

高校传统音乐社团对区域传统音乐文化生态修复与活化的作用探析

柯丽娜

广东海洋大学 中歌艺术学院, 广东 湛江 523808

DOI:10.61369/HASS.2026030045

摘 要 : 音乐既是一个国家和民族文化软实力的重要体现, 也是最能体现一个民族性格、反映一个时代精神的艺术形式。在长期历史沉淀中, 各地区形成了独特的传统音乐文化, 具有浓郁的乡土气息和鲜明的地域特色。然而, 受多元文化的冲击, 区域传统音乐文化面临传承断层、活力不足、生态失衡等诸多困境。而高校传统音乐社团作为连接校园文化与区域文化的桥梁, 为区域传统音乐文化生态修复与活化注入了活力。为此, 文章在探析高校传统音乐社团对区域传统音乐文化生态修复与活化的作用的基础上, 立足现状提出针对性的应用路径, 以期推动区域传统音乐文化生态良性发展。

关 键 词 : 高校传统音乐社团; 区域; 传统音乐文化; 生态修复与活化

Analysis of the Role of Traditional Music Clubs in Universities in Restoring and Revitalizing the Regional Traditional Music Cultural Ecology

Ke Lina

School of Music and Art, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, Guangdong 523808

Abstract : Music is not only an important manifestation of a country and a nation's cultural soft power, but also the art form that best reflects a nation's character and conveys the spirit of an era. Over a long historical period, each region has formed its own unique traditional music culture, with a strong local flavor and distinct regional characteristics. However, due to the impact of diverse cultures, regional traditional music culture is facing many difficulties such as a gap in inheritance, insufficient vitality, and ecological imbalance. Traditional music clubs in universities, as the bridge connecting campus culture and regional culture, have injected vitality into the restoration and revitalization of the regional traditional music cultural ecology. Therefore, based on the analysis of the role of traditional music clubs in universities in restoring and revitalizing the regional traditional music cultural ecology, this article, in light of the current situation, proposes targeted application paths, with the aim of promoting the healthy development of the regional traditional music cultural ecology.

Keywords : traditional music clubs in universities; region; traditional music culture; ecological restoration and revitalization

引言

生态是生物之间和生物与周围环境之间的相互联系、相互作用, 与环境紧密相关。立足文化层面, 区域传统音乐文化生态指的是传统音乐、传承人、传播载体、环境、文化差异等要素, 它们相互依存共同维系文化生态的发展。从文化生态理论来看, 各文化要素是相互作用、相互制约的。但在多种因素的综合影响下, 区域传统音乐文化生态出现失衡现象, 难以深入感受独特的传统音乐文化魅力和内涵。随着教育改革的不断推进, 《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中明确提出: “鼓励学校建设丰富、多样的艺术社团, 适当发展中小學生艺术团建设”要求, 为高校传统音乐文化社团参与到区域传统音乐文化生态修复与活化提供了依据和方向。当前, 学术界关于高校社团、文化生态等方面有着丰富的研究成果, 如: 于晓波 (2025) 强调从建设保障、教学活动、传播形式三个维度构建了民乐社团, 助力文化传承和创新发展^[1]。赵红 (2024) 认为琵琶社团对推动民族音乐文化传承发展具有显著价值, 包括推动音乐艺术创新、营造良好音乐传承发展环境^[2]。马希刚, 吴娅星 (2023) 立足“多元一体”视域构建了西北传统音乐文化新生态, 增强地区人们文化认同, 鉴定文化自信^[3]。但成果主要聚焦在传承策略、价值意义方面, 而高校社团与区域音乐文化生态相结合方面, 研究成果较少。

基金项目: 广东省哲学社会科学规划2023年度粤东西北研究专项“当代粤西地方传统音乐文化生态嬗变研究”(批准号 GD23YDXZYS01)。

作者简介: 柯丽娜 (1980.12-), 女, 汉族, 广东湛江人, 广东海洋大学中歌艺术学院, 副教授, 主要研究方向为地方传统音乐文化。

一、区域传统音乐文化生态修复与活化中高校传统音乐社团发挥的作用

（一）挖掘整理传统音乐资源，筑牢文化生态修复基石

传统音乐社团依托高校优势，为深入挖掘、整理、保护区域传统音乐文化资源提供了力量。在社团教师的引领下，社团成员可以通过查阅资料、走访等多种渠道收集大量当地传统音乐资源，包括民间民歌、民族乐器、地方戏曲、民俗音乐等，形成文字记录、录音、录像的成果。然后将资源进行整理、分类、归档，构建系统性、完整性的区域传统音乐文化资源库，为文化生态修复和活化提供方向。

