

高校音乐课程对藏族非物质文化遗产保护的应用研究

魏佳妹¹ 赵福涛²

1 四川民族学院音乐舞蹈学院, 四川康定, 626001;

2 成都师范学院音乐学院, 四川成都, 611130;

摘要: 本文旨在探讨高校音乐课程在藏族非物质文化遗产(以下简称“非遗”)保护与传承中的独特作用、应用路径与现实挑战。研究认为, 高校作为文化传承与创新的重要阵地, 其音乐课程不应局限于西方音乐体系, 而应主动融入藏族传统音乐、舞蹈、戏剧等非遗元素。通过“活态传承”、“研究引领”、“创新转化”和“人才培养”四位一体的模式, 高校音乐课程能够有效解决藏族非遗面临的传承断层、受众萎缩、创新不足等问题。本文将从理论依据、应用价值、具体实践策略(课程设置、教学模式、教材开发、师资建设)以及面临的挑战与对策等方面进行系统论述, 以期高校音乐教育赋能民族文化遗产提供理论参考与实践范式。

关键词: 高校音乐教育; 藏族非物质文化遗产; 活态传承; 文化创新

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 10. 022

1 藏族非物质文化遗产基本情况和保护现状

1.1 藏族非物质文化遗产基本情况

藏族非遗是中华民族优秀传统文化的重要组成部分, 种类繁多, 涵盖了民间文学、表演艺术、传统工艺、民俗活动等多个方面。

1.1.1 类别与代表性项目

根据联合国教科文组织和我国的分类标准, 藏族非遗主要包括以下类别: 口头传说和表述: 包含了丰富多彩的神话(如猕猴神话、青稞种子的来历)、传说(如松赞干布和文成公主的传说、格萨尔王传说)、歌谣(如仓央嘉措情歌)、民间故事(如阿古登巴的故事)、民间说唱艺术(如《岭仲·格萨尔》、《仲谐》、《折嘎》)。表演艺术: 藏族以其能歌善舞闻名, 表演艺术形式多样。主要包括歌舞(如果谐“锅庄”、堆谐“踢踏舞”、囊玛、热巴舞、羌姆“跳神”等)和藏戏(阿吉拉姆, 代表剧目有《文成公主》《诺桑法王》等)。社会风俗、礼仪、节庆: 这包括了人生礼仪(如婚礼、葬礼, 其形式多样, 因地域而异)和民俗节日(如藏历年、雪顿节、沐浴节、望果节, 以及各地特色节日)。有关自然界和宇宙的知识和实践: 这部分主要包括苯教和藏传佛教的知识体系与实践。传统的手工艺技能: 藏族有诸多精湛的传统手工艺, 例如藏毯制作(卡垫、地毯等, 以其独特的羊毛原料和宗教艺术风格的图案著称)、藏纸制作(以狼毒草等为原料, 工艺复杂, 不怕虫蛀)等。

1.1.2 名录体系与数量

藏族非遗已建立了世界、国家、省(自治区)、市、县四级名录保护体系。世界级非遗: 截至目前, 藏族有藏戏、格萨尔、藏医药浴法三项成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。国家级非遗: 在国务院公布的国家级非遗代表性项目名录中, 藏族非物质文化遗产项目共有 65 项(截至来源统计时)。这些项目分布在西藏自治区、青海省、四川省、甘肃省和云南省。其中, 传统舞蹈(如弦子舞、锅庄舞、热巴舞)的项目数量最多, 占比达 40%; 其次是传统技艺(如藏族邦典卡垫织造、藏香制作)、传统美术(如唐卡、藏族格萨尔彩绘石刻)等。省及以下级非遗: 五省区(西藏、青海、四川、甘肃、云南)公布的省级藏族非遗项目总数达到 405 项, 市县级项目则更为丰富。根据西藏自治区最新数据, 其各级各类代表性项目已达 2760 项, 代表性传承人 1790 名。

