

陇中民间音乐传承模式的历史演进与创新

吉文莉

甘肃中医药大学定西校区 甘肃 定西 743099

摘要：陇中民间音乐作为西北地区重要的文化遗产，长期以来依靠口传心授的方式进行传承。然而，随着社会变迁，传统传承模式面临诸多挑战，如年轻一代兴趣减弱、地域限制和市场冲击等。本文梳理了陇中民间音乐的历史演进，分析其在现代社会中的创新传承模式，包括教育体系的引入、市场化推广、新媒体传播及非遗保护政策等。研究表明，数字技术的应用和当代音乐创作的融合，为传统音乐提供了新的发展机遇，但同时也带来了原真性流失的风险。未来应在保护与创新之间寻找平衡，确保陇中民间音乐的持续发展和文化价值的延续。

关键词：陇中民间音乐；传承模式；数字技术；非遗保护；市场化推广

引言

陇中地区位于中国西北黄土高原腹地，因其独特的地理环境和多元的民族文化，孕育了丰富多样的民间音乐形态，如“花儿”、民间小调、器乐演奏等。这些音乐形式不仅承载着当地人民的情感表达和生活智慧，还在漫长的历史演进中形成了独具特色的传承体系。传统上，陇中民间音乐的传承主要依赖于口传心授，由师徒制、家族传承或社区影响力维系。然而，在现代社会变迁的冲击下，这种单一的传承模式面临严峻挑战，许多传统曲目濒临失传，演奏技艺难以延续，年轻一代对民间音乐的兴趣也在逐渐减弱。

近年来，随着国家对非物质文化遗产保护的重视，陇中民间音乐的传承模式开始发生变化，逐步向教育体系融入、市场化推广、数字技术支持等多元化方向发展。然而，这种创新传承模式是否真正有效，以及如何现代化进程中保持民间音乐的原真性，仍是一个值得深入探讨的问题。本文将梳理陇中民间音乐传承模式的历史演进过程，并结合现代创新实践分析其未来的发展方向，以期为民音乐的保护与传承提供借鉴。

一、陇中民间音乐的历史概述与传承基础

（一）陇中民间音乐的起源与发展

陇中地区地处中国西北黄土高原，历史上是农耕文明与游牧文化交汇的地带，长期以来形成了独特的音乐文化。陇中民间音乐的起源可追溯至先秦时期，当地的原始歌谣、祭祀乐舞逐步演变为更具地方特色的民间曲艺。汉唐时期，由于丝绸之路的开通，陇中地区的音乐文化吸收了来自西域、中原和南方的音乐

元素，使其风格更加多元。到了明清时期，陇中民间音乐在地方民俗活动、宗教仪式和日常劳作中得到广泛传唱，并发展出不同的音乐形态，如“花儿”、小调、民间吹奏乐等。

陇中的“花儿”是一种以即兴演唱为主的山歌体裁，歌词生动，旋律悠扬，表现了劳动人民的情感诉求和生活经验。由于陇中地势崎岖，村落分布较为分散，各地的“花儿”曲调也各具特色，如临夏的“洮岷花儿”、定西的“陇东花儿”等。

器乐方面，陇中地区盛行吹奏乐器，如唢呐、笛子、笙等，主要用于婚丧嫁娶、庙会仪式和庆典活动。其中，陇中唢呐以高亢激昂的演奏风格著称，被广泛应用于喜庆和祭祀场合。这些音乐形式构成了陇中民间音乐的丰富体系，不仅是当地人民生活的一部分，也承载着重要的文化记忆。

（二）传统传承模式的形成与特点

陇中民间音乐的传承方式主要依赖于口传心授。由于民间音乐缺乏系统的书面记录，过去主要通过师徒制、家族传承或社区影响力进行流传。许多民间艺人自幼受家族长辈或村落中的老艺人教导，在耳濡目染中掌握演奏技巧和演唱方式。口传心授的模式强调实践性和个性化，演唱者通常会在前人基础上进行即兴发挥，使音乐具有较强的变异性和地域特色。例如，在“花儿”演唱中，歌手常常根据个人情感和现场氛围即兴创作歌词，使得同一首曲调在不同地区和不同场合下呈现出各异的风貌。

在传统社会中，陇中民间音乐的传承与日常生活紧密相连。许多音乐形式源于特定的社会场景，例如“花

基金项目：该论文系甘肃省哲学社会科学规划项目《筑牢中华民族共同体意识视域下传承陇中民间音乐文化模式研究》阶段性成果（项目编号 2022YB081）

儿”多在农忙时节或节庆庙会上演唱，婚丧嫁娶的仪式音乐则由专业乐师演奏。村落和宗族的集体生活也为民间音乐的传承提供了稳定的环境。过去，村落中的艺人不仅是民间音乐的表演者，更是文化的传播者，他们在重要的社会活动中扮演着不可或缺的角色。

