

文旅融合背景下西安鼓乐的创新演绎与传播路径

薄鸿宇

西安外事学院, 陕西 西安 710077

DOI: 10.61369/VDE.2026100013

摘 要 : 西安鼓乐被誉为“世界音乐活化石、汉唐遗音原生态、陕西千年活文物”，是人类非物质文化遗产，传承发展正处于现代化转型的节点上。在文旅融合的政策语境以及产业实践当中，传统鼓乐的活态延续既要冲破表演形态的固有束缚，也要塑造契合当下流传环境的途径体系，从而加强文物保护利用以及文化遗产保护传承的质量。本文主要研究鼓乐艺术在文旅场景中创新演绎与传播实践，以实践案例为依托，从舞台重构、媒介融合、跨域创作等演绎维度上进行分析，探究社交媒体矩阵、节事活动、国际交流等传播载体的效能转化，阐释它与景区消费、文创开发、研学体验等文旅业态的融合逻辑，为非遗资源的创造性转化和创新性发展提供有理论价值、有实践意义的研究范式。

关 键 词 : 西安鼓乐；文旅融合；创新演绎；传播路径

Innovative Interpretation and Communication Paths of Xi'an Drum Music Under the Background of Cultural and Tourism Integration

Bo Hongyu

Xi'an International University, Xi'an, Shaanxi 710077

Abstract : Known as "the living fossil of world music, the original sound of Han and Tang dynasties, and a millennium living cultural relic of Shaanxi", Xi'an Drum Music is a world intangible cultural heritage that is currently undergoing modern transformation. Within the policy context and industrial practice of cultural and tourism integration, the living inheritance of traditional drum music requires breaking the inherent constraints of traditional performance forms and constructing a modern communication system adapted to the current dissemination environment, so as to improve the quality of cultural relic preservation and intangible cultural heritage inheritance. Taking practical cases as the foundation, this paper mainly studies the innovative interpretation and communication practice of drum music art in cultural and tourism scenarios. It analyzes multiple interpretation dimensions including stage reconstruction, media integration and cross-domain creation, explores the efficiency transformation of communication carriers such as social media matrices, festival events and international exchanges, and elaborates the integration logic between Xi'an Drum Music and cultural and tourism formats including scenic spot consumption, cultural and creative development, and research and study experience. This study provides a research paradigm with theoretical value and practical significance for the creative transformation and innovative development of intangible cultural heritage resources.

Keywords : Xi'an drum music; cultural and tourism integration; innovative interpretation; communication path

一、西安鼓乐创新演绎形式的多元探索

（一）舞台表演的现代化重构

舞台表演的现代化重构，并不是把西安鼓乐拆解了再建，而是以保留“乐脉”为前提，在减法和加法之间做出选择。减法就是去除那些和当代审美格格不入的冗长程式，比如某些仪式性段落里重复出现的节奏型，把它们压缩成更短小的叙事单位，使主要旋律线更加明显^[1]。加法表现在三个方面，第一种是乐器编配的微创新，即把传统鼓、铙、钹与古琴、古筝的持续音型结合起

来，使和声更为丰满，第二种是节奏逻辑的现代转换，把原重复部分中蕴含的韵律密码转化为更具有律动感的组合式节奏；第三种是舞台语汇的跨界融合，取环境戏剧空间布置的思想，使演奏者由固定的地点转向多种站位，并借助灯光切割出现显而易见的明暗对比，营造出与音乐情绪相应衬托的视觉氛围。

（二）多媒体融合的沉浸式体验

多媒体融合的沉浸式体验研究里，西安鼓乐冲破传统表演时空界限^[2]。如西安曲江新区的鼓乐幻境项目把唐代乐谱中的节奏符号变成动态光影，当乐师敲击坐鼓的时候，全息投影立刻在观

