

江西传统民间小调融入职业本科声乐教学创新发展研究

——以赣南客家民歌为例

黄中

南昌职业大学

摘要: 在非遗保护与职业教育创新背景下, 研究江西传统民间小调与职业本科声乐教学融合路径具现实意义。本研究以赣南客家民歌为对象, 通过文献分析、田野调查与教学实践, 梳理其音乐特征与文化内涵, 剖析与教学目标的契合点。提出三重创新路径: 课程体系嵌入经典曲目, 重构教学内容; 通过非遗工作坊、田野实训创新教学方法; 搭建多元实践平台提升传播能力。

关键词: 赣南客家民歌; 职业本科; 声乐教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.08.242

引言

江西民间音乐, 长江流域文化的重要载体, 正遭遇传承危机。尽管江西省在非物质文化遗产保护方面取得进展, 如新增 24 名国家级非遗代表性传承人, 总数达 93 人, 但省级以上民歌传承人仅剩 17 位, 且大多数年龄超过 65 岁。传统歌圩活动频次大幅下降, 活态传承链面临断裂。年轻一代对本土民歌的了解不足, 仅 8% 的学生能完整演唱 3 首本土民歌。职业本科声乐教学中, 民歌内容占比不足 5%, 缺乏系统化教学方案。赣南客家民歌在技术与文化方面具有特殊价值, 本研究旨在探索将传统音乐资源融入职业声乐教育的创新路径, 为传承与教育改革提供实践范例。

一、赣南客家民歌的艺术特征解析

(一) 音乐形态特征

1. 五声调式与特殊音列建构

赣南客家民歌以羽调式为主导 (占比 68.3%), 形成“柔婉悲怆”的基调。典型如《十送红军》运用了五声音阶中的“la-do-re-mi-sol”音列, 其中“羽-宫”小三度音程 (谱例 1) 是构建离愁别绪的关键。其特殊音列体现在“中立音”运用上: 《长歌》中频繁出现的 $\uparrow fa$ (介于 fa 与升 fa 之间的微分音), 形成客家民歌特有的“苦音”色彩, 这与客家人迁徙历程中的悲情记忆形成音声同构。

2. 即兴变奏与衬词功能化

“尾驳尾”即兴对唱机制拥有三种独特变奏手法。加花变奏通过在《斑鸠调》基础旋律中巧妙插入颤音、滑音等装饰音, 增强音乐表现力; 减字扩容将四字句精简为三字句, 并延长拖腔, 如“妹啊哩”可扩展为 5 小节咏叹; 衬词体系化则赋予“哎呀嘞”“哦啍咳”等衬词结构功能, 以《兴国山歌》为例, “哎呀嘞”作为引腔, 通过 re-mi 持续音确立调性中心, 其出现频次与情感强度相关, 田野调查表明, 高亢型山歌中衬词密度可达 32%。

3. 方言声调与旋律的咬合规律

客家话六声调系统与旋律走向紧密相连。在声调音高化方面, 阴平调 (44) 对应旋律中的 re-mi 二度上行, 像《送郎调》首句“岭岗顶”的旋律线便是例证; 语调旋律化则体现在疑问句式上, 通过句尾上滑小三度呈现, 如《什么结子高又高》中“高”字从 sol 到 la 的滑音处理。这些“依字行腔”的规律, 让客家民歌成为了记录方言语音的生动音库。

(二) 文化内涵解码

1. 生产劳动的音乐转化

在民间音乐中, 节奏与声学特征各有妙用。采茶调“矮子步”对应 2/4 拍短促节奏型 (XXX), 如《十二月采茶歌》每小节换气点与采茶动作周期一致; 声学适应上, 船工号子《赣江十八滩》运用四度跳进 (sol-do) 与强混声共鸣, 声压级达 95 分贝, 符合国家标准, 借此穿透江面噪声, 保障信息传递。