然而，传统传承模式也存在明显的局限性。首先，由于口头传播的方式缺乏系统记录，许多传统曲目和技艺难以完整保存，特别是在年轻一代对民间音乐兴趣减弱的情况下，许多宝贵的音乐资源面临流失的风险。其次，传统音乐的学习周期较长，需要长期的沉浸式体验，而现代社会的快节奏生活使得年轻人很难投入大量时间来学习。此外，传统音乐演奏和演唱往往受地域限制，难以突破本地文化圈传播到更广泛的群体。

（三）传承模式的局限性与变革动因

20世纪以来，陇中民间音乐的传承模式逐步受到现代化进程的冲击。首先，城市化和工业化导致传统农村社会结构的变化，许多年轻人外出务工，导致乡村音乐传承链条断裂。其次，现代娱乐方式的多样化，如流行音乐、影视文化等的兴起，削弱了传统民间音乐的吸引力。加之教育体系中缺乏对民间音乐的系统性传授，导致年轻一代对本土音乐文化的认知和兴趣日益减弱。

面对这些挑战，近年来，陇中民间音乐的传承模式开始出现新的变革动向。一方面，国家和地方政府加大了非物质文化遗产的保护力度，通过政策扶持、资金投入和文化宣传，促进民间音乐的传承和发展。例如，许多民间艺人被评选为“非遗传承人”，获得专项资金支持，并定期开展传承活动。另一方面，音乐教育体系逐渐引入民间音乐内容，一些高校和地方文化机构开始开设陇中民间音乐课程，尝试通过学术研究和课堂教学，使传统音乐得到更系统的传承。此外，市场化和数字技术的应用也为陇中民间音乐的传播提供了新的机遇，例如通过短视频平台推广传统音乐，使其更容易被年轻人接受和学习。

二、近现代陇中民间音乐传承模式的演进

（一）近代社会变迁对传承模式的影响

近代以来，陇中民间音乐的传承模式受到社会变迁的冲击。清末至民国时期，城市化进程加快，年轻人外出谋生，传统音乐的传承链条逐渐开始断裂。西洋音乐、戏曲及流行文化的渗透，使得本土民间音乐的传播范围缩小。

20世纪五六十年代，政府开始对民间音乐进行整理与改编，使其进入更正式的舞台。但这一过程中，

部分曲调与演奏方式被艺术化加工，影响了传统音乐的原真性。改革开放后，随着经济发展，地方政府举办音乐节、非遗展演等活动，推动传统音乐的复兴。同时，民间音乐也逐步与商业演出和旅游文化结合，但其演出形式和内容随市场需求而改变，导致部分音乐失去原有的表现方式。

（二）现代教育体系与陇中民间音乐的结合

20世纪80年代以来，随着我国音乐教育体系的不断完善，部分高校和中等职业学校开始将陇中民间音乐纳入课程体系，尝试通过学术研究和课堂教学的方式来传承传统音乐。例如，甘肃省部分高校设立了“民间音乐研究”方向，开设“陇中花儿研究”“陇东小调分析”等课程，让学生在理论学习的基础上，结合实践进行音乐传承。

此外，一些地方文化机构也参与了民间音乐的保护与传承，例如在当地文化馆、博物馆设立“民间音乐档案”，通过录音、影像等方式记录传统音乐的演奏方式和演唱技巧。这些做法弥补了口传心授方式的局限性，使得传统音乐得以通过现代教育体系延续下去。然而，由于高校音乐教育主要以专业人才培养为导向，而民间音乐的学习往往需要长期的浸润式体验，因此，学术化的教学模式与传统的民间音乐学习方式之间仍然存在一定的矛盾。

田野调查和实践教学的结合也是近些年较为成功的传承方式。一些高校与地方文化机构合作，组织学生深入民间，对老艺人进行访谈、曲目收集和现场学习。例如，在甘肃某高校的民间音乐课程中，学生被要求前往陇中乡村，跟随当地艺人学习“花儿”的演唱技巧，并通过视频记录、文字整理的方式完成课程作业。这种方式不仅增强了学生对民间音乐的理解，也在一定程度上促进了传统音乐的传播和传承。

（三）民间音乐的市场化与商业化尝试

随着市场经济发展，陇中民间音乐逐渐进入商业化轨道，主要表现在旅游业的结合和互联网传播的兴起。许多旅游景区在文化活动中融入“花儿”演唱、唢呐表演，使游客在体验地方文化的同时，增加了对民间音乐的了解。同时，短视频平台的兴起，使得民间音乐突破了地域限制，吸引了更广泛的关注。例如，一些年轻艺人通过短视频平台翻唱“花儿”曲目，获得大量观众的喜爱。

