

新时代背景下传统音乐文化的传承路径实践研究

高华胜 杨芳

广东理工学院通识教育中心 广东肇庆 526000

摘要: 新时代背景下,传统音乐艺术的传承与发展正面临前所未有的挑战。本文以传统音乐文化的主要体裁、基本概念和文化传承内涵为切入点,关注了新时期背景下传统音乐文化传承以赓续文化内涵、弘扬民族精神的重要价值,进一步聚焦传统音乐文化发展空间收缩、创新模式不足和人才支撑薄弱等现实困境,提出了挖掘优质资源、打通宣传渠道和夯实后备支撑的路径实践建议,研究成果能够为相关理论深入和实践转化提供参考借鉴。

关键词: 传统音乐文化;新时代;传承问题;路径实践

引言

传统音乐艺术作为民族文化的核心要素,作为民族文化的核心要素,其传承与发展正面临前所未有的考验。其传承与发展也面临前所未有的考验。在这一新的时代背景下,尊重并包容多元文化的理念愈发受到推崇,扎根传统重释当代文化内核的文化继承与推广也赋予了传统音乐文化传承、发展和繁荣的新动力、新可能。当前全球文化交融加速,数字技术深刻改变艺术传播生态,传统音乐既迎来跨界融合、创新表达的机遇,也面临受众流失、传承断代的风险。因此,系统梳理其当代传承路径,不仅是文化建设的需要,也是增强民族文化认同、塑造文化自信的重要实践。

一、传统音乐文化的传承的研究基础

(一) 传统音乐文化传承的概念内涵

1、音乐及其主要体裁

传统音乐文化传承的核心在于对经典音乐作品的继承。我国古典音乐历经数千年的发展历程,孕育了河阳山歌《弹歌》、古琴曲《碣石调·幽兰》等诸多卓越的音

乐作品,跨越了复杂的历史和经济背景传承至今,这些作品历经数千年仍具有深刻的艺术价值^[1]。

在不同的历史阶段,我国古典音乐展现了出不同的音乐特色和内容,但其发展和继承始终以歌舞、器乐、说唱、歌曲以及综合音乐形式为基础,进而构成了以前述五类形式为表征载体的音乐继承的基因,贯穿了我国古典音乐发展的整个历史^[1]。以器乐为例,其形态与功能在历史长河中持续演变。先秦时期,“八音”分类体系已初步奠定器乐的基本格局;至秦汉,随着丝绸之路的开通与西域音乐的传入,“丝竹乐”渐兴,以其清雅悠扬的韵致,为中古时期的歌舞艺术提供了重要的音乐支撑。宋元以后,随着市民文化的兴起,说唱艺术与戏曲音乐迅速发展,吹奏与打击乐器的组合成为舞台表现的核心。进入近现代,传统戏曲的繁荣进一步推动了乐器体系的融合与创新,二胡、京胡、板胡等乐器在形制、演奏技法与音乐语汇上不断突破,不仅丰富了传统音乐的表现层次,也为当代音乐创作注入具有文化辨识度的声音素材,使器乐艺术在传承中持续焕发新的生命力

2、音乐文化及其传承

音乐文化涵盖了音乐创作的理论、审美倾向以及礼乐的制度等与音乐制作过程紧密相关的诸多思想,音乐文化涵盖了音乐创作的理论、审美倾向以及礼乐的制度等与音乐制作过程紧密相关的诸多思想。

受限于古代技术的局限性和渐进动荡的社会因素限制,传统音乐的诸多乐谱、表演艺术和创作方法等已不复存在,历代文人多有哀叹并认为古乐已经消逝^[2]。但是正如《乐记》所述,“大乐与天地同和,大礼与天地同节。和故百物不失,节故祀天祭地。明则有礼乐,幽则

项目基金: 肇庆市2025年度哲学社会科学规划项目 肇庆传统音乐文化融入高校美育浸润行动的实践路径研究(编号:25GJ-151)

作者信息:

高华胜,男(1974.10-),汉族,湖南株洲人,本科,讲师,研究方向:高校美育教育音乐美育;

杨芳,女(1993.07-),汉族,广西玉林人,硕士,助教,研究方向:高校美育教育音乐美育。

有鬼神，如此，则四海之内合敬同爱矣^[9]。”中国传统音乐文化强调器乐形制与音乐理念的融合，注重情感表达与心性调节，逐步构建出以“和”为核心的审美体系。中国传统音乐文化强调器乐形制与音乐理念的融合，注重情感表达与心性调节，逐步构建出以“和”为核心的审美体系。