1.2 保护现状与主要措施

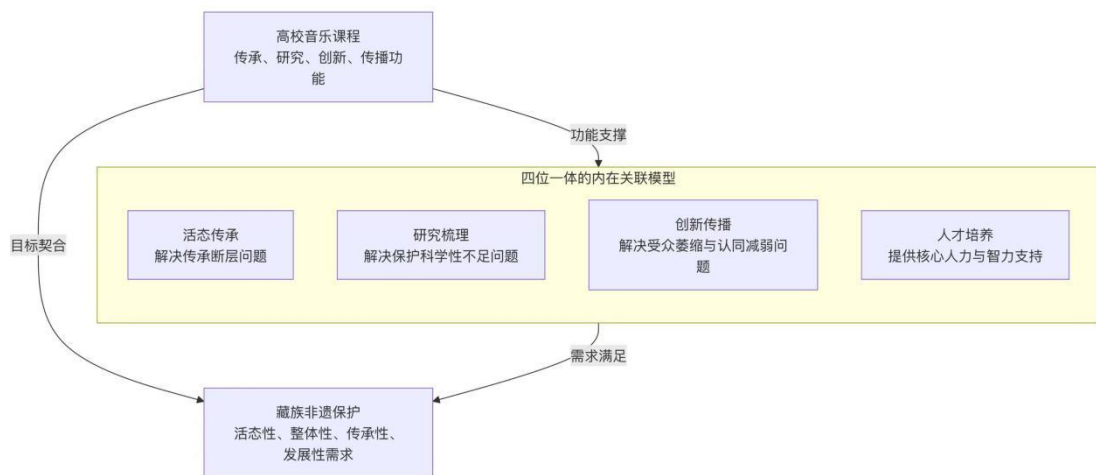
近年来, 中央和地方政府高度重视藏族非遗的保护工作, 投入了大量资源, 取得了显著成效: 在政策与资金支持上, 西藏自治区印发了《西藏自治区实施〈中华人民共和国非物质文化遗产法〉办法》等一系列政策法规, 为非遗保护提供了法治保障。资金投入持续加大: 自 2012 年以来, 中央和自治区财政累计投入 4.73 亿元用于支持西藏非遗保护事业发展, 建成了 10 个非遗保护利用设施项目。在系统性保护与记录工程上, 全面普查与记录: 西藏开展了两次全面非遗普查, 挖掘整

理各类非遗项目 3500 余项，收集了大量记录稿、音像和照片资料，并出版了《西藏非物质文化遗产名录图典》等成果书籍。特别是对高龄传承人实施了抢救性记录工作，用数字化方式完成了多位国家级和自治区级代表性传承人的记录。在文化生态保护区建设上，推进整体性保护，设立了国家级藏族文化（玉树）生态保护区（2025 年 6 月通过验收），以及那曲市格萨尔文化生态保护区、日喀则市孜东文化生态保护区等自治区级文化生态

保护区，旨在实现非遗与其赖以生存的环境一同保护。

2 高校音乐课程与藏族非遗保护的内在关联

“高校音乐课程”与“藏族非遗保护”这两者之间深刻且多维度的内在关联。这种关联并非简单的外部合作，而是源于两者在核心目标、功能与资源上的深度契合与互补。下图清晰地揭示了这个四位一体的内在关联模型：

具体而言，高校音乐课程通过以下四种核心方式，与藏族非遗保护建立起内在关联：

传承场：从“民间自然传承”到“学院系统传承”高校将口传心授、地域分散的非遗技艺（如扎念琴弹奏、藏族民歌演唱、热巴鼓点），转化为系统化、规范化、理论化的课程教学体系。解决了非遗传承的稳定性和可持续性问题，扩大了传承的基数和范围，避免了“人亡艺绝”的风险。从“经验总结”到“学术引领”高校师生利用音乐学、民族音乐学的方法，对藏族非遗进行田野采风、记谱、录音、录像、建立数字化档案库，并深入研究其音乐本体、文化内涵、美学特征和历史流变。为非遗保护提供了坚实的学术支撑和理论指导，使其从单纯的经验性保护上升到科学保护的高度。研究成果可直接反哺教学，提升传承的深度。从“原真保存”到“创造性转化”高校鼓励师生在尊重非遗核心精神和基因的前提下，进行符合当代审美和语境的艺术创新。例如：将藏族民歌改编为无伴奏合唱或交响乐作品；将藏戏元素融入现代音乐剧；用电子音乐手法重构传统音乐素材。解决了非遗与现代社会脱节的问题，赋予其新的生命力和吸引力，拓展了受众群体，实现了真正意义上的“活态”传承与发展。从“区域性展演”到“全域性传播”

