外的系统性艺术实践体验。这一过程不仅检验了前两个层级的教学成效，也使学生的艺术表现能力在真实演出场景中得到最终验证。

三级平台在纵向上形成由基础向提升再向辐射的递进结构。课内实践解决基本技能的掌握问题，要求学生达到人人过关的基本标准；课外展演解决综合呈现的实现问题，追求优者出彩的更高目标；社会辐射解决文化传播的达成问题，实现育人成果的社会价值放大。三者构成从技能习得、能力展示到文化传播的完整育人链条。

4 传统文化融入音乐学专业实践课程的实践路径

交响大合唱《李白》《李白》的创演实践为破解三重困境提供了实践样本。在此基础上，提炼出优秀传统文化融入音乐学专业实践课程体系的三条具体路径：以原创作品为载体的课程联动路径、以融通性资源为抓手的教材共享路径、以平台为依托的实践贯通路径。

4.1 课程联动路径

“课程群是由紧密关联的课程构成的集合体，不仅关注单门课程的价值，更强调课程间的协同作用，共同服务于学生专业素养的提高与学科视野的全面拓展。^[6]”破解课程群联通的困境，关键在于找到一个能够贯穿多门课程的共同载体。课程群理论表明，当多门课程围绕同一主题或同一素材展开教学时，学生在不同课程中获得的经验能够相互印证、相互支撑，形成整合性的认知结构。交响大合唱《李白》的创演实践为此提供了典型案例。《李白》涵盖合唱、独唱、重唱等音乐内容，以及管弦乐总谱、钢琴

缩谱、声部分谱等乐谱载体。这些内容与载体同音乐学专业实践课程的多元构成相互契合，使同一作品能够同时进入多门课程。各课程不再各自为政，而是围绕《李白》形成教学合力，实现了从课程集到课程群的转变，见表2。

4.2 教材共享路径

破解教材建设的困境，关键在于开发能够同时服务于多门课程的融通性教学资源。所谓融通性教学资源，是指以同一文化素材为核心，通过多维度开发，使其能够满足不同课程教学需求的资源形态。《李白》的创演实践展示了融通性资源开发的三条途径。其一，乐谱资源的集约化利用。全剧总谱、钢琴缩谱等乐谱资料，可服务于《歌曲写作与小乐队编配》《合唱与指挥》《声乐》《钢琴》《曲式常识》等课程，同一套乐谱资源在多门课程中的循环使用，打破了教材的单科指向格局。其二，音像资源的教学转化。师生演出的高清视频资料，既可作为《声乐》课程的演唱示范，也可作为《合唱与指挥》课程的排演参考，还可作为学生自我反思与改进的分析材料。其三，教学资源的系统沉淀。基于创演经验编写的教学设计和汇编的案例集，将隐性知识显性化，使一次创演实践的经验能够惠及后续多届学生。上述三类资源的核心特征是一源多用、多课共享。

4.3 实践贯通路程

破解实践活动的碎片化困境，关键在于构建贯通课内、课外、社会三个层面的实践平台。《李白》的创演实践完整走通了三级平台的路径。在课内实践层面，各课程围绕《李白》选段展开教学与展示。这些课内活动覆盖全体学生，实现人人参与。在课外展演层面，各课程的阶段性成果汇聚通过教学成果汇报音乐会面向院内师生展示。

表2 交响大合唱《李白》在实践课程中的教学应用

课程名称	融入方式	内容选择	教学重点
《歌曲写作与小乐队编配》	分析案例	分析《李白》各乐章的主题构成、动机贯穿、结构布局	主题写作、音乐发展手法、乐队配器、乐章及整体结构的戏剧性布局
《合唱与指挥》	排练案例	排演《行路难》《将进酒》《大鹏吟》等乐章	合唱音响塑造、声部平衡、情感表达的层次递进、指挥技法的综合运用
《声乐》	演唱曲目	演唱《月下酌》《悲歌行》《长相思》等独唱选段	古诗词艺术歌曲的语言处理、咬字行腔、韵味把握、情感表达
《钢琴》	演奏曲目	演奏《李白》选章的钢琴缩谱	不同类型钢琴织体演奏、多声部控制、音色层次、踏板的运用
《钢琴即兴配置与演奏》	创编素材	以《清平调》《关山月》等主题旋律进行即兴编配	传统和声语汇的即兴表达、主题变奏手法、织体设计
《重唱与表演唱》	排演曲目	排演《关山月》《塞下曲》等重唱片段	角色塑造、声部配合、舞台调度、戏剧表现
《和声理论与键盘实践》	分析案例	分析《李白》选章的和声语言、和声技法、和声风格	传统功能和声与五声性纵向结构的融合、转调方式、三度连锁
《曲式常识》	分析案例	分析《李白》选章的曲式结构与乐章布局	大型作品的结构分析、乐章间的材料关联、戏剧性叙事逻辑

在社会辐射层面,经过前两级打磨的作品在音乐厅面向社会公演,学生的艺术表现能力在真实演出场景中得到最终验证。

三条路径相互支撑,缺一不可。课程联动解决教的协同问题,使各课程围绕同一作品形成教学合力;教材共享解决学的资源问题,为课程联动提供共享素材;实践贯通解决用的出口问题,使学生在真实演出场景中检验学习成果。课程联动是核心,教材共享是支撑,实践贯通是出口。三者协同发力,共同构成传统文化融入实践课程体系的完整路径。交响大合唱《李白》的创演实践表明,当一部作品同时在三个维度发挥作用时,其驱动体系构建的效能将达到最大化。

5 结语

中华优秀传统文化融入高校音乐学专业实践课程体系,需要在教育实践中找到可操作、可推广的路径。以原创作品为纽带联动课程、以创演为链条贯通全程,正是这样一种可行路径。交响大合唱《李白》的创演实践表明,课程联动、教材共享、实践贯通三条路径相互支撑,使传统文化从静态资源转化为动态实践。这一路径将原创作品从单一的艺术创作提升为课程体系构建的核心驱动力,为音乐学专业及同类艺术类专业提供了可迁移的实践方案。

参考文献:

[1] 中共中央办公厅,国务院办公厅. 关于实施中华优

秀传统文化传承发展工程的意见[EB/OL]. (2017-01-25).

[2] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话[J]. 求是, 2024(20):4-15.

[3] 王宸蒨. 赋名篇以器型颂诗仙之风骨——清唱剧《李白》的创作路径及意义[J]. 绵阳师范学院学报, 2025, 44(03):142-150.

[4] 潘殊闲. 当代视野下的李白文化价值初探[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版), 2021,40(01):26-33.

[5] 王宸蒨. 赋名篇以器型颂诗仙之风骨——清唱剧《李白》的创作路径及意义[J]. 绵阳师范学院学报, 2025, 44(03):142-150.

[6] 王晓辉, 谢雨飞, 肖宁. 从课程到专业: 构建赋能新质生产力发展的思政育人体系[J]. 中国建设教育, 2025(01): 48-52.

基金项目: 绵阳师范学院教学研究与改革项目“中华优秀传统文化融入普通高校音乐学专业实践课程体系建设研究”(Mnu-JY240093)阶段性成果; 四川省教育厅省级课程思政示范课程“合唱作品赏析与编配”(Mnu-JY2083)阶段性成果; 四川省社会科学重点研究基地李白文化研究中心2026年度重点项目阶段性成果。

作者简介: 王宸蒨(1986-), 男, 中国四川资阳人, 博士研究生, 副教授, 研究方向: 从事音乐教育与作曲技术理论研究。