

中职音乐课堂桑植民歌传承与创新教学策略

钟晓岚

桑植县职业中等专业学校, 湖南 张家界 427100

DOI: 10.61369/ETR.2026200005

摘 要 : 在坚定文化自信与建设文化强国背景下, 将传统民族民间音乐融入中职音乐课堂, 成为教师推动本土文化传承、美育模式创新、助力地域文旅事业发展的重要问题。桑植民歌是湖南张家界桑植县的国家级非物质文化遗产, 承载着多民族的生活习俗、民族精神与智慧结晶。本文阐述桑植民歌在中职音乐课堂的传承价值, 以桑植县职业中等专业学校为例, 分析中职音乐课堂与桑植民歌融合所面临的问题, 重点围绕模块课程构建、教学内容优化、教学方法创新、实践教学拓展四个维度, 系统地探究桑植民歌在中职音乐课堂中的传承与教学策略, 为促进非遗音乐文化本土化传承, 县域美育本土化创新发展提供参考。

关 键 词 : 中职音乐; 桑植民歌; 非遗传承; 教学策略

Teaching Strategies for the Inheritance and Innovation of Sangzhi Folk Songs in Secondary Vocational Music Classes

Zhong Xiaolan

Sangzhi County Vocational Secondary Specialized School, Zhangjiajie, Hunan 427100

Abstract : Under the background of strengthening cultural self-confidence and building a culturally powerful country, integrating traditional folk music into secondary vocational music courses has become an important approach for teachers to inherit and develop fine traditional culture, as well as cultivate students' cultural and national confidence. As a national intangible cultural heritage in Sangzhi County, Zhangjiajie, Hunan Province, Sangzhi folk songs carry the living customs, national spirits and wisdom of multiple ethnic groups. From the perspective of inheriting excellent traditional culture, this paper expounds the inheritance value of Sangzhi folk songs in secondary vocational music classrooms, and analyzes the existing problems in the integration of Sangzhi folk songs and music teaching. It systematically explores inheritance and innovative teaching strategies from four dimensions: modular curriculum construction, teaching content optimization, teaching method reform and practical teaching expansion. The research aims to provide references for the inheritance of intangible cultural heritage music and the innovative development of secondary vocational music education, as well as the improvement of students' cultural confidence and aesthetic literacy.

Keywords : secondary vocational music; Sangzhi folk songs; intangible cultural heritage inheritance; teaching strategies

引言

《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》(以下简称《意见》)明确提出将非遗保护工作“融入国民教育体系”。桑植民歌是湖南省的代表性音乐文化之一, 是当地人民在长期的劳动与生活中创造、传唱、累积起来的民间音乐, 已有两千多年的历史, 包含山歌、小调、花灯调等多种类型, 于2006年入选国家第一批非物质文化遗产名录。中职音乐教学是国民美育体系的重要组成部分, 不仅承担着培养学生艺术修养与审美能力的任务, 还需要肩负起保护与传承非遗文化的使命^[1]。但在区域与本校中职音乐教学实践中, 存在非遗资源开发和利用率低, 课程缺乏地域文化特色、教学内容与本土非遗传承需求脱节, 限制了桑植民歌这类非遗文化的传承与发展^[2]。由此, 立足本校中职音乐课堂, 充分挖掘桑植民歌的艺术内涵、表演形式与文化魅力, 探索桑植民歌的校本化落地范式, 对全省同类县域中职学校开展地方非遗音乐美育、推进传统文化传承与发展具有借鉴意义。