（二）新时期背景下传统音乐文化推陈出新的价值意蕴

在探讨中国传统文化范畴内，传统音乐文化无疑占据着核心地位。其不仅蕴含着丰富的艺术意蕴和深厚的历史底蕴，而且承载着中华民族的情感、思想和价值观念^[8]。

1、赓续传统内涵，保护传统音乐文化的多样性

传统音乐作为中华文化的重要载体，凝结着民族的历史记忆、思想智慧与艺术精华。保护与传承这一遗产，不仅是维系文化根脉的必然要求，也为传统音乐在新时代焕发生机提供可能^[8]。音乐以其直观、感性的特点，成为传播文化的有效媒介。通过传统音乐的学习与体验，公众能够在审美过程中增进对民族精神的体认，促进文化多样性的维护与民族整体文化素养的提升。

2、弘扬民族精神，展现畅通音乐文化的时代性

中华传统音乐文化在传承过程中，始终承载着弘扬民族精神的重要使命。它以独特的音乐品格与深厚的文化意蕴，深刻体现了中华民族的情感特质与精神追求，并伴随时代发展，不断在物质与精神层面探索其多重价值。在当前音乐市场趋于商业化、盈利导向明显的环境下，传统音乐以其人文内涵与审美深度，有助于弥补情感修养的不足，提升精神境界^[4]。传承与发展传统音乐文化，不仅是对民族精神的延续，更是通过音乐这一载体，向世界展现中华文化的多元魅力，促进跨文化交流与融合，吸引全球艺术家与爱好者共同参与传承，从而为丰富人类音乐文化多样性作出积极贡献。

二、新时期背景下传统音乐文化传承的问题探寻

（一）多元文化冲击，传统音乐文化的发展空间收缩

在传统音乐文化的传承与演进过程中，也面临着来自流行文化的冲击与挑战。随着科技进步与娱乐形式的日益多元，流行音乐及其相关文化逐渐成为年轻一代的主流选择，传统音乐则在当代文化格局中逐渐淡出中心地位。流行音乐以其通俗易懂的歌词、鲜明的节奏感和即时的情感共鸣，更贴合现代快节奏的生活与消费习惯；而传统音乐往往需要长时间的学习、体悟与文化积淀，

方能领会其深厚的美学内涵与精神价值。年轻一代对传统音乐的了解和兴趣逐渐减弱，这给传统音乐在年轻一代中的传承带来了挑战^[5]。

除了年轻一代对传统音乐的疏远外，流行文化的普及也在深刻影响着传统音乐的文化特性^[8]。流行音乐多以西方体系为框架，导致传统音乐在全球文化交流中面临如何保持自身独特性与纯粹性的挑战。特别是在经济全球化的背景下，国际交流日趋频繁，外来音乐文化的引入催生了学习与模仿的热潮。与此同时，伴随城市化进程的加速，传统音乐原先赖以生存的乡土语境——如节庆祭祀、民间集会等场合逐渐减少。许多曾经活跃于乡村仪式或社区娱乐中的音乐形式，因失去特定的展演空间与文化载体，其传承与发展遭遇阻滞。

（二）传承形式固化，传统音乐文化的创新模式不足

在数千年的演进历程中，中国传统音乐已形成了一套相对稳定的文化传统与表现模式。然而，由于其传承方式在科学性、系统性和规范性方面的不足，传播途径受限，受众范围较小，在现代化传播环境中难以获得广泛认同^[7]。以部分地方性曲种为例，由于缺乏系统的文献或影像记录，在社会变迁中逐渐式微。如唐代已见记载的“藁城战鼓”，长期依赖口传心授的传承方式，因表演技艺复杂、文献记载稀缺，传承群体持续缩减，已面临技艺失传的严峻挑战。

在当代媒体环境中，传统音乐的呈现形式仍较单一，限制了其传播与创新，使传统音乐在当代发展面临转型压力与传播挑战。

（三）专业人才体系不健全，传统音乐传承面临结构性困境

随着社会结构的变迁，大量青年群体因求学、就业等原因脱离本土文化环境，缺乏持续接触与深入学习传统音乐的机会，造成代际之间的传承链条出现明显断裂。

传统音乐的传承深度依赖经验丰富的师资与师徒制教学模式，然而该艺术形式的培养周期漫长、技艺要求严苛，加之当代社会支持体系不够完善、年轻群体对传统艺术的认同感逐渐弱化，导致传承队伍出现青黄不接的现象。专业人才的培养机制尚未形成系统化、可持续的支撑体系，严重制约着传统音乐的当代发展。

历史上以家庭、社群为基础的口传心授模式，在当代社会关系中逐渐消解，而曾经承担核心传承角色的歌者、乐手，也因现实生计压力与职业发展空间的限制，往往难以持续从事专业表演与教学工作。