高校通过音乐会、艺术节、学术研讨会、公开课、新媒体平台等多种形式，将藏族非遗从其原产地推向更广阔的舞台，面向社会大众、国内外学界进行展示和传播。极大地提升了非遗的能见度和影响力，增强了文化持有者的自豪感，培养了更广泛的文化尊重氛围，并吸引了更多社会力量关注和保护非遗。

高校音乐课程与藏族非遗保护的内在关联，是一种“共生共荣”的深度关系。它绝非简单地将民间艺术“拿来”教学，而是构建了一个“活态传承—研究梳理—创新转化—人才培养—广泛传播”的完整生态链。在这个生态链中：藏族非遗为高校音乐教育提供了丰富的文化资源、独特的美学体系和深厚的育人价值，使其摆脱单一西方音乐体系的束缚，形成中国特色、民族特色的教育体系。高校音乐课程为藏族非遗保护提供了最稳定、最科学、最具创新活力的现代传承平台，是其应对现代化挑战、实现可持续发展的关键路径。最终，这种关联共同服务于一个更大的目标：筑牢中华民族共同体意识，守护中华民族共有的精神家园，推动中华优秀传统文化繁荣兴盛。

3 高校音乐课程在藏族非遗保护中的应用价值

3.1 向内深耕：对藏族非遗自身传承发展的核心价值

此部分价值着眼于高校音乐课程对非遗项目本体及其传承链条的直接作用，具有基础性和根本性。实现系统化与科学化的活态传承价值体现：解决了传统口传心授模式易失真、易中断的脆弱性问题。高校通过课程设置（如《藏族民歌演唱》、《扎念琴演奏》）、教材开发（系统化的曲谱、音像、理论教材）和大纲制定，将散落于民间的、感性的、经验性的技艺知识，转化为稳定、规范、可重复的教学体系。最终确保非遗技艺能够在学院环境下得到高保真、大规模、可持续的传承，极大降低了“人亡艺绝”的风险，为藏族非遗建立了又一个稳定的“保险库”和“传承场”。完成学术化与数字化的研究梳理价值体现：解决了非遗保护中“知其然，不知其所以然”的浅层化问题。高校师生利用音乐学、民族学、人类学等学科方法，对藏族非遗进行深入的田野采风、音乐本体分析（记谱、音律研究）、文化内涵阐释和历史流变考证，并利用先进技术建立数字化档案库（高清录音、录像、3D 建模）。最终不仅抢救性保存了濒危项目的原始风貌，更深度挖掘和提升了其学术价值与文化价值，为非遗的保护与传播提供了坚实的理论依据和权威的文本支持，实现了从“经验总结”到“学术引领”的飞跃。

3.2 向外拓展：对文化生态与社会影响的延伸价值

此部分价值着眼于高校音乐课程将非遗引入公共视野、融入现代生活后所产生的广泛社会效益。推动创新化与当代化的传播转化价值体现：解决了非遗与现代社会脱节、受众萎缩的问题。高校鼓励师生在尊重非遗核心基因（如音调、节奏、唱腔、精神内涵）的前提下，进行创造性艺术实践（如将民歌改编为合唱、将藏戏元素融入歌剧、用电子音乐重构传统素材）。最终赋予藏族非遗新的艺术生命力和时代吸引力，使其从“博物馆的展品”变为“舞台上的活水”，成功触达并吸引年轻一代和更广泛的公众群体，实现了从“被动保护”到“主动生长”的转化。培养专业化与复合化的传承人群价值体现：解决了传承人队伍老龄化、后继之人的核心困境。高校培养的不再是单一的表演者，而是兼具“技艺、理论、创新、教学”能力的“四维”人才。他们既是表演者，也是研究者、教育者和推广者。最终为藏族非遗的保护事业输送了最核心、最可持续的人力资源与智力支

