

羌族传统乐器进高校的理论逻辑与路径建构研究

余明洁

(四川师范大学 音乐学院, 四川 成都 610101)

摘 要:羌族传统乐器是中华民族非物质文化遗产的重要组成部分, 承载着羌族人民的历史记忆、宗教信仰与情感表达。本文基于四川省教育发展研究中心立项课题的研究内容, 系统阐述了羌族传统乐器的文化内涵与传承困境, 论证了高校在非遗传活态传承中的功能定位与独特优势, 提出了从“文化引入”到“教育内化”与“创新共生”的核心理念, 并构建了涵盖课程教学体系化、师资队伍多元化、实践活动社团化、科研转化创新化、社会服务协同化的“五位一体”实施路径。该路径模型旨在推动羌族非物质文化遗产的保护模式由“博物馆化保存”转向“校园化活态传承”, 为高校民族音乐教育体系的本土化建设提供理论参考与实践方案。

关键词:羌族传统乐器; 非物质文化遗产; 高校音乐教育; 活态传承; 路径建构

课题项目:四川省教育发展研究中心课题; 研究项目: “羌族传统乐器进高校”的路径探索; 课题编号: CJF21060
DOI: <https://doi.org/10.65196/t17thp39>

引言

羌族被誉为“云朵上的民族”, 其悠久的历史与独特的文化是中华文明多元一体格局中的重要组成部分。羌族传统乐器——如羌笛、羊皮鼓、口弦、盘铃、唢呐等, 不仅是羌族人民音乐智慧的结晶, 更是承载其历史记忆、宗教信仰、社会结构与情感表达的非物质文化遗产活态载体; 随着我国非物质文化遗产保护体系的日益完善, 这些珍贵的艺术形式得到了前所未有的关注与记录。

然而, 在全球化和现代化浪潮的席卷下, 羌族传统的社会文化生态正经历深刻剧变。城市化进程导致乡村青年人口外流, 传统的生活方式和仪式语境逐渐消解, 使得依赖“口传心授”和特定民俗场景的传统传承模式面临严峻挑战。2008年“5·12”汶川特大地震更是一场浩劫, 对羌族聚居区的物质与非物质文化遗产造成了双重打击。尽管灾后国家与地方政府实施了强有力的抢救性保护措施, 如建立非遗名录、认定传承人、建设博物馆与传习所等, 但这些努力更多侧重于“静态保存”和“原样维护”。如何让这些承载着民族基因的文化遗产, 不仅仅是档案馆里的录音和博物馆里的展品, 而是能够真正“活”在当下, 尤其是在塑造国家未来面貌的青年一代中获得新的生命力? 是当今要更新的课题。

高等教育作为文化传承与创新的核心阵地, 肩负着人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新的四大职能; 将具有深厚历史底蕴和独特艺术价值的羌族传统乐器引入高校, 不仅是对国家文化战略的积极回应, 更是探索非遗保护从“抢救性记录”迈向“生产性保护”与“教育性传承”新范式的必然要求。在此背景下, 本文的核心研究问题得以明确: 如何系统、有效且可持续地将羌族传统乐器及其所蕴含的深厚文化内涵, 有机融入当代中国高等教育体系?

一、羌族传统乐器的文化内涵与传承困境

(一) 羌族传统乐器的文化内涵

羌族传统乐器不仅是音乐发声的工具, 更是羌族文化不同精神维度的符号表征。羌笛, 作为羌族最具代表性的乐器, 其悠远苍凉的音色承载着羌族人民对高山峡谷生存环境的深情表达, 也是羌族男性气质与情感世界的象征; 羊皮鼓在羌族宗教仪式中扮演着沟通人神的核心角色, 释比(羌族祭司)击鼓诵经, 鼓声既是召唤神灵的媒介, 也是驱邪纳吉的法器, 其文化功能远超音乐范畴。口弦则以其精巧的结构和独特的音色, 成为羌族女性表达情感、传递心声的私密性乐器, 体现了羌族社会性别文化的丰富层次。

作者简介:余明洁(1987-), 女, 硕士, 讲师, 研究方向为音乐学。

这些乐器共同构成了一个表征羌族文化不同精神维度的符号系统：羌笛代表着人与自然的对话，羊皮鼓连接着人与神灵的沟通，口弦诉说着人与人的情感交流。将三者作为一个文化整体进行考察，有助于超越单一乐器本体的局限，从系统性的视角理解羌族音乐文化的深层结构与整体意义。这种整体性视角也为后续的教育转化提供了认识论基础——高校在引入羌族传统乐器时，不应将其视为孤立的器物或技艺，而应将其置于完整的文化生态中进行理解与传递。