项目信息：

课题名称：西安鼓乐文化的跨界融合与现代表演形式的创新研究，课题批准号：SGH24Y2771；

课题名称：古琴与西安鼓乐的当代融合路径——基于“非遗活化”热点的创新实践，课题批准号：CANQN250263。

众周围出现，不是简单的视觉叠加，而是依靠低音鼓的震颤与光影的爆破频率产生物理共振，这样的感官联动给现代年轻观众群体带来了更强烈的视听感官冲击。西安鼓乐团推出了大型沉浸式国风音乐会《大唐雅韵·钟鸣鼓乐》，全部依靠多媒体光影、背景影像、动态乐谱投影营造出环绕式的视听环境，采取了多媒体讲演加实景舞台表演加现场乐器互动的三者结合方式。讲演环节同步播放唐代工尺谱动态动画、古乐社影像资料、传统乐器结构可视化画面；舞台演奏阶段配贴合曲目唐风动态光影，随鼓点强弱、旋律起伏同步变化画面层次；在展演开始前还会举行非遗音乐美育课，讲授传统音乐知识，开放沉浸式乐器体验区，观众可以近距离手持笙、管、笛、鼓实操演奏，现场配合分声部同步投影实时展示乐器声部对应关系，使受众在听觉、视觉、触觉等多重感官联动中直接感受鼓乐声部的协作逻辑，从而实现多媒介融合、全感官包裹的沉浸式非遗美育体验。

（三）跨艺术门类的融合创新

跨艺术门类的融合创新，西安鼓乐正走出一条不刻意求新却自然生长的路子^[3]。陕西戏曲研究院的《鼓乐与秦腔》实验剧，没用鼓乐做伴奏，而是让板胡的哭腔与座鼓的闷击形成对抗——当秦腔演员唱到“三滴血”选段的悲怆处，鼓手突然改用鼓边轻敲，那种细碎的颤音像在撕扯丝帛，反而比强音更能攥住观众的情绪。这种融合不是技术叠加，而是两种本土艺术在“痛感表达”上的基因共鸣。还有与现代诗歌的跨界。诗人阎安根据鼓乐《尺调》的节奏，创作《鼓点上的长安》，演出时乐师不看乐谱，而是随诗句的顿挫调整速度——当“城墙的砖缝里长出唢呐”这句念出时，闷鼓突然转为急击，形成语言与音乐的互文。虽然有老艺人质疑“失了规矩”，但这种形式让鼓乐在诗歌节的曝光量同比增加了两倍。

二、文旅融合下西安鼓乐传播渠道的拓展

（一）社交媒体与网络平台的传播策略

社交媒体和网络平台的传播，关键之处在于把西安鼓乐的文化符号转变成可以被参与的传播节点。按照使用与满足理论，抖音平台的“鼓乐挑战赛”给用户赋予了情感宣泄和社交认同的双路出口，二者同传统单向传播存在本质上的不同^[4]。

2023年西安鼓乐非遗保护中心发起的“大唐鼓点挑战”并没有用专业的表演片段为参照对象，而选择从《鸭子拌嘴》当中辨识度较好的三小节节奏着手，制作出可供下载的音频素材。用户只需要使用日常物品敲击出对应节奏的时候，就会弹出“唐宫乐伎”的AR特效。这与亨利·詹金斯的“参与式文化”理论相符，它并不是要求用户去复制专业的水准，而只是把创作门槛降到最低限度，使生活中随时随地可产生的敲击等都能够变成一种传播的形式。

西安鼓乐团把海内外演出片段、周至南集贤拜师研学实录、高校音乐会互动花絮等同时线性地在短视频平台上发布出来，并依靠海外演出出圈的内容来吸引海内外的年轻人，线下则设立研学体验课堂，从而形成起一个线上引流、线下沉浸式体验的传

播闭环。

（二）文旅活动与节事的传播推广

文旅活动与节事的传播推广本质是构建西安鼓乐与现代生活的场景连接，场景理论强调的“环境、行为、意义”三元互动，在此得到了具体诠释，不是将鼓乐作为展览品，而是让其成为文旅场景中具有叙事功能的活性元素^[5]。

