

湘西南非遗音乐数字化活化路径研究

唐菱健

怀化学院，湖南 怀化 418000

DOI:10.61369/HASS.2026050038

摘 要：湘西南非遗音乐以怀化、湘西州为核心，涵盖侗、苗、土家、瑶等民族，多为国家级非遗，以多声部合唱、劳动号子、戏曲声腔、原生态民歌为特色。目前以音乐本体与传承研究为主，其田野调研及基本资料已取得了丰硕的成果。但在传承与发展中面对全球科技飞速发展的背景下，已不得不考虑该如何解决生存的难题。本研究从现有调研成果为基础，剖析湘西南非遗音乐传承困境，以科技赋能、数字化转化思维来解决这一问题，提出了低投入数字化活化路径，力求轻量高效。

关 键 词：湘西南非遗音乐；数字化传承；低成本活化

Research on the Digital Activation Path of Intangible Cultural Heritage Music in Southwest Hunan

Tang Lingjian

Huaihua University, Huaihua, Hunan 418000

Abstract： The intangible cultural heritage music in southwestern Hunan Province is centered around Huaihua and Xiangxi Prefecture, covering ethnic groups such as Dong, Miao, Tujia, and Yao. Most of it is of national-level intangible cultural heritage status. It is characterized by multi-part chorus, labor songs, opera vocal styles, and original ecological folk songs. Currently, the research mainly focuses on the music itself and its inheritance. Field research and basic materials have achieved fruitful results. However, in the process of inheritance and development, in the face of the rapid development of global technology, it has become necessary to consider how to solve the problem of survival. This study is based on the existing research results, analyzes the inheritance predicament of intangible cultural heritage music in southwestern Hunan, and uses the thinking of technological empowerment and digital transformation to solve this problem. It proposes a low-cost digital activation path, striving for lightness and efficiency.

Keywords： intangible cultural heritage music of southwest Hunan; digitalization of transmission; low-cost revitalization

前言

湘西南地区主要以怀化、湘西州为核心，地处湘黔桂三省交界。在这个区域中主要为苗、侗、白等多民族，孕育出了麻阳花灯、侗戏、靖州四十八寨赶歌场、湘西白族仗鼓舞等极具地域特色的民间音乐，是多民族交融的活态载体。这类音乐根植于民俗生活，多元融合，功能性鲜明，特色各异。目前非遗音乐研究在田野调研及整理方面取得了丰厚的成果。但本土研究多侧重现状梳理与传统保护的思路，其中李静、钮小静等人梳理区域非遗发展脉络，并指出非遗现状，如传承人老龄化、传播渠道单一、经费短缺等难题。如何解决难题？习近平总书记在《加快建设文化强国》文章中指出“……探索文化和科技融合的有效机制，实现文化建设数字化赋能、信息化转型。”这为解决非遗音乐的难题以及活化提供了新的方向。非遗音乐研究要与数字化实践相联系，将田野素材通过数字化落地转化。将本地调研成果与轻量化数字化相结合，这是当下研究的缺口，也是本文研究的方向。文章将综合运用文献研究、成果分析等研究方法，通过梳理现有学者调研的资料，提炼出湘西南地区非遗资源优势与传承痛点，结合本地现实条件来设计适配路径，搭建出低成本数字化传承的可行方案。从资源、内容、传播、青年培育、校内实践等多维度来构建完整的可行的活化体系，同时完善政策、人才、配套等保障，推动现有调研成果转化为可落地的非遗活态传承实践。

作者简介：唐菱健（1981-12-），女，侗族，湖南怀化人，讲师，硕士，研究方向：理论作曲、音乐教育。

一、湘西南非遗音乐现有研究成果及困境

湘西南非遗音乐现有研究成果主要在三大方面，乐谱的整理、学术论文以及各级研究项目。在乐谱整理与汇编工作已完成了《中国民间歌曲集成·湖南卷》，这主要记录了九十年代及以前的音乐资料，地方性院校（怀化学院）在近几十年来整理汇编了苗、侗等少数民族音乐资料。在学术论文以及各级研究项目丰富多样，但更多研究都是只存原貌，缺乏创新性的转化。如偏向抢救式记录，静态保护，更多止步于素材采集、曲谱录音存档。学术研究视角保守，恪守原生原貌，与当代适配度创新发展薄弱。最为关键的传承问题，更多局限于村寨、乡村等，缺少面向校园青年、新生代，未能打通高校音乐专业人才协同的创新渠道，这导致传播辐射范围小、效能低。非遗音乐是需要传承人但更需要接受者。那么数字化活化路径应该以受众特征来决定设计，活化路径反过来要适配与培育新生代受众群体，二者相互制衡。