（二）当代传承困境

尽管羌族传统乐器具有深厚的文化价值，但在当代社会中，其传承面临多重困境。首先是传承人老龄化问题日益突出，随着传承人老龄化严重，年轻一代羌族青年对传统乐器的学习热情减退，“后继乏人”成为最紧迫的现实威胁；其次是文化生态的过度消耗，传统羌族社会的民俗仪式、节庆活动是乐器演奏得以发生的“文化场域”，随着城市化进程加速，这些仪式语境逐渐消解，乐器脱离了其赖以生存的文化土壤，沦为孤立的文化碎片。

再次，传承模式单一也是重要制约因素。传统的“口传心授”模式高度依赖师徒之间的亲身传授与长期沉浸，在现代社会快节奏的生活中难以规模化复制。现有的保护措施多停留在记录、收藏层面，缺乏将传统乐器转化为教育资源并进行系统性传播的有效机制。这表明，单纯依靠民间力量和博物馆式保护，已难以实现羌族传统乐器的可持续传承，必须探索新的传承场域与路径。高等教育的介入，正是应对这一困境的战略性选择。

三、高校在非遗活态传承中的功能定位与优势

高校作为知识生产与文化遗产的枢纽，在非遗活态传承中具有其他社会机构难以替代的独特优势。本研究将高校定位为非遗“活态传承与创新发展的实验室”和“孵化器”，强调其在非遗保护中应发挥的核心功能；一功能定位突破了非遗保护中常见的“重静态保存、轻活态传承”以及传承实践中“重民间社区、轻高等教育”的思维定式。

（一）系统性优势：知识整合与体系建构

高校拥有完善的学科体系和教育资源，能够为羌族传统乐器的传承提供系统性的知识整合平台；通过音乐学、文化人类学、教育学、社会学等多学科的协同，高校可以从不同维度对羌族传统乐器进行深入研究与解读，构建起涵盖历史源流、制作工艺、演奏技法、文化内涵、社会功能等全方位的知识体系。这种系统性优势是民间传承和中小学教育所不具备的，它使得非遗传承从零散的技艺传授上升为体系化的知识建构，为文化的深度理解与创新转化奠定了坚实的学术基础。

（二）创新性优势：激发传统元素的当代转化

高校是创新的摇篮，拥有丰富的科研资源与创新人才，能够为羌族传统乐器的当代转化提供强大动力。一方面，高校科研人员可以运用现代科技手段对传统乐器的制作材料、工艺进行改良，如通过声学分析优化羌笛的管体结构与按孔位置，利用新型材料研发更加耐用的羊皮鼓面；另一方面，高校艺术专业师生可以将传统乐器与现代音乐元素结合，进行创新性艺术创作，如将羌笛旋律融入流行音乐、电子音乐中，将羊皮鼓舞与现代舞蹈形式相结合。此外，高校还可借助新媒体平台，通过短视频、直播等形式进行创意传播，吸引更多年轻人关注。

（三）辐射性优势：培育未来的传承者与传播者

高校具有广泛的社会影响力与辐射作用。高校学生来自全国各地，在学习羌族传统乐器的过程中能够深入了解羌族文化，成为羌族文化的传播者。毕业后他们将走向社会各个岗位，把羌族文化带到全国各地，扩大其影响力。同时，高校可通过举办学术研讨会、文化展演、公益讲座等活动，提高社会对羌族传统乐器的认知度。高校还可以与中小学合作开展“非遗进校园”活动，为非遗传承储备后备力量，形成从高等教育到基础教育、从校园到社会的多层级辐射网络。掌握了相关知识与技能的高校师生，将成为羌族文化面向更广阔受众进行创新性传播的“文化使者”。

四、“羌族传统乐器进高校”的核心理念

本研究提出，“羌族传统乐器进高校”的核心理念是实现从“文化引入”到“教育内化”与“创新共生”的三阶递进转变。这一理念超越了非遗保护中“重静态保存、轻活态传承”的惯性

思维,将高校教育定位为非遗传承的核心场域而非辅助手段。

“文化引入”是基础层面,指将羌族传统乐器作为一种文化资源引入高校,让学生初步了解和认识羌族文化。这一阶段的主要任务是打破文化隔阂,建立认知基础,通过通识课程、文化讲座、展览展演等形式,让高校师生对羌族传统乐器产生初步感知与兴趣。