西安城墙景区推出的“月照鼓乐”夜游活动，打破了“表演—观看”的固定模式。活动选择在含光门段城墙举办，这里的箭楼、马面等建筑遗存本身就是唐代军事鼓乐的发生场。策划者没有搭建专业舞台，而是让乐师分散在城墙的不同节点：瓮城处的乐师用大铙模拟城防信号，马面旁的小鼓则呼应游客登城的脚步声。游客拿着主办方发放的“通关文牒”其实只是简化过的鼓乐节奏图谱，在各个节点上收集相应的鼓点印章的时候，不知不觉地体验到了《教坊记》所记载的“街鼓制度”。设计的巧妙之处就在于意义的自然产生。有游客在社交媒体上分享说，当自己敲响箭楼旁仿古战鼓的时候，正好和远处角楼传来的笛子声产生呼应，那一刻才真正体会到“鼓角相闻”的古意。个体感悟不是依靠解说牌灌输而来的，它是场景里声音、空间、行为相互影响所形成的。

（三）国际文化交流中的传播实践

霍尔的高低语境文化理论揭示出，中国传统艺术依赖语境的含蓄表达，与西方偏重视觉直观的接受习惯存在天然张力，国际文化交流中的传播实践，考验着西安鼓乐在异质文化语境中的转译能力，而有效的传播恰恰需要在这种张力中找到平衡点。

西安鼓乐团2025年6月在德国德累斯顿音乐节上进行了跨文化交流的演出，整场演出并没有陷入单向输出东方异国情调的窠臼之中。现场不机械地罗列标准化演奏范式，把西安鼓乐的锣鼓节奏拆解成呼吸、脉搏般的有生命感的强弱律动，在演出返场时演出了美国著名音乐人布鲁诺·马尔斯的热门单曲《Uptown Funk》。当西方流行音乐的律动和盛唐的民间鼓乐声部结合在一起的时候，两种不同的文明节奏系统产生精神上的共鸣，没有文化背景的差别，直接传达出人类共同的韵律感受。整场演出突破了“非遗展品式”的展演逻辑，没有刻意地灌输文化知识，依靠节奏、音色、视听的融合来搭建起平等对话的渠道，把西安鼓乐变成文明互鉴的交流媒介，而不是单一的文化展示载体。

三、西安鼓乐与文旅产业融合的创新模式

（一）景区演艺与旅游产品开发

景区演艺和旅游产品开发的未来探索要使西安鼓乐从现有的体验场景向更加具有交互性的共创空间发展，可以尝试创建“鼓乐基因库”联动开发模式，打破目前景区产品固化的形态^[6]。在西安汉城湖景区规划的鼓乐工坊项目中，不应该只是停留在现有的表演或者简单的体验上。可以先建立数字化鼓乐元素库，把不同的曲牌节奏型、乐器音色、历史背景拆解成可以编辑的数字模块。游客进入景区后，领取带有传感功能的智能鼓棒，在游览过程中，不同景点会触发特定模块——比如在封禅台区域，系统推

送《封禅乐》的核心节奏；在漕运码头，解锁水鼓的音色样本。

游客可随时用智能鼓棒敲击任意物体，设备会记录节奏并匹配元素库中的音色进行实时合成，生成属于自己的“鼓乐片段”。游览结束时，系统将这些片段串联成完整乐曲，游客可选择下载，或授权景区将其融入次日的实景演出——比如在《汉城盛典》的特定章节，插入前一天游客创作的节奏动机^[7]。

衍生产品可以设计成“可生长的鼓乐装置”，游客购买的基本款鼓面随着时间的变化会呈现出不同的曲牌隐性纹路，扫描纹路可以听到来自于历史的故事，如果游客上传自己的鼓乐片段，纹路也会随之发生变化。该种模式把游客由体验者变成创造者，使鼓乐在景区生态里产生持续生长的文化脉络。