一、桑植民歌在中职音乐课堂传承的时代价值

进桑植民歌传承具有多重时代价值。

(一) 厚植学生文化自信

桑植民歌是非遗文化的重要组成部分, 依托中职音乐课堂促

在中职音乐课中传承桑植民歌是厚植文化自信的现实要求。

桑植民歌具有鲜明的地域文化特色。非遗文化与地理环境与历史背景密切相关，桑植地处西部，地理环境相对封闭，拥有“中国民歌之乡”之称。桑植民歌以高亢明快的山歌，婉转细腻的小调，活泼跳跃的花灯等歌曲形式，倾诉内心的情感，描写当地的爱情故事、民俗习惯，传递民族精神。将桑植民歌融入音乐课堂，可以营造以乐化人、以文化心的氛围，更好地帮助学生了解和传承地域非遗文化，增强其文化自信和自豪感^[3]。

（二）推动中职美育创新

在中职音乐课中传承桑植民歌是创新中职美育体系的需求。在两千余年发展中，桑植民歌深受当地人生活、审美与习俗的影响，形成了独特的艺术风格与多样的表现形式。桑植民歌结构较为自由，拥有单句、双句、三句、七句等多样的曲体结构，需要使用民族语言进行演唱，且表演形式丰富多样，包含文化灯、五花灯、跳花灯等。将桑植民歌融入音乐课堂，可以丰富音乐课堂活动形式，将民歌演唱、创编、展演活动有机融合，让学生深入理解当地非遗音乐文化的独特历史、文化与习俗，既能提升学生的声乐技能、表演能力，又能契合地方文旅产业发展需求，培养他们的音乐鉴赏兴趣、审美能力与表达能力^[4]。

（三）助力非遗文化传承

在中职音乐课中传承桑植民歌是摆脱非遗文化传承困境的需要。当前，非遗文化面临传承人匮乏、年轻群体传承兴趣不足、创新转化滞后等问题。以中职音乐课堂为载体，推动桑植民歌进校园、进教材、进课堂，让学生在学习民歌唱法和技巧的过程中，激发保护与传播本土非遗文化的热情，培养更多热爱桑植民歌的传承人，破解传承困境^[5]。

二、中职音乐课堂中桑植民歌传承面临的问题

（一）课程缺乏特色，桑植民歌占比偏低

当前，本校中职音乐课程缺少地域音乐文化内容。在音乐教学中，部分教师通常依赖教材，开展流行音乐教学，较少涉及民族民间音乐，且未能系统化地开发桑植民歌相关教学资源，导致桑植民歌在课堂上鲜少出现^[6]。

（二）教学内容陈旧，文化挖掘不深

本县的中职桑植民歌教学注重歌唱教学，忽视音乐创作背景与文化内涵的介绍。尽管有教师会引入桑植民歌曲目，但未能深入解读历史渊源、民俗文化与故事，且未能结合学生审美与创造需求，合理开展创编活动，对学生缺乏吸引力。

（三）教学方法传统，课堂活力不足

本校中职音乐教学通常以教师范唱与学生跟唱为主，整个教学过程缺乏深度互动、探究与体验。在教学中，部分教师未能结合民族语言与民俗文化创设多样化的场景，课堂以学唱和练唱为主，活动形式较为单调，难以调动学生参与和创造积极性^[7]。

（四）学生认知薄弱，创新推广不足

在流行音乐冲击下，本校诸多学生喜爱流行音乐，对本土桑植民歌的认知较为片面，缺乏了解兴趣。部分学校和家长尚未认识到非遗音乐文化价值，将音乐课视为“娱乐化”课堂，对桑植

