

潮州歌册作为潮州文化系统中的有机组成部分，文化保护人员对这一文化的保护不应局限于物质载体的保存，还应考虑其内在的生命活力与外界环境的互动。文化保护人员要挖掘其深层文化逻辑，唤醒这一文化形式，让其在新的时代背景下焕发出持续的生命力。本文深入分析了潮州歌册的特色与艺术魅力，明确潮州歌册对潮州人民生活的影响，提出基于生命联系的潮州歌册保护策略。

# 基于生命联系的潮州歌册保护模式探析\*

何蕾（广东艺术职业学院）

潮州歌册不仅是地方文化的传递媒介，更是人与自然、社会、历史之间共生关系的体现，其保护与传承在当代文化背景下具有深刻的文化价值。文化作为一种动态的生命体，依托生活场景而存在和发展，其根源与民众的生活息息相关。因此，文化保护人员应从文化生命的延续角度出发，探讨潮州歌册在社会变迁中的适应性。

## 一、潮州歌册的特色

### （一）通俗性

鉴于其语言简洁、易懂的表达方式，潮州歌册充分契合了普通民众的认知水平，这种通俗性表现在词汇的使用上，更体现在其句式的流畅性与节奏的自然感，能够让听众在听唱过程中毫无障碍地理解内容。语言选择多为口语化，且往往结合当地的方言掌句，具有较强的地方特色，增强作品的传播性。除此之外，潮州歌册的音韵和谐，唱词朗朗上口，具备较强的听觉享受，注重情节的层层

铺展，能够让民众快速进入情境，感受到作品中的情感与意境。

### （二）地方化

潮州歌册的创作深深扎根于潮州地区的生活场景，歌册中的叙事常常融入当地特有的风俗习惯、社会结构和自然景观，透过这种地域性元素，使听众感受到与自身生活息息相关的文化氛围。潮州歌册采用潮州方言，使作品更贴近当地民众的日常表达方式，增强作品的情感共鸣。潮州歌册在叙事与场景描写中凸显地方性的特色，增强其表现力。歌册传达潮州地区的民间习俗、生活方式以及地域性物品，形成独特的文化表达。

### （三）内容广博性

内容广博性是潮州歌册的另一大显著特色，涵盖广泛的主题与叙事角度，使其在文化遗产与艺术表现上极具包容性。潮州歌册的内容涉及历史、传说、生活多方面，还巧妙融合不同类型的叙事元素，形成多层次、多维度的文化表

现力。这种广博性赋予潮州歌册更强的艺术生命力，使其在不同的时间背景下吸引各类听众。潮州歌册中对人物命运、社会变迁以及人情世故的细腻描绘，构建出丰富的文化语境，让听众在其中领略多样的思想启发。

## 二、潮州歌册的艺术魅力

### （一）情节波澜起伏

潮州歌册的艺术魅力体现在其情节的波澜起伏上，带动叙事节奏，增强作品的戏剧张力。故事情节层层递进，营造出紧张与松弛交替的氛围，使听众始终保持高度的关注。情节的起伏变化赋予作品强烈的戏剧感，使听众在转折中感受随着剧情的深入与冲突的激化，提升作品的感染力。潮州歌册的情节编排充满不可预见性，作者使用细致的叙事技巧，将情节发展中的惊喜与反转自然地融入其中，打破单调的线性叙事模式，增加作品的丰富性，通过一系列的悬念和反差，逐步激发听众的好奇心。

**课题项目：**本文系 2024 年度广东省潮州市哲学社会科学“十四五”规划课题项目“潮州歌册的探源与创新发展传播”（2024—C—34）研究成果

### （二）人物形象鲜明

在潮州歌册中人物的形象塑造与其所处的情境密切相关，作者细致的情感描写和巧妙的心理刻画，使人物在面对矛盾与冲突时的反应都极具说服力。作者借助对人物语言、行动和情感流露的描写展现其内心世界，这些人物具有强烈的情感张力，增强作品的艺术深度。这种鲜明的人物形象塑造，使歌册的叙事更加生动，还通过对个性与情感的精准描绘，成功引发听众的情感共鸣。

