

陕甘宁革命根据地乐谱类文献的当代利用路径探析

肇东

中国国家博物馆

摘要：陕甘宁革命根据地留下的乐谱类文献，是红色文化遗产中不容忽视的重要部分。这些文献不仅记下了新民主主义革命时期特殊的历史记忆与集体情感，还以独特的艺术形式承载着革命精神与民族智慧。目前对这类文献的开发利用多集中在整理出版和静态展陈上，缺少有效的活态转化与创新传播机制。本文结合文化遗产活化、红色文化传播以及音乐剧艺术特征等视角，创新提出“高校——博物馆——文旅”协同的参与式创演机制，让音乐剧创作与教育实践有机融合。希望为红色乐谱文献的当代传承、红色文化创新传播，以及思想政治教育与艺术教育的深度融合，提供理论参考与实践指引。

关键词：陕甘宁革命根据地；乐谱文献；参与式创演；文化遗产活化

DOI：10.65976/3105-4838.2026.01.016

陕甘宁革命根据地在我国革命史上分量极重，既是党和人民军队的“落脚点”与“出发点”，也是红色文化孕育发展的重要摇篮。那个历史阶段，广大军民扎根陕北民间音乐传统，写出了不少反映革命斗争、歌颂军民团结的音乐作品，形成了包括革命歌曲、秧歌剧乐谱在内的丰富乐谱文献。这些文献不只是红色文化遗产的物质载体，更集中体现了那个时代的精神风貌与审美倾向。

不过，现在对这类乐谱文献的挖掘利用还有不少局限。利用方式过于单一，多是整理出版和静态展览，缺少有感染力的动态呈现；受众群体偏窄，主要是专业研究者和中老年群体，年轻人对它的认知度、认同度都不高；价值挖掘只停留在表层，大多关注于历史考证与音乐形态的分析，没能充分发挥它在思想政治教育、文化产业拓展等方面的潜在价值；资源整合也很零散，各收藏与研究机构之间没有有效的协同机制，这都制约了文献的整体性保护与创新性使用。

值得关注的是，近些年国家陆续出台《“十四五”文化发展规划》《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022年）的意见》等政策文件，为红色文化创新传播与文旅融合提供了有力支持。同时，《觉醒年代》《江姐》等红色题材音乐剧作品的成功，也证明只要表达方式符合当代审美，就能实现社会效益与市场效益的统一^[1-2]。音乐剧作为融合了戏剧、音乐、舞蹈等多种艺术形式的综合舞台艺术，在叙事张力、情感渲染与观众互动上有天然优势，是红色乐谱文献实现活态传承的理想媒介。

基于这样的背景，本文先系统解读陕甘宁革命根据地乐谱文献的多重价值，再深入分析当前利用模式

的现实问题，最后重点探讨把它转化为音乐剧的可行路径与实施机制，希望能为这类文化遗产的当代活化提供新思路、新方法。

一、陕甘宁革命根据地乐谱类文献的核心价值与利用困境

（一）乐谱文献的多维价值构成

从历史价值来看，这些乐谱是新民主主义革命时期不可或缺的历史见证。《山丹丹开花红艳艳》这类经典作品，真切还原了当时军民的生产生活状态和精神面貌。此外，不少乐谱的诞生都紧扣特定历史事件，比如1943年大生产运动期间，张寒晖创作的《军民大生产》，就鲜明展现了边区军民自力更生、艰苦奋斗的时代风貌^[3]。另外，乐谱在传播中的版本变化，像《南泥湾》从秧歌舞插曲慢慢变成广为传唱的经典民歌，这个过程本身也反映了革命文化影响力的扩展轨迹^[4]。这些乐谱和其他文献记载、实物遗存相互印证，一起构建起理解那段革命历史的立体档案。

在艺术价值方面，陕甘宁革命根据地的音乐创作实现了民间传统与革命主题的有机融合。旋律方面，这些作品大量借鉴了信天游等陕北民间音乐的调式和节奏特点；歌词大多用了群众听得懂、接地气的语言，还运用了重复、对仗等传统修辞手法。比如《山丹丹开花红艳艳》里“山丹丹”“红艳艳”这类叠词，既增强了作品的音乐性和感染力，也让它更容易在群众中传播^[5]。这些作品既有宣传教育功能，又能满足大家的审美娱乐需求，不仅在当时起到了动员群众、鼓舞士气的作用，也为中国现代音乐发展注入了本土养分。

