江苏民歌融入声乐作品排演课程的改革与创新

潘舟霓

江南影视艺术职业学院, 江苏 无锡 214153

DOI: 10.61369/VDE.2025030037

摘要：随着全球化进程加速，传统音乐文化的保护与传承面临着前所未有的挑战。江苏民歌作为中国传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史记忆和地域特色。将江苏民歌声乐作品排演课程中，不仅能够有效保护和传承这一宝贵的文化遗产，还能通过现代教学手段赋予其新的生命力，提升学生对传统音乐文化的认知和兴趣，促进他们艺术素养与创新能力的全面提升。对此，本文首先阐述江苏民歌的音乐特点与文化内涵，接着阐述江苏民歌融入声乐作品排演课程的必要性，进而提出行之有效的改革与创新策略，以期对相关研究者提供一定的参考与借鉴。

关键词：江苏民歌；声乐作品；排演课程；改革与创新

Reform and Innovation of Integrating Jiangsu Folk Songs into Vocal Works Rehearsal Courses

Pan Zhouni

Jiangnan Vocational College of Film and Art, Wuxi, Jiangsu 214153

Abstract： With the acceleration of globalization, the protection and inheritance of traditional music culture face unprecedented challenges. As an important part of Chinese traditional culture, Jiangsu folk songs carry rich historical memories and regional characteristics. Integrating Jiangsu folk songs into vocal works rehearsal courses can not only effectively protect and inherit this precious cultural heritage but also endow it with new vitality through modern teaching methods, enhancing students' awareness and interest in traditional music culture, and promoting the comprehensive improvement of their artistic literacy and innovative capabilities. This paper first expounds the musical characteristics and cultural connotations of Jiangsu folk songs, then discusses the necessity of integrating Jiangsu folk songs into vocal works rehearsal courses, and further proposes effective reform and innovation strategies, hoping to provide some references for relevant researchers.

Keywords： Jiangsu folk songs; vocal works; rehearsal courses; reform and innovation

一、江苏民歌的音乐特点与文化内涵

(一) 江苏民歌的音乐特点

江苏民歌不仅曲调多样、节奏明快，而且旋律也比较优美，五音阶为主要的旋律基础，呈现出以下音乐风格：质朴自然、婉转悠扬。另外，江苏民歌除了有活泼的快板之外，也有舒缓的慢板，决定了其所表现出来的意境与情感有着明显差异^[1]。具体如下：《孟姜女》运用了“鱼咬尾”的形式，结构匀称，极富演唱性，充分展现了独有的旋律特征；《茉莉花》节奏轻快、旋律优美，是江苏民歌的典型代表^[2]。

(二) 江苏民歌的文化内涵

江苏民歌不仅仅能展现当地人民的生活状态，也能反映他们的价值观与思想情感，所蕴含的时代特征、地方色彩较为强烈，江苏民歌的文化内涵也与社会风气、历史背景以及地理环境息息相关^[3]。比如，徐州地区民歌豪放粗犷，苏州地区民歌婉转细腻，但它们有一个共同点，即充分反映了当地人民生活方式与性格。另外，江苏民歌中蕴含的民俗文化比较丰富，如，《闹元宵》

《拔根芦苇花》等，这些曲目充分体现了民俗文化与江苏民歌之间的内在联系。

二、江苏民歌融入声乐作品排演课程的必要性

(一) 能够满足传承与发展江苏民歌文化的需要

江苏民歌是中国传统音乐文化的重要瑰宝，将其融入声乐作品排演课程，有助于传承和发展这一宝贵的文化遗产。通过课程教学，学生可以深入了解江苏民歌的音乐特点、文化内涵和演唱技巧，增强对民族音乐的认同感和自豪感，从而推动江苏民歌的传承与发展^[4]。

(二) 能够满足丰富声乐作品排演课程内容的需要

在以往的声乐作品排演课程教学中，个别教师倾向于引进西方著名的声乐作品，对我国民族音乐文化有所忽视，导致教学内容较为单一。而在具体的课程教学中引入江苏民歌，能够在拓展课程教学内容的基础上，拓宽学生的专业视野，进一步加深他们对我国民族音乐文化的认识与理解，为增强学生的综合素养奠定

坚实基础^[6]。

（三）能够满足提高学生艺术素养与创新能力的要求

江苏民歌的表现手法与音乐风格比较独特，将其融入声乐作品排演课程，可以让学生在排演过程中深入体验和感受中国传统音乐的魅力，提高学生的艺术素养。同时，学生在对江苏民歌进行改编和创作的过程中，可以发挥自己的想象力和创造力，培养学生的创新能力^[6]。

