

“爱的启蒙”项目： 以艺术家的力量助力校园美育发展

■ 本报记者 王勇

“龚老师,如何才能提高孩子们的声乐演唱能力呢?”

“龚老师,我们怎么才能将青海的民歌纳入到日常教学中呢?”

“龚老师,像我们这些不是声乐专业的音乐老师,该如何快速有效地提高自己的合唱训练水平呢?”

……

10月16日,在青海省西宁市城北区沈那小学的演艺厅里,全区的音乐老师汇聚在这里参加培训。跟着讲台上的老师练气、学唱的同时,他们抓紧一切机会提出自己的困惑,希望得到培训老师的解答。

他们口中的龚老师并不是音乐老师,而是新艺术音乐歌者龚琳娜。那么,这是一场什么样的培训?又是什么让龚琳娜和青海的音乐老师们结缘?

龚琳娜教授老师们唱歌技巧

通常不被关注的孩子,让他们通过音乐更多的表达自己,人生也能发光发亮。”龚琳娜对老师们强调。

为了让老师们在培训之后能够拥有资源继续学习、教学,龚琳娜还和老师们分享了《中华田园诗歌(老锣龚琳娜合唱作品集)》。该书共收录二十首合唱作品,以田园诗词为主题,这些作品有五线谱钢琴伴奏版本和简谱版本,音频含合唱、分声部录音及歌曲伴奏,只要扫码就可以获得龚琳娜逐首、逐句的范唱音频。

“我希望每一个老师都能有满满的收获,学到古诗词的演唱,了解当地民歌的重要性,而且会很热爱自己的职业。”龚琳娜表示;我教会老师们方法,希望他们能教出更多的孩子。”

培训间隙,龚琳娜还与城北区教育局副局长曹灿、教育局教研室主任翟丽萍就如何将这次的培训成果转化成为教学实践的路径与方法进行了讨论。

曹灿提出:我们可以以《中华田园诗歌(老锣龚琳娜合唱作品集)》为载体,在城北区进行本土化实践,结合语文和音乐,进行跨学科学习。语文老师发挥特长,讲好诗歌的文化、意境;音乐老师发挥特长,教学生唱好诗词。”

“如果有更多的志愿者愿意加入其中,我们一起去采风,一起研究教学法,一起互动交流,我相信中国的音乐教育一定会越来越好,而且能够真正地把中国的声音唱出来、传下去。”龚琳娜强调。

培训结束三天,龚琳娜收到了赵祺的课堂视频记录。他已经在课堂上运用在培训中学到的方法,鼓励学生们站起来,感受自己的心情,自由地表达。“我记得在培训中龚老师一直强调,唱歌是件快乐的事。”赵祺表示,“让学生们从音乐中体会到快乐,让音乐帮助孩子们抒发心中的情感,这是艺术启蒙教育的重要目的。”

“爱的启蒙”落地西宁

“此次活动是‘爱的启蒙’校园美育西宁市城北区全国示范项目音乐教师培训计划中的一部分。项目由基金会和西宁市城北区教育局共同运行,教师能力建设是项目特别看重的着力点之一。通过走出去请进来,一系列教师培训活动、教研活动的开展,项目对教师进行了全面赋能。”谈到活动举办缘由,北京阳光未来艺术教育基金会运营总监李雪表示:“艺术家进校园活动是其中的重要一环。我们请来艺术家龚琳娜为老师们做培训,希望为老师们从音乐审美、专业技能、艺术视野等不同方面进行一次系统的赋能。”

“爱的启蒙”是北京阳光未来艺术教育基金会于2015年发起的儿童美育创新公益项目,项目的核心理念是致力于帮助儿童建立与自我、与他人、与世界万物的连接,主要由优质美育课程、培养种子教师、主题艺术活动三大部分组成。

该基金会独立研发并拥有一整套具有自主知识产权的《“爱的启蒙”-儿童美育创新活动方案》,覆盖整个小学阶段,是包括3个学段、4个模块、60个主题,超过200个课时的完整的新美育教学方案。