从精神价值来讲，这些乐谱文献是延安精神等红色基因的重要艺术载体。《军民大生产》传递出自力

更生、艰苦奋斗的意志品质；《南泥湾》歌颂了开拓进取、乐观向上的创业精神；《山丹丹开花红艳艳》则洋溢着革命必胜的坚定信念与乐观情怀。音乐这种具象化、情感化的艺术形式，把抽象的红色精神变成了可感知、可共鸣的文化符号，这对当代社会培育和弘扬社会主义核心价值观有着深远意义。

在当代价值方面，这些乐谱文献也为当代文艺创作提供了丰富的灵感和素材。比如大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》，就巧妙融合了腰鼓、唢呐、信天游等陕北音乐元素，展现了革命音乐的当代生命力^[6]。同时，这些作品也逐渐成为大中小学思政教育的重要资源，通过艺术的感染力，加深青年一代对红色历史的理解与认同。

（二）现有利用模式的主要不足

目前大家对这些乐谱文献的利用，还是以出版乐谱、办实物展览这些传统方式为主。虽然有《红色马栏》这样的沉浸式爱国主义教育基地做了不少有益探索，但整体来看，能综合运用现代技术、打造沉浸式且有互动性的革命音乐体验项目还是太少，很难让观众，特别是年轻观众，全方位、多感官感受到革命音乐的历史语境和艺术魅力^[7]。

现有的展示与传播方式，受众主要是中老年群体和相关领域研究者，对青少年群体的吸引力明显不足。尽管出现了《永远的山丹丹》这样有一定创新性的作品，但总体来说，缺少针对青少年审美趣味与接受习惯的系统性改编，也没有完善的多元化传播策略，这就导致革命音乐在代际传承中出现了断层。

现有研究则大多集中在对乐谱创作的历史脉络梳理与音乐本体分析上，对乐谱文献在文化产业、教育培训、旅游体验等领域的延伸价值开发不够。部分音乐作品虽然已经纳入非物质文化遗产保护名录（如冀中笙管乐、纳西古乐等），但还没有形成与旅游、教育、创意设计等产业深度融合的成熟模式和有效路径^[8-9]。

陕甘宁革命根据地的乐谱文献资源分散保存在各地档案馆、博物馆、研究机构及民间，缺少统一的数字化整合平台和资源共享机制。这种碎片化状态不仅不利于文献的系统性保护和学术研究的深入开展，也极大限制了其文化传播与社会教育功能的充分发挥。

在数字化方面，尽管部分乐谱已经完成电子化转换，但整体上缺少系统性的数字化归档、标引与深度开发。文本挖掘、数据可视化等数字人文技术，虽然在艺术学研究领域已有初步应用，但在革命音乐乐谱文献的分析、展示与传播中还处于探索阶段，没能有效助力研究方法的创新与传播效果的提升^[10]。

（三）音乐剧化利用的潜在优势

面对这些困境，音乐剧化利用展现出了独特的整合性与创新性优势。把革命乐谱文献改编并融入音乐剧创作，能打破静态展示的局限，创造沉浸式的观演体验，增强观众的情感投入和历史代入感，从而有效吸引更广泛年龄层的受众，尤其是年轻群体。同时，音乐剧的综合性艺术特征，也为深挖乐谱的多重价值、实现跨领域资源整合提供了广阔空间，有助于把分散的文献资源，转化成具有市场吸引力和文化影响力的系统性文化产品。

二、音乐剧化利用的创作路径探析

（一）点唱机式音乐剧：多首乐谱的主题性整合叙事

点唱机式音乐剧就是以现成的经典歌曲为核心音乐素材，用原创剧情把这些歌曲串联起来，从而形成完整的舞台故事^[11]。它最明显的特点是歌曲本身就有广泛的受众基础，剧情是为了让歌曲更好地融合，最终所有元素都围绕一个明确的主题展开。国际上有名的点唱机式音乐剧《妈妈咪呀！》就是这么做的，它用了ABBA乐队的金曲，围绕亲情与爱情展开故事，让经典音乐和当代戏剧完美融合^[12]。日本的二战题材音乐剧《李香兰》，也穿插了《松花江上》《夜来香》等歌曲，在演出后获得很好的反响，充分证明了这种模式在历史叙事与情感传达方面的有效性^[13]。