然而，商业化带来一定问题。部分民间音乐为了迎合市场需求被过度改编，失去传统韵味。此外，商业演出更倾向于经济效益，使得部分老艺人因不符合市场需求而逐渐退出传承体系。因此，如何在市场化

推广与文化保护之间找到平衡,成为当下陇中民间音乐传承的重要课题。

三、现代创新模式下的陇中民间音乐传承探索

(一) 数字技术与新媒体传播的应用

随着互联网的发展,陇中民间音乐的传播方式发生了变革。短视频平台(如抖音、快手)、社交媒体和流媒体音乐平台成为推广民间音乐的新渠道,许多艺人通过录制“花儿”演唱视频,使其突破地域限制,触达更广泛的受众。例如,一些年轻歌手运用现代作曲手法对传统“花儿”进行改编,使其更符合当代审美,提升大众接受度。此外,数字化存档技术的应用也推动了民间音乐的保护。高校和文化机构通过音视频采集、曲调分析、乐谱整理等方式,建立数字档案,增强音乐的系统性传承。一些在线音乐教学课程也开始推广,通过直播或视频教程教授“花儿”演唱技巧,使更多年轻人可以远程学习这一传统艺术。

(二) “非遗”保护政策对民间音乐传承的支持

政府的“非遗”保护政策为陇中民间音乐的传承提供了制度保障。设立非遗专项资金、评选非遗传承人、支持文化机构收集整理曲目等措施,使部分濒危音乐形式得以延续。例如,甘肃部分地区鼓励设立民间音乐传承基地,为艺人提供资助,推动传统音乐教学和表演的正规化。

非遗进校园的模式也逐步推广,一些高校和中小学开设民间音乐课程,将“花儿”、陇东小调等传统曲目纳入课堂,培养年轻一代的兴趣。同时,地方政府通过举办“花儿”比赛、民间音乐展演等活动,提高社会对传统音乐的关注度,为传承人创造展示机会。

(三) 当代音乐创作中的陇中民间音乐元素应用

陇中民间音乐逐渐融入当代音乐创作,拓宽了其传播渠道。例如,一些音乐人将“花儿”旋律与流行音乐结合,使传统音乐在现代舞台上焕发新生。此外,影视配乐、游戏背景音乐中也开始出现陇中民间音乐元素,使其在更广阔的文化领域中得到应用。然而,现代改编也带来一定问题。一些作品在商业化过程中被过度改编,使原生态风格被削弱。如何在创新的同时保持传统音乐的艺术价值,是当前需要思考的问题。

(四) 现代创新模式的影响与挑战

尽管现代传播方式为民间音乐提供了新的传承路径,但也带来了挑战。首先,短视频等平台的碎片化传播,使得音乐文化背景和原生态表现方式容易被忽略。其次,市场化推广虽然扩大了民间音乐影响力,但在迎合商业需求的过程中,可能导致传统技艺流失。因此,如何在创新与保护之间取得平衡,是陇中民间音乐未来发展的关键。

总体来看,数字技术、非遗政策和当代音乐创作的结合,使陇中民间音乐在现代社会中仍具活力。然而,在创新的同时,需要尊重其传统特征,确保音乐文化的完整性,才能实现真正有效的传承和发展。

四、结语

陇中民间音乐的传承模式经历了从传统的口传心授到现代多元化发展的演变。在历史进程中,其传承方式受到社会变迁、教育体系、市场化以及新媒体技术的影响,使其在现代环境中既面临挑战,也迎来新的机遇。

数字技术和新媒体的应用拓宽了传播渠道,使传统音乐得以被更多人了解,非遗保护政策则提供了制度支持,而当代音乐创作的融合为其赋予了新的生命力。然而,商业化推广和碎片化传播也带来了原真性流失的风险。因此,未来应在创新和保护之间寻找平衡,既要借助现代手段提升影响力,也要确保传统音乐的文化价值和艺术完整性,使陇中民间音乐在当代社会得以持续传承和发展。

参考文献:

- [1] 吉文莉. 人类学视域下的陇中非遗传承与保护研究[J]. 中国地名, 2020, (3):46-48.
- [2] 康琤琤. 甘肃民间小调音乐研究[D]. 兰州:西北民族大学, 2017.
- [3] 秦莉莉. 甘肃歌谣汉语文本形态研究[D]. 兰州:西北民族大学, 2024.
- [4] 单吉曦. 甘肃民间小调与地方文化的传承与创新[J]. 文化产业, 2024(1):45-47.
- [5] 李莎. 甘肃省定西市曲艺音乐的传承与创新[J]. 文化月刊, 2022(6):36-37.