三、江苏民歌融入声乐作品排演课程的改革与创新策略

（一）展现学科特点凸显教育内涵

在声乐作品排演课程教学中融入江苏民歌，教师应该着重展现学科特点，使教育内涵得到进一步凸显。为了实现这一教学目的，教师设计课程内容时要综合考虑声乐学科的独特性，并与江苏民歌特色相结合，确保所构建出来的课程体系更具文化内涵与专业性。具体而言，教师应该深度剖析江苏民歌，准确提炼江苏民歌的表现手法与音乐元素，并在课程教学中重点体现这些内容。另外，教师也要保障江苏民歌与声乐训练要求相结合，提高教学方法、练习曲目的针对性，学生可以在排练过程中深刻感悟江苏民歌的魅力所在，并持续增强声乐作品排演课程教学效果^[7]。例如，在引入《茉莉花》这首江苏民歌的时候，教师应该组织学生从《茉莉花》所表达的思想情感、节奏特点以及旋律线条等进行深度分析，确保他们在排练过程中对本首作品的韵味与风格有较为准确的把握。此外，教师要与发声技巧、呼吸控制等声乐技巧相结合，确保学生能够高质量演唱《茉莉花》这首江苏民歌，并保障展现出歌曲的艺术魅力。这样，学生除了深刻感悟江苏民歌中的文化底蕴之外，也能有效提高自身的声乐演唱能力，促使声乐作品排演课程能够实现预期教学目标^[8]。

（二）创新课程教学理念，增强学生协作团队意识

为了增强江苏民歌融入的有效性，教师应该主动转变自身教学理念，在向学生传授声乐知识与技能的同时，也要着重培养他们的团队协作能力。所以，在实际教学中，教师应该树立现代育人理念，着重彰显学生在声乐排练中主体性，并鼓励他们主动展开合作与互动。教师可以结合课程内容设置团队合作任务，要求学生以小组为单位完成排演，学会如何与他人沟通、协调，并共同解决问题。如，可将学生通过学习小组改编创作江苏民歌，每个人将担任不同的角色和责任，如谱写旋律、拟定和声、编创歌词等。这样，通过分工合作模式，学生的专业技术水平能得以提高，并增强团队合作意识及能力^[9]。例如，在引入《拔根芦柴花》这首江苏民歌的时候，第一，教师应当指导学生深入学习理解《拔根芦柴花》，随后鼓励学生组成小组对这首歌进行改编和创新。在这个过程中，每个人都是独立存在的个体，需要尽己所能做到最擅长、最富有想象力的部分，也要愿意接受他人意见并

积极听取，从而形成最好的合力效果。在此过程中，教师可采用旁观、督促的模式，观察学生各项表现，并帮助他们解决问题，提升学生小组合作能力和创新意识。此外，也可以在适当的时机举办音乐会和作品展等，让学生有展示自身才能的平台与机会，以此增强学生的自信和自豪感。这种方式可以起到培养学生学习的热情与兴趣、创新及团队意识的作用，为后续声乐技能的提升打下基础^[10]。

（三）应用多元教学方式，切实增强融入效果

在教学实践中，教师还能通过使用多元化教学方式，使江苏民歌在声乐作品排练中取得不错的融入效果，如，借助现代化教学手段，多媒体教学法、网络资源库等，向学生提供多元化素材以及更丰富的展示途径，通过展示音乐视频、歌曲故事、文化内涵，使学生能够在第一现场中感受并体会江苏民歌的美感及其独特价值所在；在授课的过程中，教师还可以采用互动式教学模式，如分组教学法、角色扮演等，积极引导参与课堂活动，激发他们的学习兴趣和积极性；学校邀请专门从事江苏民歌演唱或音乐教育方面的学者专家来校内做客讲座或演示教学，由此向学生提供更优质的教学服务，提高他们的学习体验，更有利于对江苏民歌文化的传播与发展^[11]。例如，在引入《采红菱》这首江苏民歌的时候，教师先播放这个曲目音频视频文件，让学生去领略这首歌的美妙旋律，体验《采红菱》音乐特点。接着，具体讲述《采红菱》的历史来源以及文化含义，如作品产生的缘由、作品内容要表达的思想感情等，从而让学生能够更深层次地领悟《采红菱》歌。当学生去表演这首歌时，教师应该给学生一些唱歌技巧上的指导，如《采红菱》的音调、节奏、音色等该如何把握，并告知学生如何可以通过自身动作和表情来增强表现性，还有鼓励学生去发挥创造才能，对《采红菱》进行改编或创新，以确保《采红菱》更多地贴合现代社会的审美观和舞台的需求。这样，学生不仅能够锻炼提升声乐技能以及表演能力，还能够更好地理解传承江苏民歌文化^[12]。