陕甘宁革命根据地的乐谱文献主题鲜明、旋律优美、传唱度高，和点唱机式音乐剧的创作要求高度契合。采用这种模式，可以把分散但有内在关联的多首乐谱，整合到统一的戏剧框架内，通过情节推进自然呈现每首歌曲的艺术特色，同时构建起连贯的历史叙事与情感脉络，让观众在欣赏经典旋律的同时，深入理解其背后的革命历史与精神内涵。

在创作框架上，可以基于乐谱文献的精神内涵，提炼出具有普遍性和当代意义的主题。比如以“青春与信仰”为主题，构思音乐剧《延安烽火·青春志》，聚焦全面抗战时期进步青年奔赴延安、在革命熔炉中锻炼成长的故事，展现一代青年的理想追求与责任担当。歌曲选择要遵循“主题契合、风格多样、情感递进”的原则，围绕剧情发展阶段来安排。

剧情构建可以采用线性叙事结构，以几位有代表性的进步青年的个人命运为主线，串联起重大历史事件，实现历史真实与艺术真实的平衡。人物设定可以涵盖不同地域、不同背景的青年角色，通过他们的视角展现奔赴延安群体的多样性。歌曲融入要确保歌词内容与剧情场景高度契合，增强叙事的画面感和真实

感,同时根据剧情的情感需求,对歌曲的旋律、节奏、配器进行适当的戏剧化处理。

表1从“核心情感”“歌曲选择”“歌曲功能”“核心剧情”“情感高潮”五个部分入手,设计五幕音乐剧:第一幕(迷茫与觉醒)、第二幕(向往与奔赴)、第三幕(延安初体验)、第四幕(奋斗与成长)、第五幕(信仰与坚定)。

(二)单一作品深挖:乐谱内涵的故事化扩展

和点唱机式音乐剧整合多首歌曲的思路不一样,这条路径专注于有深厚历史底蕴、较高艺术价值和广泛影响力的单首经典乐谱,以它为核心做叙事扩展,创作出主题集中、情感饱满的音乐剧作品。核心就是把乐谱当成叙事的起点和精神核心,通过故事载体深度挖掘其历史背景、情感意蕴与当代启示。

根据创作理念与史料运用方式,可分为“历史真实”与“艺术真实”两种取向。“历史真实”取向强调基于乐谱确凿的创作背景、作者生平、首演情况及早期传播史实来创作剧本,力求在细节上还原历史场

景与人物命运,这就要求创作者做扎实的史料考证,确保故事框架与核心情节的历史可信度。“艺术真实”取向则更侧重于提炼和升华乐谱所蕴含的精神内涵、情感特质与象征意义,在此基础上做符合历史语境与逻辑的虚构叙事^[4]。

比如围绕《军民大生产》这首作品,如果走“历史真实”路径,就可以深入挖掘词曲作者张寒晖在延安时期的创作经历,以及歌曲如何响应大生产运动号召、如何在群众中推广传唱的具体过程。如果走“艺术真实”路径,则可以以歌曲体现的“自力更生、艰苦奋斗”精神为核心,虚构几位性格各异的青年在开荒生产中的成长故事,通过他们的矛盾、协作与最终收获,艺术化地展现延安精神的力量。

三、参与式创演与产业融合:高校、博物馆、文旅的协同机制

参与式创演是指让高校的学生、博物馆的观众全程参与到音乐剧的创演过程。从前期的样本调研、内容创作开始,到排练、演出,最终完成自身教育和内

表1 《延安烽火·青春志》(点唱机式音乐剧)