（二）培育传承主体，完善生态传承链条

在高校传统音乐社团中，聚集了一群对传统音乐感兴趣的学生，他们不仅具有扎实的音乐功底，还具备较强的学习能力、创新意识以及传播热情，是区域传统文化音乐传承的后备力量。在社团中，他们通过不断地学习交流和实践演奏，能够深入了解传统音乐历史渊源、文化内涵、艺术特色，掌握音乐演唱技巧，提升自身人文底蕴和音乐技能，进而成为一名合格的区域传统音乐传承者。同时，社团在校内或校外组织传统音乐活动时，也能够让更多学生近距离接触传统音乐技艺，感受区域文化魅力，进而激发他们对传统音乐的兴趣，促使其主动传播传统音乐文化，成为文化的传承者与传播者，引领整个区域文化的健康发展。

（三）创新传播形式，激活生态传播活力

传统音乐是一种独特的艺术形式，注重“意境美”“和谐美”，具有较高的审美价值。而高校传统音乐文化社团作为培育学生审美情趣、提高审美水平的重要载体，通过将区域传统音乐与现代流行元素、新媒体相结合，创新音乐的传播形式和内容，使得音乐“活起来”。例如：社团成员结合现代审美需求，对区域传统曲目进行改编，借助抖音、视频号等平台发布，吸引年轻群体的关注和喜爱，不仅体现了社团审美创意，又能够传承传统音乐文化。

（四）形成生态联动体系，凝聚文化修复合力

社团是连接学校与社会的重要平台，能够有效整合各方资源，形成生态联动体系，为区域传统音乐文化生态修复和活化提供强大的合力。社团可联合高校音乐专业院系、区域民间艺人、民俗团体、地方文化和旅游部门、文化企业、文旅机构等不同主体，凝聚合力，打破各主体之间的壁垒，形成一个良好的传统音乐文化生态格局，推动区域传统音乐不断发展。

二、区域传统音乐文化生态面临的困境

（一）传播渠道单一

现阶段，区域传统音乐是以传统演出、广播电视媒体为主要传播渠道，其覆盖的范围和传播效果存在局限性。通常在举办传统音乐演出时，受场地、时间、受众范围等方面的影响，难以覆盖所有群体。而在时代的不断发展下，广播和电视媒体有效扩大了传播覆盖面，打破了区域传播限制，但传播效果的高低也会受

到传统音乐作品的内容和形式的影响。尤其是当前内容没有以轻松、愉快的形式呈现，且年轻人在理解上存在困难，导致他们对传统音乐的艺术形式、文化内容缺乏认同感和学习积极性，进一步削弱了传统音乐文化传播力。

（二）文化生态冲击

随着跨文化交流的不断推进，当前传统音乐文化生态发生了显著的变化，西方文化、流行文化的引入为区域传统音乐文化生态造成了一定的冲击。很多人更加注重追求时尚潮流，对传统音乐文化的价值和意义存在忽视的态度，尤其是青年群体当中，导致传统音乐艺术面临生存空间威胁。与此同时，人们随着生活方式的转变，对传统音乐活动的参与度降低，导致其失去了原生的展示场景，进一步压缩了其生存和发展空间。

（三）音乐传承主体断层

当前，区域传统音乐主要是以传承人“口传心授”技艺模式进行传承，随着传承人的年龄越来越大，精力有限，导致一些技艺存在无人传承的风险，加上传统音乐技艺学习的时间比较长，且枯燥、乏味，难以吸引年轻群体的参与性和兴趣比较低。在现代快节奏的生活和高强度的工作压力下，年轻群体的娱乐方式呈现多元化，他们更加愿意学习和参与流行音乐，导致传统音乐的传承出现断层，影响了文化传承质量。

（四）资源保护乏力

传统音乐蕴含着浓厚的文化内涵，承载着大量历史记忆和民俗风情，然而当前民间民歌、民俗仪式、地方戏曲等区域资源缺乏系统地挖掘、整理与保护，导致一些资源因为没有及时留存面临着流失风险的情况。同时，一些地区为了追求商业利益，盲目改编传统音乐，忽视了音乐文化内涵，导致其失去了原本独有的魅力。

此外，在数字化技术的不断发展下，区域受到多种因素的影响对传统音乐文化数字化保护投入不足，难以实现长效保存和高效利用，进而难以充分凸显传统音乐文化价值，制约了文化生态的发展。