（四）增强教师文化素养，更好地融入江苏民歌

为了更好地将江苏民歌融入声乐作品排演课程，提升教师的文化素养显得尤为重要。首先，教师应深入学习和了解江苏民歌的历史背景、文化特点以及音乐风格，这有助于他们更准确地把握江苏民歌的精髓，从而在教学中能够深入浅出地引导学生领悟江苏民歌的独特魅力^[13]。其次，教师应积极参与相关的文化交流和培训活动，与同行共同探讨江苏民歌的教学方法与技巧，通过交流学习不断提升自己的专业素养。此外，教师还可以借助现代科技手段，如网络课程、在线研讨等，不断拓宽自己的知识视野，紧跟时代发展的步伐，将最新的教学理念和方法融入江苏民歌的教学中。通过这些措施，教师将能够更好地融入江苏民歌的教学，为学生提供更优质、更具文化内涵的声乐作品排演课程。同时，学校也应加强对教师的培养和支持，为教师提供更多的学习机会和资源，鼓励他们深入研究江苏民歌，不断提升自己的教

学水平。例如，可以定期组织江苏民歌教学研讨会，邀请专家学者举办讲座和指导，为教师提供一个交流和学习的平台。还可以设立专项基金，支持教师参加相关的学术会议和培训课程，让他们能够接触到更前沿的教学理念和方法，从而更好地服务于江苏民歌的教学^[14]。

四、总结

总而言之，江苏民歌融入声乐作品排演课程，能够有效改革

与创新声乐作品排演课程教学模式，更好地提高课程教学的有效性^[15]。对此，高职院校可以从展现学科特点凸显教育内涵；创新课程教学理念，增强学生协作团队意识；应用多元教学方式，切实增强融入效果；增强教师文化素养，更好地融入江苏民歌等策略着手，以此充分江苏民歌教学优势，不断提升声乐作品排演课程教学成效性，促使学生实现全面发展。

参考文献

-
- [1] 刘安娜. 中职歌舞专业剧目排练中舞蹈元素与声乐协同性培养策略 [J]. 亚太教育, 2025, (04): 87-90.
 - [2] 王容, 李巧莹, 胡敏, 等. 江苏民歌《拔根芦柴花》的音乐特征与演唱技巧分析 [J]. 牡丹, 2023, (24): 47-49.
 - [3] 卢莉. 师范类高校声乐排练课程的探索与实践——以四川师范大学为例 [J]. 大众文艺, 2023, (18): 184-186.
 - [4] 吴黎霞. 不同版本江苏民歌《茉莉花》钢琴改编曲的分析与比较 [J]. 当代音乐, 2023, (09): 10-12.
 - [5] 吴双. 音乐剧排练课在高校流行声乐教学中的运用策略 [J]. 新西部, 2023, (08): 223-225.
 - [6] 王艺霏. 论江苏民歌“孟姜女调”在王志信改编的民族声乐作品《孟姜女》中的应用与发展 [D]. 上海音乐学院, 2023.
 - [7] 廖殊. 民族声乐合唱的排练工作及民族风格研究——以中老年合唱作品《打起手鼓唱起歌》为例 [J]. 牡丹, 2023, (08): 111-113.
 - [8] 刘子涵. 声乐表演专业舞台实践教学在《音乐剧排练》课程中的应用 [C] 华教创新 (北京) 文化传媒有限公司, 中国环球文化出版社. 2021 教学改革成果交流暨专业发展战略研讨会论文集 (二). 长江师范学院, 2021: 300-304.
 - [9] 闫琬虹. 高校视唱练耳教学中江苏民歌的应用分析 [J]. 大学, 2021, (11): 105-107.
 - [10] 袁月明. 论声乐艺术指导对合唱排练的重要作用 [D]. 天津音乐学院, 2020.
 - [11] 丁艳. 江苏民歌主题在专业音乐创作中的技法解析 [J]. 民族音乐, 2019, (06): 8-10.
 - [12] 陈锐. 江苏民歌元素在中国音乐创作中的历史梳理 [J]. 北极光, 2019, (10): 33-34.
 - [13] 徐丽娅. 谈艺术高职《声乐排练课》阶段性训练 [J]. 中国文艺家, 2019, (10): 166-167.
 - [14] 郭亚琼. 声乐排练实践课程教学效果的提升策略——以郑州升达经贸管理学院为例 [J]. 当代音乐, 2019, (08): 35-36.
 - [15] 陈锐. 江苏民歌元素在中国声乐作品创作中的运用 [J]. 艺术评鉴, 2019, (11): 43-44+49.