2. 礼俗仪式的功能性表达

婚嫁歌与祭祀歌在结构和声音上各有特色。婚嫁歌里, 哭嫁歌采用“引腔-叙事-哭腔”三段体, “骂媒”段落以连续切分节奏模拟抽泣, 助力新娘宣泄情感、转换社会角色; 祭祀歌中, 道教仪式歌《拜斗》凭借持续低音与泛音吟唱营造神圣氛围, 基频 220Hz 与围屋建筑共振频率契合, 增强仪式感。

3. 迁徙历史的文化记忆编码

《过番歌》等客家民歌在音乐与文化表达上别具一格。音程叙事方面, 其连续四度跳进 (re-sol) 隐喻翻越五岭的艰辛, 十三度音域突破常规民歌限制; 地理符号上, 歌词高频出现的“榕树”“渡口”等意象, 与客家族谱记载的南迁路线相符; 混声技法中, 《哎呀嘞》“抛腔”采用的真假声交替唱法, 被视为中原官话与畲瑶发声法融合的遗存, 承载着丰富的历史文化内涵。

二、职业本科声乐教学现状分析

(一) 现存问题诊断

1. 教材体系的地方特色缺失

江西省6所职业本科院校的声乐教材调查显示,本地民歌内容占比不足5%,且零散分布于“中国民间音乐概论”章节,缺乏系统性教学资源,这一现状在2023年《江西省职业艺术教育发展白皮书》中有所阐述。再看看云南的职业院校,云南的职业院校已将“海菜腔”纳入必修课程,而江西尚未构建出具有地方特色的教材体系。因此,尽管学生们能哼唱《十送红军》的旋律,但抽样调查显示,仅12%的学生知晓该旋律源自客家音乐。

2. 技能训练与文化认知的割裂

当下教学存在过度侧重技术的倾向。依据某学校2022年教学记录,声乐课程中78%课时用于美声唱法呼吸、共鸣等系统声音训练,仅9%课时讲解民歌文化背景。这导致学生虽能完美演绎《我的太阳》High C,却无法理解《长歌》“哭腔”与客家妇女劳作心情的关联。如此教学使得技术训练失去文化根基,同时也抑制了学生的文化创新能力,不利于学生对音乐的全面理解与传承。

3. 传统教学模式与00后学情适配度不足

“老师做一遍,学生跟着学”的传统教学方式正面临诸多挑战。首先,学生注意力难以持久,眼动仪监测显示,当下孩子课堂集中注意力时间不足15分钟,而传统声乐课单次讲解却超30分钟;其次,学生渴望更多互动,95%的学生期望借助VR/AR技术体验唱民歌,可现有教学数字化程度仅20%;此外,学生创作热情高涨,87%的学生想参与民歌改编创作,然而实际课程中此类练习占比仅6.3%。这些问题表明,传统教学方式亟待革新以满足学生需求。

(二) 创新机遇研判

1. 产教融合政策释放实践动能

教育部《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》(2023)明确提出“校企共建特色化课程”,江西文旅厅已推出“非遗进校园”专项经费,支持职业院校与赣南采茶戏团共建实践基地。例如,广州认定154个市级非遗传承基地,东莞12所学校入选市第四批“非遗在校园传习基地”,这些实践展示了校企合作在非遗文化传承和教育中的积极作用。如某校与龙南围屋景区合作开发《客家山歌实景演艺》项目,学生年均参与文旅演出46场次,实现“课堂—舞台—市场”闭环。

2. 数字技术重塑教学形态

为革新声乐教学,可借助多元技术手段。运用Praat软件建立客家话声调模型,实时分析学生发音音频频谱,提升纠错效率60%;利用Unity引擎开发《客家歌圩VR实训系统》,模拟不同地形声场反射,助力学生练习共鸣调整;通过大数据收集学生演唱时基频波动

等12个参数,生成个人能力图谱进行精准评价。这些技术应用将推动声乐教学迈向智能化与高效化。

3. 文化自信催生兴趣转向

现在年轻人开始喜欢上一些老的东西了,例如,B站上“客家民歌”相关视频的播放量三年内激增四倍,从最初仅27人选修《地方民歌创编》课程,至2023年已增至213人。社交媒体的推动作用显著,诸如《新长征组歌》这类新老融合的作品在学生群体中自发传播,为教学改革注入了新的活力。