### （三）布局井井有条

潮州歌册在布局上展现出极高的艺术秩序感，把每一个部分精心设计，保证叙事结构的严密性。内容的层次感与内在逻辑关系井然有序，使整个故事节奏高度和谐，故事情节相互衔接，自然流畅，没有突兀的断裂或冗余，体现出歌册独特的叙事美感。在叙事过程中，潮州歌册前后呼应，上下贯通，能够使听众在不同情节之间感受到强烈的情感联结，增强故事的连贯性，赋予作品更深的艺术价值。

## 三、潮州歌册对潮州人民生活的影响

（一）滋养精神文化，丰富潮州百姓生活

潮州歌册在潮州人民生活中发挥着深远的精神文化滋养作用，其内在的叙事张力与文化底蕴赋予百姓丰富的精神体验。歌册的艺术表现形式深植于潮州地区的社会生活，承载着丰富的历史故事与文化情感，是潮州人民情感表达的渠道。这一文化内容代代相传，使百姓的日常生活与传统文化紧密结合。歌册的叙事结构与语言特质，带给潮州人民

强烈的文化认同感与归属感，影响潮州人民的思想观念，成为潮州地区文化生活中不可或缺的精神源泉。

（二）凝聚乡土情感，传承家族传统信仰

潮州歌册作为潮州文化的重要组成部分，在凝聚乡土情感方面发挥着独特的作用，承载着潮州地区的乡土记忆，维系潮州人民与故乡情感的重要纽带。随着一代代传承，歌册中的乡土情感与家族传统逐渐内化为个体的精神依托，使潮州人民在面对外界变迁时，能够保持对家族与故乡的深刻认同。潮州歌册所承载的家族信仰，在长期的传唱和代际间的文化传递中潜移默化地影响着潮州人民的家庭责任感，形成集体认同感，使得家族成员之间的情感纽带愈发紧密。

（三）活跃民间艺术，推动社区文化繁荣

作为潮州地区集体文化活动的重要组成部分，潮州歌册的表演形式、叙事方式以及韵律节奏，深深渗透到当地的民间生活中。潮州歌册以其独特的艺术形式，连接不同年龄段与身份的群体，通过集体参与增强社区内的凝聚力。这种艺术形式能够丰富潮州人民的日常娱乐，为社区提供持续的文化动力。潮州歌册以其易于传唱的特点，让潮州人民在参与过程中形成文化认同，激发潮州人民对本土文化的认同，活跃其他民间文化活动，强化潮汕地区的文化氛围，使社区文化展现出繁荣的景象，形成一个充满生命力的文化网络。

（四）陶冶审美情操，提升群众文化品位

作为一种集融叙事与音乐于一体的

艺术形式，潮州歌册中丰富的情感表达与细腻的情节设计，使潮州人民在欣赏过程中逐渐培养出对艺术美感的细腻体悟。歌册的旋律与叙事节奏所传递出的情感波动，使潮州人民在潜移默化中接受高雅的审美教育。不同于单纯的娱乐形式，潮州歌册内涵深远，能够引导潮州人民在日常生活中形成更高层次的文化追求。随着歌册在民间的广泛流传，使潮州人民在情感共鸣中逐步形成对美的理解，进一步推动整个社会文化品位的提升。

## 四、基于生命联系的潮州歌册保护策略

（一）整合潮州歌册作品，融入声乐课堂教学

在整合潮州歌册时，文化保护人员需深入挖掘现存的歌册资源，分析其语言特质、音乐结构与文化价值，在其中选取适合教学的作品，并将这些内容编制成系统的教学材料。为使这些材料更具实用性，文化保护人员可以为教师提供详细的教学指导方案，帮助教师在课堂中正确运用潮州歌册作品。文化保护人员需结合声乐教学的实际需求，对歌册的节奏、韵律等元素进行标准化处理，使其更符合课堂教学的节奏要求，并配套制作音频或视频示范资料，保证教师能够准确掌握歌册的演唱方式。文化保护人员应推动建立歌册与声乐教学的常态化对接机制，鼓励文化机构与教育部门之间的协作，保证歌册资源能够顺利进入声乐课堂。在推广过程中，文化保护人员还应组织专家研讨会，为教师提供专业的学习机会，帮助教师深入理解