民歌艺术资源挖掘不足，制约了本土非遗文化的传承与推广。

三、中职音乐课堂桑植民歌传承与创新教学策略

（一）整合桑植民歌资源，增设非遗音乐模块

将桑植民歌资源融入中职音乐教学体系是传承非遗文化的基础。立足地域文化优势，教师加强与民间艺人、歌唱家与传承人的联系，组建桑植民歌模块化课程开发团队，聚焦文化背景、演唱风格、表演艺术，开发特色课程及配套教学资源^[8]。基于中职生认知特点与兴趣偏好，开发团队搜集桑植民歌发展故事与表演资源，划分文化介绍、歌曲演唱、艺术创编三个模块，以文字、音频与视频资源形式呈现，构建多模态教学资源体系。文化模块介绍桑植民歌历史背景、主要类型与文化故事，演唱模块筛选经典演唱曲目，以图文、音频与视频结合的方式，呈现曲目演唱内容与技巧；艺术创编模块提供改编范例，引导学生借助数字工具进行创意演唱或表演。在教学资源开发上，邀请民歌传承人与演唱家，筛选文化底蕴深厚、表演艺术性强、传唱难度低的曲目作为教学内容，如原生态曲目《马桑树儿搭灯台》《冷水泡茶慢慢浓》，民俗曲目《哭嫁歌》《摆手歌》，改编曲目《四季花儿开》。同时，以文化情境浸润与沉浸式体验为主线，针对桑植民歌的主题，搜集图片、短视频、纪录片等资源，建立可视化、沉浸式文化情境资源库，展现主题相关的自然风光、民俗习惯与故事，让学生在了解民歌文化内涵的基础上进行学唱，让其理解民歌是“活的文化”，培养保护与传承非遗文化的兴趣。

（二）深挖桑植民歌内涵，优化音乐教学内容

在中职音乐教学中开展桑植民歌模块化教学，要以尊重桑植民歌文化特色为前提，从文化、审美与情感方面挖掘其内涵，结合美育目标设置体验性与探究性的教学内容，让学生在了解和体验的过程中，认识与传唱桑植民歌，传播桑植民歌文化^[9]。桑植民歌背后蕴藏着多样化的民风民俗、民族精神、语言特色和历史故事，教师可从文化解读入手，结合桑植民歌的创作背景和民族特色，介绍歌曲与地方文化的关联，实现以文化人。在《马桑树儿搭灯台》《四季花儿开》教学中，借助图文与短视频，还原桑植红色历史片段，让学生知晓歌曲创作的时代背景，在传唱中理解桑植文化、传承红色文化基因，增强文化认同。根据学生兴趣需求，教师可联系时代元素，设置学唱与创编结合的教学内容，引入经过改编的优秀作品，让学生结合时代的审美改编桑植民歌，如采用合唱的方式演绎《四季花儿开》，以音乐剧表演的方式演绎《马桑树儿搭灯台》，丰富教学内容的呈现形式，让桑植民歌在音乐课堂中“潮起来”。此外，教师应发挥桑植民歌的美育功能，引导学生从细节出发，感受歌曲中传递的劳动精神、团队精神、家国情怀，实现美育与德育的交融，培养学生审美素养与道德品格。

（三）创新课堂教学模式，激发学生学习活力

在推动桑植民歌融入中职音乐课堂的过程中，教师应结合曲目的主题与学生特点，将数字技术与情境教学、任务教学与小组合作教学法相结合，构建体验性、探究性与实践性的音乐教学模

式，让音乐课堂“活起来”，让学生“动起来”^[10]。运用数字技术营造桑植民俗沉浸式体验情境，教师可借助微课与虚拟仿真技术，将桑植民俗相关的服饰道具、故事图片、表演视频可视化，还原歌曲的劳作、舞蹈场景，并鼓励学生穿戴民族服饰，在情境中了解地方文化、演唱桑植民歌，增强对民俗文化 with 艺术魅力的体验感。例如，对于高腔山歌曲目，营造“山间对歌”情境，让学生分成演唱组与伴奏组，轮流体会山歌演唱节奏特点。在演唱过程中，教师可适当地简化演唱技巧，让学生采用方言与普通话结合的方式练习，从简单地体会节奏与旋律开始，逐步学习经过拆解的演唱技巧，如润腔、高腔。同时，引入音乐软件与 AI 工具，将桑植民歌与戏剧表演结合，让学生将民歌改编成情景短剧，以演唱与表演相结合的方式，展示歌曲的文化内涵、情感表达与演唱技巧，培养其民族情感与情感表达能力。此外，利用智慧平台与歌唱家连线，将远程线上指导与课堂教学相结合，邀请歌唱家讲解对歌曲的背景、文化与情感的理解，与学生进行互动练习，提升教学效果。