三、新时代背景下传统音乐文化传承的路径实践

(一) 挖掘优质资源，强化音乐文化资源的保护开发

作为中华民族珍贵的文化遗产，传统音乐承载着深厚的艺术内涵与独特的历史文化价值，为了确保这一文化遗产得以传承和发扬，政府、社会组织和各地居民应通力合作，积极地挖掘和整合传统音乐文化资源并推动其产业化和保护性开发。

一方面，要重点挖掘优质资源并启动保护工作。在我国数千年的发展历程中，传统音乐曾孕育出无数珍贵作品。然而，由于传承方式在系统性、规范性上长期存在不足，许多优秀作品未能完整留存，逐渐湮没于历史长河。因此，系统性地加强对传统音乐的搜集、记录与整理工作，已成为当前保护与延续这一文化遗产的关键任务。首先，搜集和整理传统音乐的曲目、歌词、演唱方法等资料，对保存完好的乐谱、录像等资料进行整理、收录和出版，确保其通过现代手段得以完整保存^[8]。其次，传统音乐不仅是艺术的表现形式，更承载着中华民族的历史记忆、文化精神和哲学思想。因此，对其历史背景、文化内涵与演变脉络进行系统研究，有助于深入理解其内在精髓，从而为传承与演绎提供扎实的理论支撑。

为进一步把握传统音乐的地方特性与多元形态，应积极开展田野调查与民间走访，系统记录不同地区、不同社群中的表演实践与传承方式。同时，需加强对濒危或失传音乐的抢救性保护与研究，通过建立数字档案、设立专项课题等方式，系统搜集、整理相关音乐资料，努力复原其原始风貌，推动地方性保护与活态传承的有机结合。

具体实施路径包括：

1. 开展全面普查与数字化建档

通过田野调查和民间采集，系统搜集传统音乐的曲谱、歌词、表演影像及口述史料，建立分级分类的数字资源库。对濒危曲种实施抢救性记录，最大程度保存其原始形态。

2. 推动传统乐谱的现代编译与出版

针对古琴减字谱、工尺谱等传统记谱方式，开展系统性的现代转译与注释出版工作。例如《古琴曲集成》《西安鼓乐全书》等项目，将传统谱式转化为现代通用记谱体系，并辅以演奏说明、历史背景与学术注释，既保留了传统精髓，又提升了传承与教学的可操作性。此类成果不仅为研究者提供可靠文本，也成为音乐教育的重要资源。

3. 深化音乐背后的文化研究

传统音乐不仅是艺术表现形式，更承载着中华民族的历史记忆、伦理观念与审美哲学。应组织跨学科团队，深入研究其生成语境、象征意义与演变规律，阐释其文化内涵，为当代传承提供理论支撑。

另一方面，需夯实资源保护的保障机制。传统音乐保护是一项长期系统工程，需要持续的资金与政策支持。

4. 构建区域性传统音乐生态保护区

选择传统音乐资源富集、传承生态完整的区域，设立综合性生态保护区。在保护区内，统筹推进非遗传承、教育普及、旅游体验与社区共建，通过“音乐+文旅”“音乐+研学”等融合模式，实现保护与发展的良性互动，形成可持续的地方文化生态。

建议从以下层面构建支持体系：

1. 完善多元投入机制

政府应设立传统音乐保护专项基金，并鼓励社会力量通过公益捐赠、企业赞助、文化众筹等方式参与支持。可探索“非遗保护+文旅融合”模式，将部分收益反哺于传承实践。

2. 强化跨域合作与国际交流

积极推动区域间传统音乐资源的共享共建，通过非遗申报、跨国展演、学者互访等形式，提升传统音乐的能见度与国际影响力，吸引更多学术与资金资源。通过资源挖掘、编译出版、研究阐释与机制保障的多维联动，传统音乐文化得以在当代实现从静态保存到活态传承的跨越，为其可持续发展注入持久动力。

(二) 打通宣传渠道，拓展文化认同和文化影响空间

确立正确的保护理念对于避免对传统音乐文化遗产的误解和破坏至关重要，传统音乐文化遗产是民间风俗、信仰和情感的体现，与民众的日常生活紧密相连，其不应被边缘化或仅作为表演艺术，对于相关传统音乐文化的保护也不应仅限于物质层面。

一方面，应借助新媒体等宣传力量，丰富传统音乐文化的表现形式以拓展文化载体、文化认同和文化影响。传统音乐文化遗产深深植根于民众的日常生活，其生命力来源于民间的生活空间与代际相传的实践。一旦脱离民众的参与和保护，传统音乐便会逐渐失去活力与延续的可能。当前，传统音乐所依托的民间生存环境日益萎缩，公众对其保护意识也趋于淡薄，传承与发展面临严峻挑战。为此，政府应加强宣传引导，充分利用互联网、广播电视等多元媒介，广泛普及传统音乐知识，提升公众的认知与