歌册的文化内涵。文化保护人员可以开发数字化平台,方便教师获取相关资料,并通过多样的技术手段提升歌册的教学可操作性。这种全面的支持能够实现潮州歌册在声乐课堂中的成功应用,促进其在现代教学环境中的可持续发展,最终实现文化传承与教学相结合的保护模式。

## (二) 拓展传播体量规模,提升歌册影响力

为提升歌册影响力,文化保护人员需对潮州歌册的现有传播途径进行全面评估,分析其在地方、国内及海外华人社区的传播现状,归纳其受众群体的特点。在此基础上,制定科学的扩展计划,将潮州歌册的传播从区域性拓展至更广泛的文化圈层。为有效扩展传播规模,文化保护人员可以与主流媒体、网络平台的合作,利用这些现代传播工具提升歌册的可见度。同时打造专属的歌册系列节目或专题内容,将潮州歌册介绍给更大范围的观众。文化保护人员还可以建立专门的潮州歌册传播平台,将歌册文本、音频、视频资源汇集在同一个平台上,方便公众获取歌册文化。利用短视频平台的流行趋势,设计适合传播的短视频内容,吸引更多观众关注并参与到潮州歌册的保护与传承中。进一步推动传播体量的扩展,文化保护人员还应借助文化节、非遗展览活动,增加潮州歌册的展示机会。文化保护人员可以与各类文化活动主办方建立合作关系,在这些活动中设立专门的潮州歌册表演或展示环节,向各地观众传递其独特的艺术魅力,扩大潮州歌册的影响力,吸引更多的文化爱好者参与到其保护中。除

此之外,文化保护人员还可以与各地艺术团体、学校及文化机构的联合,在全国范围内组织歌册巡演、展览或专题讲座,进一步提升其社会认知度和影响力。为保证扩展传播体量的策略得以长期、持续地发挥作用,文化保护人员还需加强对传播效果的评估反馈机制建设,随时调整传播策略,使其更好地适应不断变化的受众需求。同时,文化保护人员还应鼓励观众积极反馈,进一步优化传播形式,使潮州歌册在新环境中的传播效果达到最佳。

## (三) 融合现代表演形式,契合年轻人审美

将潮州歌册表演形式与现代表演形式相融合,能够使其更契合年轻人的审美。文化保护人员应当深入研究年轻人的审美变化,结合潮州歌册的艺术特色,设计出既保留传统精髓又符合当代审美需求的表演形式。文化保护人员可以引入现代视觉艺术元素,将歌册的传统表演与新颖的舞美设计、灯光效果以及多媒体技术相结合,强化表演的视觉冲击力,让潮州歌册的内容更加鲜活生动地呈现在观众面前,提升其吸引力。在融合现代表演形式时,文化保护人员需尝试将其与当代音乐、舞蹈等艺术形式结合,使用潮州歌册的传统韵律与现代音乐节奏进行创新编曲,创造出一种既具有潮州特色又符合现代听觉审美的艺术表现方式。跨界音乐尝试能够吸引更多年轻观众,让观众通过熟悉的音乐元素重新认识并欣赏潮州歌册的文化魅力。与此同时,文化保护人员还可以与青年艺术家合作,设计现代化的服装、道具以及表演形式,使歌册表演具备更强的

时代感,提升其艺术的整体吸引力。除此之外,文化保护人员应发起与现代文化流行趋势接轨的创新表演项目,推出适应不同场景和平台的潮州歌册表演形式,拓宽歌册的传播途径,让更多年轻人感受到传统艺术在当代语境中的独特魅力。引入现代表演形式可以为潮州歌册提供更多的展示平台,文化保护人员可以使用网络直播、短视频平台等,这些与当代年轻人高度契合的传播方式,提升其关注度。为保证这些现代化表演形式能够成功应用于潮州歌册的传承保护,文化保护人员还需制定详细的实施计划,与专业的表演团队、制作公司以及技术专家紧密合作,使每一环节都能达到高标准的艺术效果。文化保护人员还应设立审美调查机制,定期收集年轻观众对潮州歌册表演的反馈,及时调整表演形式,保证其与观众审美需求保持同步。