三、高校传统音乐社团对区域传统音乐文化生态修复与活化的路径

（一）创新传播模式，拓宽传播渠道

高校传统音乐社团以当地戏曲、民歌为切入点，深入挖掘区域传统音乐资源，组织成员开展学习，将地方文化元素与现代流行元素相结合融入音乐社团活动当中，形成具有地域特色的活动内容，然后借助抖音、微信视频号等平台，发布音乐视频，以更好地吸引不同群体的关注。通常，社团大多数成员都具备一定的音乐功底，通过排练能够组建一支水平相当的演出队伍，在校内定期开展主题演出活动、文化展演的基础上，还应主动走出校园，积极参加区域传统音乐文化节、校园非遗展演等特色活动，既能够展示社团成果，也能够提高区域传统音乐文化的传播力和影响力，激活文化生态传播活力，进而吸引更多的学生参与到传统音乐当中，通过学习传统音乐知识和技能，普及传统音乐

文化，凝聚强大的传播力量，推动区域文化发展^[4]。根据新闻网《西安外事鼓乐团用民族乐器展示东方之美》报道，西安外事学院鼓乐团精心提炼经典曲目，巧妙融入现代元素进行重新编排，锻造出既含葆古韵又具时代张力的精品。目前，该社团足迹遍布多个国家，累计奉献300余部作品，吸引观众超10万人次，使得更多的人体验西安鼓乐的磅礴与精妙。

（二）构建多元文化生态，营造良好氛围

传统音乐文化社团与社会正式组织和群体组织是不一样的，其在高校第二课堂中起到重要的作用，是实现美育育人、传承传统音乐文化的重要途径和方法。因此，在修复与活化中需要构建多元文化生态，营造良好的区域传统音乐氛围。

一方面，在指导教师的帮助下，社团成员应有计划、有目的地开展传统音乐文化活动。立足高校学生心理特点、兴趣爱好，结合社团发展目标和育人需求，制定年度、季度活动计划。如：效仿流行的音乐选秀类节目，开展“非遗音乐传承”“校园传统音乐文化节”“校园歌唱或器乐大赛”等活动。通常，这种活动不仅面向社团成员，其他学生也可以参与，通过层层筛选选出比赛总冠军。针对选拔优秀的选手，可积极邀请其加入社团，丰富人才储备。海安市人民政府官网报道显示，首届“通理工杯”海安花鼓决赛暨展演于2024年11月30日在南通理工学院海安校区举办。经过初赛的筛选，有13支优秀的花鼓队伍进入“通理工杯”海安花鼓大赛决赛，他们以鼓为媒，以舞传情，展现了海安人民的热情与活力，呈现了一场视觉与听觉的双重盛宴。

另一方面，高校传统音乐社团应与音乐专业院系合作，联合开展传统音乐实践活动，借助院系的力量和资料，提高社团活动的专业性，促使传统音乐文化在校园中普及和传播，提升学生的文化认同感和传承意识。与此同时，也可联动区域相关企业，开发传统音乐文创产品和打造文旅融合项目。浙江大学婉云京剧艺术社、厦门城市职业学院南音实践社团等社团做出了有益的探索。据搜狐网刊发的《短视频时代的戏曲：切片与沉浸的艺术之辩》报道显示，浙江大学婉云京剧艺术社确有将京剧折子戏（15-20分钟精华片段）拍摄剪辑为短视频，呈现老生“摔僵尸”、青衣“卧鱼”等经典动作及《四郎探母·坐宫》西皮快板唱段，发布于抖音、视频号等平台；另据人民网《数智赋韵千年南音，青春续写非遗新篇》报道，厦门城市职业学院南音实践社团对南琶、洞箫等乐器进行毫米级采集，设计了8套南音主题文创（含钥匙扣、书签、抱枕等）。通过文创产品和文旅项目能够使得传统音乐能够展示在日常场景当中，营造良好的文化生态修复与活化的环境，同时也可以推动区域传统音乐文化市场化、产业化发展。

（三）注重培育传承主体，完善传承机制

为了更好地修复和活化区域传统音乐文化生态，高校传统音乐社团应加强对传承主体的培养，一方面，邀请高校音乐专业教师、区域民间传承人到学校内围绕传统音乐演奏技巧、文化内涵、传承理念等方面开展培训活动，使得社团成员的音乐专业能力得到有效提升，同时树立正确的音乐文化认知，进而形成一支专业素养较强且具有传承热情的团队，为区域传统音乐文化生态