（二）文创产品的开发与推广

文创产品的开发与推广，未来可向西安鼓乐符号的生活化转译深耕，突破当前多停留在装饰性层面的局限。依据符号消费理论，应让文创产品成为承载鼓乐文化意义的日常媒介，而非单纯的纪念品^[8]。可推出“鼓乐生活系统”系列文创。比如核心产品“声纹茶具”，其壶身纹饰提取自《八拍》的节奏谱式，壶盖与壶身接触的部位内置微型传感器，注水时，水流冲击壶底的力度会触发不同节奏的鼓乐片段——注水快则对应急板，慢则带出散序。这套茶具不强调“非遗衍生品”的身份，而是作为实用器物，让鼓乐以听觉符号融入饮茶场景。

推广上可采用“文化解码”策略，随产品附赠的不是说明书，而是“鼓乐线索卡”，提示用户不同使用场景可能触发的隐藏旋律，引导其主动探寻背后的曲牌故事，使消费过程成为渐进式的文化认知之旅^[9]。

（三）非遗体验与研学旅游的融合发展

非遗体验与研学旅游的融合发展，未来可突破现有“观摩+浅尝”的模式，走向基于建构主义学习理论的深度探究式体验，强调让学习者在主动参与中构建对西安鼓乐的个性化认知，而非被动接受既定知识^[10]。

西安鼓乐团已经形成了一个成熟、可操作的分层研学体系，完全按照深度探究式非遗研学的逻辑去进行活动，其一，民间田野研学，乐团教师到周至南集贤鼓乐社跟随非遗传承人进行为期数日的田野研学，搜集民间手抄古谱、学习原生态韵曲和庙会演奏技法，完成民间鼓乐活态资料采集；其二，高校美育研学，依托教育部高雅艺术进校园项目，面向大学生开展美育通识课程、专场音乐会、鼓乐历史讲座、乐器实操体验一体化研学课程；其三，常态化传习研学，乐团依托校内西安鼓乐研究院开设长期传习课堂，设计分层进阶课程，兼顾零基础爱好者和专业学习者，引导研学参与者思考鼓乐古今演变路径，达到技艺学习和文化思辨双重研学目的。

四、结束语

综上所述，西安鼓乐的活化要依靠传统基因和当代需求之间的平衡。从表演形态破界重塑、传播渠道跨界拓展、文旅业态深入融合这三个方面出发，其实质就是文化遗产适应现代性环境的自我调整。这既回答了非遗保护里“守正与创新”永恒的命题，又给同类型遗产的活态传承提供可以借鉴的经验碎片。在未来，在保护优先的基础上，创建起更加具有韧性的传承生态，鼓乐艺术才能在文旅融合的大潮里实现可持续的生命力延续。

参考文献

- [1] 周聿, 王娟. 文旅融合背景下音乐类非遗传承路径 [J]. 炎黄地理, 2025, (2): 103-105.
- [2] 张美琳. 文旅融合背景下西安鼓乐非遗保护研究 [J]. 西部旅游, 2024(9).
- [3] 张璟. 文旅融合背景下西安鼓乐非遗保护与开发探析 [J]. 陕西开放大学学报, 2023, 25(4): 44-48.
- [4] 刘晓威. 文旅融合背景下民族音乐在西安旅游发展中的传播与创新 [J]. 西部旅游, 2024(9).
- [5] 蔡芸帆. 数字化传承——非遗“西安鼓乐”可视化服饰应用研究 [J]. 服装设计师, 2023(10): 74-77.
- [6] 石雨薇, 丛红艳. 非遗“西安鼓乐”的保护与传承研究 [J]. 传媒论坛, 2024, 7(5): 92-94.
- [7] 杨丹娅. 世界级非遗西安鼓乐的传承危机与策略研究 [J]. 牡丹, 2025(6).
- [8] 李夏, 鲁小艳. “互联网+”时代西安鼓乐文化发展境遇与创新实践路径 [J]. 国际公关, 2023(17): 131-133.
- [9] 孙清云. 文旅融合背景下西安市沉浸式舞台剧《鼓》的价值研究 [D]. 山西师范大学, 2022.
- [10] 贾博瑞. 西安鼓乐非遗保护与区域文旅融合发展研究 [D]. 西安音乐学院, 2021.