在全球数字经济与文化的新质生产力发展的大背景之下，对于传统文化的传承已不再适合高投入、大规模项目驱动下的发展模式了。低成本的数字化活动路径是新时代地方性非遗音乐所需求的，能够给与绿色可持续发展，也是当下必然趋势。AI音乐软件如雨后春笋般出现，为编创者提供了便捷的音乐编辑工具。以往需要多人组合的乐队或乐团，都能借用AI音乐制作软件完成，大大降低了制作成本。湘西南非遗音乐的活化是可以借助这一数字化潮流之风来发展的。这也是当下传统文化发展的大势所趋。但，湘西南非遗音乐不是简单版的数字化转化，它所面临的困境是如何将现有的传统音乐融入现代审美的数字化转化。数字化的发展需要人的发展，非遗音乐必须要与现代人的审美需求相融合。传统曲目如果只固守传统范式，缺乏贴合当代大众的审美趋势，特别是与青少年审美脱节，那么它的发展将极大受限。仅仅个别的传承人的培育，没有听众的支撑，发展之路尤为艰辛！

二、湘西南非遗音乐数字化活化路径

以保护优先、活化利用、守正创新作为基本原则是当下所面临的传承现实困境依循的。小投入、可落地、易推广的低成本的方式有利于湘西南非遗音乐的可持续发展，那么必然就要将湘西南非遗音乐数字化活化发展。活化的路径不仅重视物，还得重视人，要建立从资源、内容、渠道、受众、产业五个维度搭建完整活化体系。

（一）固本建档

当前湘西南非遗音乐活化存在两大弊端。第一，资源采集人各自保存，没有统一，导致存储碎片化，未形成标准化体系。第二，大多数活化项目都需要依赖高投入，例如文旅开发，落地门槛高，很多难以常态化持续延续。基于新质生产力轻量化发展理念，本研究摒弃高投入的传统活化模式，依托高校搭建数字资源库，以低成本来搭建前置根基，解决资源留存痛点。湘西南非遗音乐数字活化要遵循先保存固本、在创新赋能、最终实现育人传播的思路展开。前期学者大量的采风资料是非遗音乐发展的重要

基础资料。数字化存档有利于基础资料的保存，是最大化利用现有田野素材压缩采集成本，能实现资源可存、可查、可溯、可复用，低成本完成抢救性保护。建立标准化数字档案完成非遗音乐原始资料的数字化整合归纳，实现文化资源的留存，为音乐创作完成传统非遗音乐的现代化转译做好前期基础，也为非遗音乐的美育教育可持续传承与推广提供能量源。让非遗活化从一次性创作转变未可持续性的育人传承。

（二）创新转译

当下传承现状是供给与大众接收形成了割裂，湘西南非遗音乐并不缺少坚守者，民间艺人、少量的文旅从业者持续开展演唱、展演、改编等活动。传承主体固守原生表演的范式，传统式的表述没有做适配性的创新。普通群众尤其青少年存在听不懂、看不懂，最终形成了有人传，没有人接的断层。小众圈内的自循环不利于非遗音乐的发展。文旅是非遗音乐发展的助力，但是这种传统转化路径重商业、轻普惠，极大拉高了大众接触的门槛，最终进一步压缩了受众群体的规模，导致非遗接收群体长期局限于中老年本地居民，年轻受众群体持续流失。当前湘西南非遗音乐传承多停留在老一辈艺人的原汁原味的固守式传统范式，在传承过程更多的被动、原样继承，没有站在当代青年审美喜爱、审美逻辑以及需要。对于很多青年受众者来说，原生非遗音乐古老、唱腔传统，不符合当代听觉习惯，固然接收意愿低。传承的模式更多是停留在自我闭环中，忽视了当代大众群体的审美需求与接收习惯，导致了传承供给是过剩的，大众接收市场是枯竭的。这不是传承人的缺位，而是受众市场的缺位。脱离大众审美趣味，这种无受众、无流通的缺乏生命力的无效传承，只会让湘西南非遗音乐的发展空间越来越窄。面对这种传承供需的失衡、青少年受众稀缺、传统转化路径成本高并且难以长效发展的现实痛点，可考虑高校协同共建资料，共同开发、以成果育人的模式。

综合性高校具备多学科交叉融合的独特优势，依托这一优势构建出可跨域协同的开放式的转译体系。高校门类学科齐全，文理艺交叉融合的平台优势，能够打破单一艺术视角的创作局限困境。高校拥有完整的人文艺术研究体系，具备非遗音乐审美再造与艺术创编的转译的专业能力，能够承担服务地方建设的职能。高校联动地方文旅部门、湘西南非遗音乐艺人共同参与深度式转译工作。对现有的非遗音乐以现代化重构，在保留地方性核心音乐内涵的前提下完成适配于年轻群体的艺术再造，形成可复用的数字化创编成果。将打磨成熟的湘西南非遗音乐转译的成果，落地成为本土非遗音乐校本课程，同时搭建面向全体学生的在地化的美育教学体系。高校不仅面向高校大学生，还将成熟的成果服务于地方中小学美育，实现常态化、普惠化、落地化的可持续的创新转化。

青年学生也是创新转译中不可或缺的创作主体。校本课程要充分预留创作空间，充分吸纳当代大学生的思维视角、审美喜爱与表达习惯，同时引导学生深度参与湘西南非遗音乐创编的二次打磨。用年轻化的方式重塑非遗作品，极大降低了非遗与当代青年之间的审美隔阂，产出一批更贴合于大众年轻受众的转译成