“教育内化”是核心层面,指通过系统的教育教学活动,让学生深入理解羌族传统乐器的文化内涵,掌握其演奏技巧与制作技艺,将羌族文化内化为自身的文化素养。这一阶段要求高校超越简单的文化展示,将非遗内容深度融入课程体系与教学过程,实现知识、技能与价值观的有机统一。教育内化的关键在于“文化转译”——将羌族传统乐器背后承载的历史记忆、宗教信仰、情感表达、社会功能等丰富的文化内涵,通过教育学与课程设计的转化,开发成符合现代高等教育认知规律的课程内容与教学方法。

“创新共生”是最高层面,指鼓励学生在学习和传承的基础上进行创新性实践,将羌族传统乐器与现代文化元素相结合,实现传统文化与现代文化的共生发展。这一阶段强调传承不是复制,而是在理解传统基础上的创造性发展,使非遗在新的时代语境中获得新的生命力。高校师生以羌族音乐元素为基础的当代艺术创作,以及通过新媒体平台进行的创意传播,都是创新共生理念的具体实践。

五、“五位一体”的实施路径建构

基于上述核心理念,本研究构建了涵盖五个维度的系统化实施路径,形成“五位一体”的整合型范式。该范式以课程体系构建为中枢纽带、多元化师资协作为关键环节、多样化实践性社团活动为必要延展、以科研为导向的创新转化提供内在驱动、与社会服务导向相结合,致力于实现多维度、整合型的非遗传承模式。

(一) 课程教学体系化——构建分层分类的课程模块

课程体系是“进高校”的中枢。高校应构建分层分类的课程模块,满足不同专业背景和兴趣层次学生的学习需求:第一层次是面向全校学生开设的通识教育选修课《羌族音乐文化概览》,内容涵盖羌族历史文化、传统乐器种类与文化价值、音乐艺术特征、民俗活动中的音乐等。这一层次的目标是打破文化隔阂,建立认知基础。

第二层次是面向音乐、舞蹈等相关专业学生开设的专业必修或选修课《羌族传统乐器演奏与实践》,内容包括演奏技巧、曲目学习、合奏训练等,邀请非遗传承人担任客座教师进行现场教学,考核采用演奏考试、实践报告、作品创作等形式,并与专业实习、毕业设计相结合。

第三层次是专题工作坊与大师班,作为短期集中式深度学习形式,邀请非遗传承人和知名演奏家进行系统授课,内容涵盖乐器制作、演奏技巧、文化解读等,拓宽学生视野。此外,还应重视教材与数字资源建设,组织专业教师与非遗传承人合作编写适合高校教学的系列教材,开发数字资源库和虚拟仿真教学软件,为学生提供丰富的学习支持。

(二) 师资队伍多元化——构建协同教学模式、

师资队伍是“进高校”的关键环节。高校应构建“高校教师+非遗传承人+文化学者”的协同教学模式。首先,培养“双师型”师资,通过选派教师赴羌族地区进行田野调查与学习实践,同时建立认定标准与激励机制,对符合条件的教师进行认定,给予相应待遇与支持;其次,建立“非遗传承人驻校艺术家”制度,邀请国家级、省级非遗传承人担任驻校艺术家,使其深度参与教学、科研与实践;最后,组建跨学科教研团队,整合音乐学、教育学、文化人类学等多学科力量,开展联合教学与科研合作。

(三) 实践活动社团化——营造浸润式校园文化

实践活动是“进高校”的必要延展。高校应支持学生成立羌族传统乐器社团,如“羌韵社”等,为其提供场地、经费、师资支持,定期开展乐器演奏练习、文化交流、演出排练等活动;此外,组织学生开展暑期社会实践与田野采风活动,深入羌族核心聚居区,与非遗传承人交流学习,参与乐器制作与演奏实践活动,收集传统音乐素材,为后续艺术创作提供灵感。通过这些实践活动,营造浸润式的校园文化氛围,增强学生的实践能力与文化素养,培养对传统文化的责任感与使命感。

（四）科研转化创新化——推动学术研究与艺术创作融合

科研创新是“进高校”的内在驱动。高校应设立羌族传统乐器专项研究课题，鼓励师生围绕历史文化、制作技艺、演奏技巧、传承模式、创新发展等方面开展学术研究，对获立项课题给予经费支持与学术指导；同时，支持以羌族音乐元素为基础的当代艺术创作，鼓励师生将传统乐器的音色、旋律、节奏与现代音乐、舞蹈、戏剧、多媒体艺术等形式结合，创作具有时代特色与民族风格的作品。对优秀艺术创作成果给予表彰与奖励，并通过展览、演出等活动进行推广；此外，定期举办学术研讨会与成果展演，为学术交流与合作搭建平台，展示教学、研究与创作成果，推动羌族传统乐器的传承与创新向纵深发展。