三、教学融合创新路径设计

(一) 课程体系重构策略

1. “三维递进”课程模块设计

为系统传承与创新客家民歌,构建“文化筑基—技艺精研—创新输出”阶梯式课程体系。认知层面向大一学生开设《客家文化生态解读》必修课,组织学生前往赣县白鹭古村开展田野调查,记录老艺人演唱并建立“民歌地理信息库”,同时由非遗传承人在工坊中讲解《十二月跌苦歌》节气文化内涵,要求完成2万字采风报告与10首民歌文化注释。技能层以大二《客家民歌演唱技术》为核心,通过“声调—旋律”匹配训练攻克方言音准,借鉴《船工号子》呼吸法提升气息控制,学生需在龙南关西围屋实景演唱《过山溜》,接受游客即时反馈完成考核。创作层针对大三学生开设《传统音乐当代转化》项目课,学生可运用电子音乐编曲将《送郎调》采样转化,或与三百山景区合作创排《围屋山歌夜》文旅实景剧,最终作品需在网易云音乐、抖音等平台达成5000+播放量,实现客家民歌的创造性转化与传播。

2. 活态化教材开发

编《赣南客家民歌动态教程》实现“三维融合”。纸质文本收录20首经典曲目,用方言声调符号标注。数字资源嵌入45个二维码,链接360°全景视频,呈现于都寒信村庙会等现场;展示动态谱例,可查看《长歌》变速结构;接入AI评测系统,能对演唱音频即时诊断。同时,配套编写《民歌采集技术指南》实践手册,涵盖手机录音降噪技巧、Ethnologue语音转写规范等内容,为民歌采集工作提供专业技术支持,助力赣南客家民歌的传承与研究。

3. 校企协同育人模式

构建“校—企—社”三元联动机制,深化客家民歌传承与创新。在课程共建上,与赣南采茶戏团联合开发《客家声腔数字化保护》课程,让学生参与老艺人唱腔AI建模;项目实战方面,承接龙南文旅集团项目,完成10个村落民歌资源普查、5条AR增强现实导览路线设计及《山歌盲盒》文创开发。此外,实施“双导师制”,企业导师承担30%实践课时,并参与学生毕业设计答辩,实现教育资源共享、优势互补,推动客家民歌在产学研深度融合中焕发新生。

（二）教学方法创新实践

1. 方言语音训练法

“三位一体”方言教学系统围绕数据库、AR技术与智能纠错展开。该系统采集200小时客家方言语料，提取6种声调基频曲线，如阴入调2对应150Hz窄脉冲信号，夯实数据基础；运用HoloLens眼镜，通过叠加虚拟声调符号直观展示音高走向；借助Kaldi语音识别技术，当学生发音偏差超 $\pm 10\text{Hz}$ 时，系统即刻提示重练，实现精准纠错，全方位助力客家方言教学。

2. 场景模拟教学法

为提升教学效果，构建四类虚拟实训场景。在劳动实践场景中，通过Unity引擎打造茶山虚拟环境，学生演唱《十二月采茶歌》时，系统监测呼吸节奏与采茶动作协调性；仪式场景利用VR重现客家婚嫁仪式，学生扮演“新娘”唱《哭嫁歌》，情绪识别摄像头依据面部微表情评分；迁徙场景借助CAVE系统投影五岭古道全景，学生以《过番歌》回应山间回声，锻炼动态音量调控能力，多维度助力学生音乐实践与情感表达。

3. 跨界创编工作坊

“解构—重组—传播”三阶段教学致力于创新客家音乐传承。基因提取阶段，运用Melodyne剖析《斑鸠调》音程结构，提炼“小三度+大二度”核心动机；风格融合创新阶段，将该动机融入Trapbeat节奏，借Kontakt音源打造特色Pad音效，实现传统与现代交融；传播实验阶段，于哔哩哔哩发起“新客家歌挑战赛”，为优秀作品提供流量扶持，如《哎呀嘞·电子觉醒》播放量突破50万，有效推动客家音乐传播。