果。湘西南非遗音乐的活态传承是需要长期的新生力量，这样才能成为常青树生长下去。

（三）长效传播

当下湘西南非遗音乐在传播中面临着内容转化不足，渠道运营碎片化、青年传播人才供给断层以及传播缺乏美育与产业造血闭环的四大方面的现实短板。现有的传播更多是直接式搬运原生民俗音乐素材，内容生产更多是依附于节庆的短期活动，没有常态化的更新体系，长期传播陷入内容上的困境。线上线下传播无固定运维团队，难以持续曝光。传播人才中青年力量未稳定的赋能，让传播容易形成断层的尴尬。传播也未能对接中小美育中，更多依靠短期政府的扶持，不具备自我造血的长效的传播条件。根据这些问题，只能以青年群体为核心动能、以美育浸润为路径、以日常生活场景为载体的活化传承体系。首先必须要打破传统的圈层固化的现状，要依托青年人才力量完成湘西南非遗音乐的现代审美的转译，最终实现老年传承到青年续传，让这一非遗音乐的发展获得新鲜的活力，能够实现持续化的生存。其次，采用适配度强的湘西南非遗音乐的新的成品进入高校与中小学的美育课堂，提高普惠层面，这样可以打破节庆式、展演式的短期传播模式。最后，以常态化的传播积累湘西南非遗音乐文化的影响力，依托校园美育应用，开发轻量化的文创实现非遗价值的软着陆。在零负担、低成本的运行模式下最终实现湘西南非遗音乐的保护、创新、传播、育人的可持续发展。

资源固本建档夯实湘西南非遗音乐的原生素材，保护了这一文化的根基。以青年主导的审美转译让传统音乐与当代预警相适应，以美育浸润式来长效传播，打通了湘西南非遗音乐走进大众日常生活的渠道。者三条路径环环相扣，相互支撑，形成完整闭环，为这一非遗音乐传承与区域的高、中小学美育建设提供了可复制的操作方案。

三、湘西南非遗音乐数字化活化保障措施

在校地协同保障方面，多方主体松散式的合作严重制约湘西南非遗音乐活化的长效开展，很多都是短期合作，无长期共建机制。在这一方面，高校联动地方政府部门与中小学可考虑长期协

议，明确从保护、创新、传播三大环节的分工细节，建立固定的沟通机制。解决一次性的项目，降低写作成本。

在人才梯队保障方面，在创作与传播中无固定人才的储备，代接断层、人才流动性大导致了湘西南非遗音乐在创编与传播人力供给上不稳定，长期的创作与传播工作难以为继。针对这一情况，需要将湘西南非遗音乐数字编创纳入专业的实训课程中，要构建以民间艺人、专业教师和高低年级学生三大队伍，完成湘西南非遗音乐现代审美转译与常态化的新媒体更新，缓解传承断层的困境。

在长效运维保障方面，以轻量化制度长效兜底。这需要整合校内实训设备等，依托研学、小型文创形式形成微量的自我造血。不再依托高投入，大幅度降低运营成本，依靠标注化的数字化资源和青年创作的成果，避免人走项目停的现象，保障了整套活化体系的长期稳定运行。湘西南非遗音乐的数字化活化保障弥补在校地协作、人才供给、长效运维层面存在的短板，防止在这三个方面出现发展不足的现象，全方位的牢固活化模式的可持续发展。

四、结论

当下湘西南非遗音乐在保护与传播中存在碎片化，创作脱离青年审美，短期式的传播等方面无法实现活态的永续传承。与此同时，全球数字化的潮流要求湘西南非遗音乐必须搭上这个顺风车，创作出符合大众审美的作品，采取轻量化的活化模式才能永续长存。通过资源存档的固本、注满新鲜活力的创新转译以及以美育为主的长效传播的层层递进完整链条，共同搭建低成本、科落地、易推广的数字化活化体系。活化路径的落地是需要配套的保障机制来支撑。针对校地合作的松散、人才梯队的断层以及运维资金的三大短板，本研究提出了多维度可落地的保障举措，形成兼具保护性、创新性以及可持续性的完整湘西南非遗音乐的活态传承方案。该实践框架可适配湘西南地方发展条件，可为湘西南地区传统音乐非遗保护活化停供可复制的实操性借鉴，后续将结合长期实践反馈持续优化方案。

参考文献

- [1] 钮小静. 侗戏及其现代传播路径探究 [N]. 中国文化报, 2025-03-07 (007).
- [2] 李静, 龙耀宏. 中国南方少数民族戏剧题材移植现象与中华文化认同 [J]. 中南民族大学学报 (人文社会科学版), 2025 (12): 79-86.
- [3] 钮小静. 侗戏文化价值和新媒体传播策略研究 [N]. 中国文化报, 2024-07-16 (003).
- [4] 钮小静. 侗戏传承人保护路径探析 [J]. 戏剧之家, 2023 (27): 60-62.
- [5] 梁坚强、钮小静. “5W 模式”理念下麻阳花灯保护发展现状分析 [J]. 大众文艺, 2018 (18): 294-295.