注入新鲜血液。

另一方面，高校社团可走进中小学，通过传统音乐公益体验课、展演等方式，激发青少年对区域传统音乐的兴趣，培养潜在的传承力量。同时，将民间艺人、社团骨干、新成员相结合，构建一个传帮带的生态传承链，通过充分发挥社团骨干的引领作用，使得传统音乐的技艺能够精准、持续地传承下去。在这个过程中，社团骨干作为中间桥梁，可借助激励机制对表现优秀的社团成员进行表彰，激励其主动参与传统音乐传承工作当中^[5]。

（四）借助多渠道，强化资源保护力量

1. 依托数字化技术，构建资源保护体系

随着数字化时代的到来，高校传统音乐社团应依托数字化技术，构建区域传统音乐文化资源的保护体系，为生态修复和活化奠定良好基础。首先，社团在大量资料收集的基础上，需要开展区域传统音乐的调研活动，通过访谈高校音乐专业教师、民间艺人、文化馆负责人、非遗保护中心管理人深入收集地方戏曲、民俗音乐、民间乐器、民歌等相关资源，通过梳理和归纳形成文字、录音、录像等成果，尽可能地完善资源体系。其次，除了纸质版的资源保护，社团可将资源进行数字化处理，通过分类、归档构建数字化资源库，便于更加方便地查阅和使用，同时也能够避免资源损坏，实现资源保护。

2. 立足文化内涵改编，守护音乐独特魅力

高校传统音乐社团需要立足区域传统音乐文化内涵和特色，结合现代审美元素对作品进行创编，通过深入挖掘传统音乐的旋律、歌词、文化寓意将现代音乐元素、校园文化元素融入传统音乐当中，在保留原曲旋律和韵味的基础上，又具有新时代气息。小提琴协奏曲《梁祝》既是民族音乐融入交响音乐创作的典范，也是高校学生开展音乐创编实践的优秀范例，是作曲家在越剧《梁祝》音乐体裁、素材的基础上，通过分析、改编、创作而成。小提琴在演奏中融合了我国的民族乐器二胡、琵琶、古筝等演奏技法，增加了演奏的韵味。同时，采用加花、紧拉慢唱等民间演奏、演唱技法，实现了中西融合，使得作品更加具有强烈的艺术感染力和不朽的艺术生命力。在创编这个过程中，社团成员需要精准把握音乐精髓，避免同质化、商业化的作品，这样既能够充分展示传统音乐文化，引领人们正确认识传统音乐的文化价值，同时也能够推动传统音乐在创新中实现活态传承，守护音乐文化的个性。

四、结语

综上所述，在区域传统音乐文化生态的修复与活化中，高校传统音乐社团发挥着重要的作用，既能够挖掘整理传统音乐资源，筑牢文化生态修复基石、培育传承主体，完善生态传承链条，还可以创新传播形式，激活生态传播活力同时形成生态联动体系，凝聚文化修复合力。面对现阶段存在的传播渠道单一、文化生态冲击、音乐传承主体断层、资源保护乏力等困境，高校传统音乐社团应立足自身优势，通过创新传播模式，拓宽传播渠道、构建多元文化生态，营造良好氛围、注重培育传承主体，完

善传承机制、借助多种渠道，强化资源保护力量等路径，充分修复和活化区域传统音乐文化生态，使其在新时代迸发出新的活力与生机，实现可持续发展。但研究也存在一些不足，如问题深层原因未挖掘、策略落地性需进一步细化等，在后续应针对具体的不同地域、不同形式的传统音乐进行深入挖掘，并分析问题原因，为策略的制定提供更加具体的依据，同时细化策略，使其更具针对性和可行性，进而有效促进传统音乐文化的传承。

参考文献

[1] 于晓波. 民族音乐文化在高中教学中的传承与发展路径——以民乐社团教学模式探索为例 [J]. 中国音乐教育, 2025, (08): 36-42.
[2] 赵红. 以琵琶社团为依托传承民族音乐文化 [N]. 中国文化报, 2024-03-14(007).
[3] 马希刚, 吴娅星. 借鉴融合与认同: “多元一体”视域下构建西北传统音乐文化新生态研究 [J]. 中国民族博览, 2023, (08): 123-126.
[4] 周小璇, 喻娇. 高校音乐社团对大学生美育的实践与探究——以岭南古筝社团为例 [J]. 三角洲, 2024, (03): 158-160.
[5] 黄威, 邱忠治. 助力乡村发展进程中的民族音乐文化生态分析 [J]. 艺术品鉴, 2023, (24): 17-20.