	第一幕 迷茫与觉醒	第二幕 向往与奔赴	第三幕 延安初体验	第四幕 奋斗与成长	第五幕 信仰与坚定
核心情感	爱国热情 民族危亡	对革命圣地的 向往坚定信念	新鲜 憧憬 团结	艰苦奋斗 勇于担当	坚定信仰 光明希望
歌曲选择	《义勇军进行曲》 《松花江上》 《救亡进行曲》	《延安颂》 《到敌人后方去》 《抗日军政大学校歌》	《团结就是力量》 《军民大生产》 《抗日军政大学校歌》	《南泥湾》 《兄妹开荒》 《纺棉花》	《东方红》 《没有共产党就没有新中国》 《山丹丹开花红艳艳》
歌曲功能	展现抗战背景 激发爱国热情	表现青年冲破封锁 奔赴延安的决心	展现延安革命氛围 军民团结	表现青年 参与大生 产运动在 劳动中成长	展现青年 成长为坚 定革命者 展望胜利
核心剧情	目睹日军暴行 决心奔赴延安	历经艰险 冲破封锁 前往延安	学习训练 结下友谊	响应号召 去南泥湾 开垦荒地	投身抗日 游击战争 坚定信念
历史背景	1937年 卢沟桥事变 后北平沦陷	1937年 延安成为 革命圣地 吸引大批 进步青年	1937年—1939年 延安抗日军政大学 培养革命人才	1941年 三五九旅 开垦南泥湾	1943年 抗日游击战争
情感高潮	青年游行高唱 《义勇军进行曲》 决心奔赴延安	抵达延安 望着宝塔山 合唱《延安颂》	后篝火晚会 全体学员合唱 《团结就是力量》	庄稼丰收时 军民同演唱 《南泥湾》 融入秧歌舞蹈	战友牺牲后 在墓前宣誓 全体合唱 《东方红》 展望胜利

容传播的模式。其核心内涵是以参与为基础,以教育为目标,以艺术为载体,以文旅为延伸,以产业为支撑,在过程中接受教育,在过程中深化学习,最终自身转化为教育的传播者。简单地说,就是让大家亲身参与艺术创造实践,从而深化文化认同、提升专业能力、拓展社会教育、释放产业价值。

这种模式的价值体现在多个层面:文化传承上,推动红色文化从静态保护走向活态传承,参与者自己成为积极的传播者;教育层面,既能促进高校学生专业素养、实践能力与思想政治水平同步提升,也能增强社会公众尤其是青少年对红色历史的认知与情感联结;对博物馆而言,丰富了教育手段,提升了场馆的互动性与吸引力;文旅融合方面,为红色旅游注入了高品质的文化体验内容,有助于提升旅游产品的文化内涵与市场竞争力;产业发展上,则为红色文化创意产品的开发、红色演艺市场的培育以及高校毕业生的就业开辟了新路径。

高校作为人才培养与科学研究的主阵地,在参与式创演中扮演着核心推动角色。可以通过“课程教学+项目实践+成果输出”的一体化设计,实现育人目标。课程体系支撑包括核心理论课程、实践应用课程以及跨学科选修课程。项目驱动流程涵盖文献调研与田野采集、剧本创作与音乐编创、舞台排练与剧目打磨、多元演出与立体传播、成果总结与价值转化等环节。

博物馆作为乐谱文献的收藏、研究与展示机构,优势在于资源的权威性、场景的历史感与教育的公共性。应该推动博物馆从“静态展陈”向“动态体验”空间转型,核心定位是打造“可触摸、可参与、可体验的红色音乐活态传承空间”,让它成为连接历史与当下、学术与公众、文化与旅游的核心纽带。受众分层与路径设计包括面向青少年、普通公众、游客的轻量化参与活动,面向专业爱好者、研学团队的深度创作体验,以及面向更广泛公众与游客的沉浸式驻场演出。

高校、博物馆、文旅企业的有效协同,是参与式创演模式可持续发展的关键。三者资源互补、目标一致,能够构建起“文化资源——教育研发——艺术转化——旅游体验——产业运营”的完整生态链。协同的基础在于高校提供人才、创意与教研资源,博物馆提供文献、场景与教育平台,文旅企业提供市场、渠道、运营与资金支持。协同流程包括资源对接、联合研发、共同实施、成果共享与产业延伸等。