（四）开展创编实践活动，推动民歌活态传承

实践活动是桑植民歌传承与创新的关键，教师应依托音乐课堂，开展多样化的创编实践活动，让学生参与小组合唱、分组表演、课堂创编、即兴演绎等活动，推动桑植民歌从“课堂”走向“生活”、从“传承”走向“创新”。引导学生对桑植民歌进行流行化改编，保留核心旋律与文化内涵，融入流行音乐、民谣、摇滚等元素。例如，将《门口挂盏灯》改编为抒情民谣，用小型乐

器伴奏；为劳动号子加入电子节奏，增强动感。课堂中设置“民歌改编展示课”，让学生展示改编成果，互相点评，激发创新思维。鼓励学生结合校园生活、时代主题，为桑植民歌旋律填写新歌词。例如，以“青春励志”“校园友情”“家乡变化”为主题，改编《四季花儿开》的歌词；结合红色教育，创作新的红色民歌片段，传承红色基因。通过歌词创作，让桑植民歌贴近学生生活，赋予其时代生命力。此外，鼓励学生改编桑植民歌、创作新词新曲，排演桑植民歌音乐剧、情景短剧，参与地方文旅演出、非遗展演，推动桑植民歌与文旅产业、现代艺术融合。

四、结语

综上所述，依托中职音乐课堂传承桑植民歌，是推动地域非遗音乐文化传承与发展，培养学生文化自信与自豪感，提高音乐育人成效的关键。因此，中职学校与音乐教师应重视桑植民歌与音乐教学的融合工作，通过加强课程体系建设、教学资源开发、教学方法创新、实践活动拓展，构建突出地域非遗音乐文化特色的音乐教学模块，让桑植民歌在中职课堂“活起来、传下去、潮起来”。未来，通过系统化地探索与实施上述教学策略，有望提高学生对桑植民歌的认识，使其在感受民歌魅力的同时，深入理解桑植民歌的文化内涵、艺术风格与演唱技巧，陶冶其文化与审美情操，增强学生对传统音乐的文化自觉与文化自信，为传承桑植民歌文化与提高音乐教育水平贡献力量。

参考文献

[1] 谭冰. 戏剧教育视角下桑植民歌的传承路径研究 [J]. 戏剧之家, 2025, (30): 48-50.
[2] 彭晓, 屈娜, 向坚持. 文旅融合背景下非物质文化遗产传承活化路径探究——以桑植民歌为例 [J]. 商业经济, 2025, (11): 147-152.
[3] 侯兴全. 中职音乐教育与地方音乐文化的融合路径研究 [J]. 中国民族博览, 2025, (10): 151-153.
[4] 王洪娜. 以乐化人, 以文化心: 中职音乐课堂融入传统文化的路径构建与实践研究 [J]. 中原文化与旅游, 2025, (10): 222-224.
[5] 曾国强. 地方歌曲融入中职音乐鉴赏与实践课程教学的策略研究 [J]. 流行歌曲, 2025, (05): 22-24.
[6] 张恩恩. 传统音乐文化 with 中职音乐教育的融合实践探析 [J]. 流行歌曲, 2025, (05): 112-114.
[7] 孙儒文. 中国传统音乐在中职音乐教育中的传承与创新 [J]. 戏剧之家, 2025, (03): 88-90.
[8] 邹昱. 文化自信视域下桑植民歌现代化传承路径研究 [J]. 新传奇, 2024, (27): 108-110.
[9] 王芳. 桑植民歌创编版本《四季花儿开》的音乐文本分析与演唱诠释 [J]. 黄河之声, 2022, (04): 144-146.
[10] 王杨. 桑植民歌在音乐剧教学中的运用 [J]. 艺术评鉴, 2021, (10): 125-127.