2021年,项目落地西宁市城北区。项目实施两年来,城北区8所示范学校率先开展了852课时的“爱的启蒙”美育创新课程,辐射全区19所学校教师,开展了82课时与系统内形成互补的教研培训活动。

“随着美育教育的推进,我们面临的问题,无论是观念的更新、专业知识的储备,还是教学

的实际操作,都对老师提出了严峻的挑战,我们的成长需要培养。”城北区花园小学音乐老师向常青表示。

为了提高音乐教师专业素养,项目特别邀请了长期支持基金会公益项目的艺术家龚琳娜。“我小时候学到的歌曲影响了我的一生,让我无论走到哪里,都充满了生命力和朝气。如果没有小时候的那些老师教我,我就不会有今天的人生。小学老师在我心目中是最重要的。所以我走到哪里都最愿意教小学老师唱歌。”龚琳娜表示。

因此,便有了此次2023年艺术家进校园音乐学科教师培训活动。“我们希望通过培训给老师们带来启发与思考,帮助大家提升音乐教学水平和实践创新能力。”李雪表示。

以声乐之美赋能音乐老师

为了让培训更有针对性,项目组从唱歌方法、合唱、音乐与其他内容的融入等不同角度,面向全体音乐老师了解了他们的需求。不仅如此,一抵达西宁,龚琳娜就马不停蹄地和老师们沟通交流,进一步调整培训内容。

10月16日上午,培训正式开始。围绕“中国声乐之美”这一主题,龚琳娜从自己的家乡贵州的民歌开始讲起,通过示范和讲解,让老师们感受到民歌唱的就是劳动人民的生活,唱民歌是为了表达生活,不是表演作秀。

“比如说茉莉花,南方人是怎么表达的?北方人又是怎么来演唱的?同样的歌曲,因为人的不同,是完全不一样的表现形式。”龚琳娜强调:“我们了解了真实的生活,把生活中的滋味唱出来就行了。”

与民间音乐不同,文人音乐更加高雅。为了让老师们体会到文人音乐之美,龚琳娜先后介绍了琴歌《黄莺吟》和古诗词《春晓》《秋词》。“我们的语言本身就具有这种腔韵的美,所以老师们一唱,就仿佛回到了唐代、宋代,感受到当时文人的表达方式,余音绕梁三日不绝。”

当天下午的培训更加注重实践。老师们跟着龚琳娜学习了哼哈练气法,进行整体共鸣腔练习,一起演唱了《快乐歌》,又花了大量的时间学习了《春晓》《秋词》等古诗词的吟唱。在龚琳娜的引导下,老师们的积极性被调动起来,身心都被打开,现场成了一片欢乐的音乐海洋。

“在教课的过程中,我的表情比较夸张,动作也用的比较多,就是想启发老师们跟着我学,而孩子们会跟着老师学,这样的教课就会很生动,记忆会很深刻,对教学一定是有帮助的。”龚琳娜强调。

“我讲课会带动老师们全神

贯注地跟着我的情感流动,随着音乐来走,也希望老师们能够提起精神来爱他们的课堂,就像我爱唱歌一样。”龚琳娜表示。

培训的同时,老师们还抓住机会提出了一系列关于音乐、教学等不同方面的问题,得到了龚琳娜的认真解答。“我不把唱歌作为一个任务,我把它当作是我生命的电源,它给我充电,所以你们教课、你们带孩子唱歌,你要让他们觉得自己的生命在发光,这样的歌唱才有意思。”龚琳娜对老师们说道。

让更多孩子受益

“龚老师教给我们的歌唱方法、气息练习的方法,还有和孩子相处的方法、做人的道理,都是我们完完全全可以运用到教学当中,运用到日常生活中的。”沈那小学音乐老师赵祺表示。

“除了教授唱歌的方法,更重要的是怎么启发孩子们的心智,如何打开他们。要关注那些