四、结论与展望

陕甘宁革命根据地的乐谱类文献是价值丰富的宝

贵文化遗产,可传统的整理出版、静态展示方式,早就无法满足当代社会对它们活态传承和创新传播的需求。音乐剧化利用作为文化遗产活化的一种创新路径,不仅在理论上站得住脚,在实践中也能行得通。本文提出的“点唱机式音乐剧”与“单一作品深挖”两类核心创作路径,为乐谱文献的艺术转化提供了具体方法;而“高校——博物馆——文旅”协同的参与式创演模式,则构建了集文化传承、专业教育、公众参与与产业发展于一体的综合性实践框架,极大拓展了音乐剧化利用的社会价值与教育功能。

当然,在实践过程中,还需要谨慎应对一些挑战,比如历史真实与艺术真实的平衡问题、复合型人才短缺的问题、传播效果的不确定性、持续运营的压力,以及文献保护与开发之间的矛盾等。这就需要通过建立历史与艺术双审核机制、构建跨学科人才培养体系、实施分众化传播策略、探索“公益与市场结合”的运营模式、加强数字化保护与开发并举等策略,进行系统性应对。

面向未来,陕甘宁革命根据地乐谱文献的音乐剧化利用还有广阔的发展空间与深化可能。进一步挖掘乐谱文献中蕴含的丰富生活细节与个体情感故事,创作更有人情味与时代感的音乐剧作品;积极探索与前沿科技的结合,打造更具沉浸感与互动性的新型舞台体验;推动建立涵盖其他重要革命根据地收藏机构、高校与文艺院团的红色乐谱音乐剧化联盟,促进资源互通、经验共享与联合创作;把红色音乐剧作为讲述中国革命故事、传递中国精神的重要文化载体,推动红色文化走向世界;深化数字技术与智能应用,提升创作效率与艺术表现力,建设线上红色音乐剧数字博物馆与展播平台等。

陕甘宁革命根据地乐谱类文献的音乐剧化利用,是红色文化遗产在当代社会实现创造性转化与创新性发展的一次积极探索,也是红色基因得以代代相传的重要路径。随着理论研究的不断深入、实践经验的持续积累以及协同机制的日益完善,红色音乐剧有望成为这类文献活态传承的核心形态之一,为增强民族文化自信、深化思想政治教育、繁荣社会主义文艺事业,作出自己独特的贡献。

参考文献:

- [1] 王小阳. 音乐剧《觉醒年代》红色文化符号的诗化改编与表意重构[J]. 戏剧文学,2023(7):106-110.
- [2] 刘洁,宋田雨. 红色经典的重构与创新——评音乐剧《江姐》[J]. 人民音乐,2023(6):21-26.
- [3] 党音之.《军民大生产》赏析[J]. 音乐天地,2019

- (19):20.
- [4] 熊坤静. 歌曲《南泥湾》诞生记 [J]. 政工学刊, 2022(5):90-91.
- [5] 廖洁. 《山丹丹开花红艳艳》三种演唱版本分析 [J]. 艺术评鉴, 2020(6):13-16+45.
- [6] 赵海迪, 赵宴会. 长江与黄河的对话——记大型原创民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》音乐会 [J]. 黄河之声, 2025(5):38-41.
- [7] 国家发展改革委. 将爱国主义教育做细做实——北京市马栏村红色旅游发展典型案例 [J]. 中国经贸导刊, 2021(14):4-6.
- [8] 荣英涛. 国家制度下“非遗”项目的传承、保护现状调查与思考——以河北安新县“冀中笙管乐”为例 [J]. 人民音乐, 2014(3):45-49.
- [9] 李红媛. 纳西古乐的保护策略探析 [J]. 戏剧之家, 2025(16):79-82.
- [10] 薛翔, 马海云, 张轩慧, 等. 时代经纬: 迈向新文科的数字人文——第三届中国数字人文大会综述 [J]. 图书馆杂志, 2022, 41(09):95-104.
- [11] 毕明辉. 点唱机音乐剧及其生产模式——消费社会对音乐创作的挑战 [J]. 中国音乐, 2022(1):89-99.
- [12] 袁媛, 吴跃跃. 数字媒体视角下的当代大众音乐文化教育的成功典范——“妈妈咪呀” [J]. 湖南科技学院学报, 2019, 40(09):113-114.
- [13] 陈坪. “萨尤娜拉!……”——看日本四季剧团演出《李香兰》 [J]. 中国戏剧, 1992(6):61-64.
- [14] 张世英. 现实·真实·虚拟 [J]. 江海学刊, 2003(1):12-21.