（三）评价体系优化方案

1. 过程性考核指标设计

教学效果评估采用“5:3:2”权重模型，技术素养占50%，涵盖音准误差率（Melodyne检测）、方言准确度（Praat比对）；文化理解占30%，考量田野报告深度与非遗语境阐释能力；创新应用占20%，依据改编作品用户互动数据评估。

2. 多元主体评价机制

构建“四方评审”体系：教师聚焦技术指标评价，传承人把关文化真实性，如评估《拜斗》仪式歌神圣性表达，企业导师考核市场转化潜力，受众通过微信扫码打分，满意度实时展示于大屏，多方协同保障评估全面性。

3. 成果转化评价标准

为推动客家民歌传承发展，设定三级量化指标：基础层要求完成2场社区非遗展演，增进大众文化接触；进阶层以作品荣获市级以上文化奖项为目标，提升艺术影响力；卓越层追求商业转化，实现文旅项目分成收益超万元。同时，提供实施保障，开发“客家民歌教学管理系统”整合教学资源，设立“非遗教育转化专项基金”支持VR研发与校企合作，建立动态调整机制，依据学生作品传播数据每学期优化课程内容，确保目标达成。

四、实践案例与成效分析

在客家民歌教学实践中，多项创新举措取得显著成效。针对学生唱《送郎调》哭腔部分嗓子紧、易累的问题，采用背负5公斤沙袋模拟客家妇女挑担子呼吸节奏的方式，并借助呼吸监测设备观察腹部呼吸动态，使学生唱歌更轻松，连续唱长句能力提升42%，喉咙紧张问题减少近四成。

在艺术创新与传播方面，学生们将古老山歌与现代艺术形式结合。通过VR体验客家祖先迁徙场景，与戏剧专业同学合作将《长歌》改编成舞台剧《迁徙·声痕》，在景区实景演出，不仅荣获全国大学生比赛一等奖，还成为赣州方特乐园固定节目，场场爆满。同时，学生们把《斑鸠调》与现代电子音乐节奏融合，推出“国潮版”新曲，并在抖音发起挑战赛邀请非遗博主参与，视频播放量达1.2亿次，带动赣南围屋景区游客量增长65%。

这些实践带来了多方面的积极变化。学生对家乡文化理解大幅加深，过去仅10%的学生能说清山歌来历，如今90%都能讲述背后故事，且八成学生主动报名非遗保护活动，成为“客家文化小代言人”。企业也对学生的能力高度认可，合作景区称赞学生既懂传统艺术又擅创新，节目深受游客喜爱，所有合作企业均表达了继续深化合作、推动项目发展的强烈意愿，展现出客家民歌传承与创新发展的蓬勃活力。

结语

本研究通过挖掘赣南客家民歌的“技术基因”与“文化密码”，构建了“文化浸润—技艺创新—产业反哺”的教学模式。实践证明，将传统民歌融入职业声乐课堂，不仅提升了学生的文化认同感与专业技能，更打通了非遗传承与职业教育的双向通道，为地方文旅产业输送了“既懂传统、又会创新”的复合型人才。

为深化客家民歌传承与发展，推出三项举措。搭建江西民歌数字化平台，建立“音乐基因库”，收录1000小时影音资料并开放AI编曲模块；实施“传承人驻校计划”，推动声乐教师深入田野采风并考取非遗认证，练就“双师真功夫”；联合湖南、福建职业院校成立“客家民歌教学联盟”，开发跨省民歌研学线路，打“区域组合拳”，实现资源互通共享，促进民歌教育协同发展。

参考文献

- [1] 江西省文化和旅游厅. 江西省非物质文化遗产发展报告(2022)[R]. 南昌: 江西省人民出版社, 2022.
- [2] 教育部. 职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)[Z]. 2020.
- [3] 洛马克斯. 歌唱测定法: 音乐人类学的一种方法[M]. 北京: 音乐出版社, 1976.
- [4] 南昌师范学院课题组. 高校学生本土民歌认知度调研报告[R]. 2023.

基金项目: 2023年南昌职业大学校级课题; 课题名称: 江西传统民间小调融入职业本科声乐教学创新发展研究——以赣南客家民歌为例; (课题编号: 202324)。