（五）社会服务协同化——建立校地合作网络

社会服务是“进高校”的外部延伸。高校应与地方文旅部门、非遗保护中心合作共建实践基地，实践基地设在羌族地区，为高校师生提供实践教学、田野调查、艺术创作等场所，高校可为实践基地提供师资支持、学术研究成果、艺术创作资源；同时，面向社区开展公益培训与展演活动，提高居民对羌族文化的认知度。此外，与地方中小学合作，助力校本课程开发，为中小学提供师资培训、课程设计、教学资源支持，帮助开发具有羌族文化特色的校本课程，让中小学生在小接触和了解羌族文化，为非遗传承储备后备力量，形成从高等教育到基础教育的纵向衔接。

六、结语

本研究系统探讨了将羌族传统乐器创造性融入高等教育体系的理论逻辑与实践路径。研究表明，将羌族传统乐器引入高校，远非停留在简单的文化展览或单一技艺传授层面，而是一项涵盖文化符号的现代性转译、教育理念与方法论的创新以及制度框架与保障机制构建的系统工程。此举不仅为羌族非物质文化遗产的当代延续注入具备创新活力和知识储备的新生代力量，也为高等院校美育体系及民族音乐教育体系的本土化建设、差异化特色发展，提供了兼具理论基础与实践价值的可行性行动方案。未来研究应进一步加强实证研究，通过开展试点项目评估路径实施效果，深入研究高校与社区、政府的协同合作机制，探索更多具有时代特色与民族风格的创新方案，推动羌族传统乐器的可持续传承与发展。

参考文献：

- [1] 张曦. 羌笛历史考辨[J]. 民族艺术研究, 2018(3): 45-52.
- [2] 梅永刚. 羊皮鼓舞与羌族宗教文化[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2019(5): 78-84.
- [3] 郑晓光. 北川羌族民间器乐梳理[J]. 音乐探索, 2017(2): 33-39.
- [4] 宋显彪, 孙洪斌. 羌族音乐非遗立体化保护与传承模式研究[J]. 音乐研究, 2020(4): 67-75.
- [5] 路瑜, 李珊. 羌族音乐传承的当代问题与反思[J]. 中央音乐学院学报, 2019(3): 112-119.
- [6] 王瑾. 羌笛在高校的传承路径探析[J]. 艺术教育, 2021(6): 88-91.
- [7] 杜定然. 羌族民间音乐走进高校课堂的思考[J]. 音乐创作, 2020(8): 156-159.
- [8] 陈熹, 方可, 江昱娇. 非遗音乐进校园的路径构想[J]. 中国音乐, 2022(1): 45-53.
- [9] 刘晓娟, 杨迎杉. 民族民间音乐在中小学教育中的意义与对策[J]. 教育探索, 2019(7): 67-71.
- [10] 联合国教科文组织. 保护非物质文化遗产公约[Z]. 巴黎: UNESCO, 2003.

Research on the Theoretical Logic and Path Construction of Introducing Traditional Qiang Musical Instruments into Universities

YU Mingjie

(College of Music, Sichuan Normal University, Chengdu 610101, Sichuan, China)

Abstract: Traditional Qiang musical instruments are an important part of the intangible cultural heritage of the Chinese nation, carrying the historical memory, religious beliefs, and emotional expression of the Qiang people. Based on the research content of a project funded by the Sichuan Education Development Research Center, this paper systematically expounds the cultural connotations of traditional Qiang musical instruments and the dilemmas of their transmission, demonstrates the functional positioning and unique advantages of universities in the living transmission of intangible cultural heritage, and proposes the core concept of moving from "cultural introduction" to "educational internalization" and "innovative symbiosis." Furthermore, it constructs a "Five-in-One" implementation path encompassing the systematization of curriculum and teaching, the diversification of the teaching faculty, the club-based organization of practical activities, the innovation-oriented transformation of scientific research, and the collaborative development of social services. This path model aims to promote the transformation of the protection mode for Qiang intangible cultural heritage from "museum-style preservation" to "campus-based living transmission," providing theoretical reference and practical solutions for the localization of ethnic music education systems in universities.

Keywords: traditional Qiang musical instruments; intangible cultural heritage; music education in universities; living transmission; path construction

Fund project: Project of the Sichuan Education Development Research Center: "Exploration of the Path of Introducing Traditional Qiang Musical Instruments into Universities" (Grant No. CJF21060)