认同。同时，可推动与文创IP、文化品牌等跨界合作，打造具有时代气息和传播力的传统音乐文化符号、主题项目与社会热潮，使其在新的文化生态中焕发持久生命力。

另一方面，应注重挖掘与激活传统音乐在当代语境中的新特质，使其更广泛地连接社会群体。可推动传统音乐与地方自然生态、人文景观深度融合，鼓励开展具有鲜明地域标识的音乐民俗实践。例如，将舞狮、锣鼓、山歌等元素融入节庆与社区活动中，以民众熟悉且喜爱的形式增强文化认同与参与感。同时，在保持文化内核的前提下，可探索适度的市场化路径，推动传统音乐资源的创造性转化与创新性发展。通过响应社会需求，引导其在内容、形式与传播方式上实现有机更新，不仅有助于扩大传统音乐的影响力，也能促进其在当代社会中的活态传承与可持续发展。

（三）夯实后备支撑，打造教育科研交叉赋能新生态

探索教育和科研交叉赋能新时期传统音乐文化生态建构的逻辑链路和实操体系。

一方面，政府应主导构建面向传统音乐传承与创新的特色教育体系。可通过设立专门的传统音乐院校或学科方向，建立系统化、分层次的课程结构，重点培养兼具理论素养与实践能力的师资与研究人才。在教学中应强化传统乐器演奏、声乐技巧及音乐理论的系统训练，同时注重与现代教育理念和艺术表达方式的融合。通过设立专项奖学金、创作扶持项目及展演平台，激励更多青年学子深入传统音乐的学习、实践与创新，培育既扎根传统、又具备当代视野的新一代传承人与创作者，为传统音乐在当代的发展注入可持续的活力。

另一方面，政府应与传承人及地方社区形成协同机制，推动传统音乐在当代语境中的活化传承。针对传统音乐长期依赖家庭式、师徒制传承模式所带来的传播局限，可构建“传习所+数字化平台+社区教育”的多维传承网络。通过建立传统音乐数字资源库、开展线上线下融合的传习工作坊，并鼓励传承人进入校园与社区开展教学，拓宽传统音乐的传播渠道与受众基础。在传承过程中，需在尊重音乐本体与文化基因的前提下，支持其与当代艺术形式、科技媒介及生活场景进行创造性结合，使传统音乐在保持文化根脉的同时，真正融入现代生活，实现其艺术价值与社会功能的双重延续。

结语

中国传统的音乐文化遗产以其源远流长的历史和博大精深的内涵，构成了民族文化的精髓，在这一文化宝库中，每一位音乐的创作者、演绎者以及鉴赏者均是为传统音乐文化内涵的探索和形式的丰富贡献了重要力量，传统音乐文化也得以在历史的长河中不断传承并发展。本文以传统音乐文化的主要体裁、基本概念和文化传承内涵为切入点，关注了新时期背景下传统音乐文化传承以赓续文化内涵、弘扬民族精神的重要价值，进一步聚焦传统音乐文化发展空间收缩、创新模式不足和人才支撑薄弱等现实困境，提出了挖掘优质资源、打通宣传渠道和夯实后备支撑的路径实践建议，研究成果能够为相关理论深入和实践转化提供参考借鉴。

参考文献

- [1] 闫功功, 何畅. “保护好、传承好、利用好”中华优秀传统文化音乐的实践研究[J]. 黄河之声, 2023, (24): 32-35. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2023.24.011.
- [2] 高曼曼, 吴艳梅. 文化自信视域下中华优秀传统文化音乐的创造性转化与创新性发展[J]. 民族教育研究, 2022, 33(06): 142-147. DOI: 10.15946/j.cnki.1001-7178.20230216.001.
- [3] 韩丽. 文化自信视域下中华优秀传统文化音乐的创造性转化与创新性发展研究[J]. 文化学刊, 2024, (02): 205-208.
- [4] 吕春媚. 中华优秀传统文化音乐的赋能与创新——评《区域文化产业升级机制与路径》[J]. 中国教育学报, 2021, (09): 121.
- [5] 肖学俊等. 《中国传统音乐数字化保护与传播研究》. 北京: 文化艺术出版社, 2021.
- [6] 王州, 陈燕. 《“互联网+传统音乐教育”: 模式创新与挑战》. 《电化教育研究》, 2022(3): 112-118.
- [7] 冯培培. 新时代背景下传统音乐文化的继承与弘扬[J]. 文化产业, 2022(1).
- [8] 王婷, 梁耀. 新时代下中华传统音乐文化传承发展的优化策略[J]. 中国民族博览, 2024(2).
- [9] 刘苑. 从《乐记》看艺术的功能与当代艺术接受[J]. 名家名作, 2023(9).