## (四) 依托歌舞表演创新,推动歌册新发展

文化保护人员在传承保护潮州歌册的过程中,需要审视歌舞表演的现状,评估其与潮州歌册的融合潜力。基于这一评估设计出既保留歌册传统韵味,又能够充分引发观众共鸣的歌舞形式。为了做到这一点,文化保护人员在编排歌舞时应当充分考虑歌册的叙事性与节奏感,将故事情节与舞蹈的动作线条紧密结合,借助表演传达出歌册的深层次文化内涵。文化保护人员可以邀请具有丰富创作经验的编导与音乐制作人参与其中,依据歌册的特点重新编排舞蹈与音乐,实现两者之间的默契衔接。文化保护人员在设计舞蹈时需紧扣歌册的情感

表达，使动作与歌声相互呼应，创造沉浸式的艺术体验。

与此同时，文化保护人员在重新编配音乐时应当强化歌册的韵律感，在保留潮州音乐传统元素的基础上，融入现代音乐的表现技法，以激发观众的听觉感官，让潮州歌册在歌舞表演中焕发新的艺术魅力。文化保护人员还需积极推动歌舞表演的多元传播，促使潮州歌册表演艺术走向更广泛的文化圈层。文化保护人员可以与数字媒体合作，将表演录制成视频作品，发布在各类视频平台上，借助数字技术的扩散效应让潮州歌册表演突破地域限制，触及更广泛的观众群体。同时，文化保护人员可以联动文旅产业，组织歌舞表演与地方文化旅游结合的活动，打造集表演、体验、学习于一体的文化旅游项目，将潮州歌册表演带入游客的视野。

（五）优化课程资源配置，拓展歌册传播路径

在拓展潮州歌册传播路径的过程中，文化保护人员的首要任务是建立全面的资源整合平台，借助各级教育体系传播潮州歌册。为此，文化保护人员需进行广泛的调研，明确歌册的内容特质与适合应用的教育场景，开发适合不同教育阶段的资源包。这些资源应涵盖歌册的文本与音频，还要配合相关的文化解读，以丰富教师的教学工具，并且为不同类型的课堂提供多样化的教学资源。文化保护人员可以与技术开发公司合作，创建一个集成潮州歌册文本、音频、视频的多媒体平台，使资源配置更加便捷。在这个平台中，教师可以根据需求随时查阅相关资料，深入了解歌册的文化背景与艺术特点，并借助数字化工具完成文化内容的传播与学习。与此同时，文化保护

人员可以推动歌册资源与校园文化推广活动相结合，将潮州歌册融入校庆活动，在校园内展示歌册内容，拓展其传播路径。优化课程资源配置并拓展歌册的传播路径，是潮州歌册保护策略中至关重要的一环。文化保护人员合理整合各种资源，能够提升歌册的文化教育价值，为其未来的发展提供多元的传播平台。

## 五、结语

潮州歌册作为一种富有生命力的文化载体，体现出潮州地区独特的艺术表达，其传承与发展展现出其在现代社会中的延续性与适应性。潮州歌册承载着潮州人民的历史情感，连接过去与当下，具有深厚的文化价值。文化保护人员需深度挖掘歌册的内涵与形式，结合现代科技和社会需求，为这一传统文化注入新的活力，使其在全球化语境下焕发新的生机。



### （上接第71页）

感悟作者对苗寨魅力风光的赞美和人文情怀的歌颂，引导学生从情感上认同苗寨家乡的美景。其次，教师需要结合曲目的文化背景而采取针对性的教学方法。苗族飞歌是苗寨中家家户户为了便于联系而产生的歌曲，教师在教学时，需要结合其形成的文化背景以及当地生活习惯引导学生掌握其蕴含的情感。最

后，教师需要根据伴奏开展教学，以常见的芦笙作为伴奏，以营造优美感，增强传统苗族民歌与乐器的融合美。

### （四）演唱

进入演唱环节，需要结合歌曲的跳进旋律音与甩腔，着力解决学生不敢唱和乱换气以及甩腔不当的问题。需要通过强化歌曲训练，规定换气小节，统一换气点，利用身体律动与手势，掌握甩腔感觉，

使得学生能更好地掌握演唱技巧。

## 四、结语

综上所述，黔东南原生态苗族民歌具有十分重要的艺术价值，在声乐教学的实践运用中，需要结合苗族民歌的特点，采取针对性的教学方法，使得学生能更好地融入苗族民歌的学习之中，增强学生的学习动力与活力。