持。这批“学院派”传承人将成为连接“传统”与“现代”、“民间”与“舞台”、“文化”与“市场”的关键桥梁，确保保护事业代有来人，永葆活力。

总结而言，高校音乐课程的应用价值形成了一个完整的闭环：向内深耕（系统传承、研究梳理）确保了非遗的“活下去”和“活得明白”；向外拓展（创新转化、人才培养）则推动了非遗的“活得好”和“活得精彩”。这两大价值维度相辅相成，共同构成了高校在藏族非遗保护体系中不可或缺的核心支柱。

4 现实挑战与优化路径

4.1 现实挑战

当前高校在藏族音乐保护中面临的主要挑战可以从四个维度分析。资源方面，表现为“三缺”困境：缺专业教师（全国专职教授藏族音乐的教师不足 50 人）、缺标准教材（现有教材覆盖率不足 30%）、缺实践经费（多数高校相关课程生均经费低于平均水平）。课程方面，存在结构失衡问题：理论课程占比达 70%，实践课程严重不足；面向音乐专业的课程占 90%，其他专业学生接触机会有限。

技术应用存在两个落差：一是数字技术应用水平与需求之间的落差，仅有 15% 的高校建立了专业音乐数据库；二是技术创新与传统保护之间的理念落差，部分教师对新技术持保守态度。管理机制方面，突出表现为“三难”：跨院系协作难（音乐学院系与计算机等院系合作不畅）、校地对接难（70% 的实践基地利用率低于 50%）、成果转化难（学术研究成果应用率不足 40%）。

4.2 优化路径

针对这些挑战，建议采取四项优化措施：首先是构建“三维”课程体系，包括基础维度（面向全体学生的通识课）、专业维度（音乐专业的核心课）、特色维度（各校根据优势设置的特设课）。其次是实施“双师”培养计划，一方面加强现有教师培训，另一方面建立传承人教师资格认证制度。第三是推进“智慧+”保护工程，包括建设国家级藏族音乐数字博物馆、开发智能教学辅助系统等。最后是完善“三协同”机制，即校校协同（建立高校联盟）、校地协同（与非遗保护机构深度合作）、国际协同（参与全球非遗保护网络）。

这些优化措施的实施路径可分为三个阶段：近期（1-2 年）重点解决基础性问题，如教材编写、师资培训等；

中期（3-5年）着力构建系统性保护体系；长期（5年以上）形成可持续发展的良性生态。评估机制方面，建议建立包含传承效果、创新成果、社会影响等指标的综合评价体系。通过这一系列优化措施，高校完全可以在藏族音乐非遗保护中发挥更大作用，为传统文化的创造性转化和创新性发展提供高校方案。

5 结论

高校音乐课程在藏族非物质文化遗产保护中发挥着不可替代的作用，通过系统性传承、学术研究、创新发展和跨文化传播，为藏族音乐的活态传承提供了可持续的解决方案。未来，应进一步完善课程体系、加强资源整合、推动技术创新，使高校成为藏族音乐保护的核心阵地，助力中华优秀传统文化的传承与发展。

参考文献

- [1]联合国教科文组织.《保护非物质文化遗产公约》，2003.
- [2]田联韬.《中国少数民族传统音乐》.中央民族大学

出版社,2001.

- [3]扎西达杰.《格萨尔史诗音乐研究》.民族出版社,2015.

- [4]李宏锋.《非物质文化遗产保护与高校音乐教育》.音乐研究,2020.

- [5]王耀华.《世界民族音乐概论》.上海音乐出版社,2018.

第一作者简介：魏佳姝（1993-），女，汉族，四川成都人，博士研究生，四川民族学院音乐舞蹈学院讲师，研究方向：音乐教育。

第二作者简介：赵福涛（1991.06-），男，山东德州人，博士研究生，成都师范学院音乐学院讲师，研究方向：音乐教育。

基金项目：乐山市哲学社会科学重点研究基地西南民间非遗研究中心、四川省哲学社会科学重点研究基地四川民间文化研究中心专项资助项目（项目编号：SW25C020）