

产业化视域下傣族仪式音乐文化发展路径研究

任丹

玉溪师范学院, 云南 玉溪 653100

摘要： 傣族仪式音乐文化是中国非物质文化遗产的重要组成部分，在当前产业化发展进程中面临着传承与创新的双重挑战。本文从产业化视域出发，系统分析了傣族仪式音乐文化的发展现状、价值嬗变及存在的问题，深入探讨了其在产业化进程中的发展路径。研究发现，通过构建现代传承体系、创新商业运营模式、完善监管保护机制等举措，可以有效推动傣族仪式音乐文化的保护与发展，实现传统文化的创造性转化和创新性发展。

关键词： 傣族仪式音乐；文化产业；传承创新；发展路径；品牌建设

Study on the development path of Dai ritual music culture from the perspective of industrialization

Ren Dan

Yuxi Normal University, Yuxi, Yunnan 653100

Abstract: Dai ritual music culture is an important part of China's intangible cultural heritage, which is faced with dual challenges of inheritance and innovation in the current industrialization process. From the perspective of industrialization, this paper systematically analyzes the development status, value evolution and existing problems of Dai ritual music culture, and deeply probes into its development path in the process of industrialization. It is found that the protection and development of Dai ritual music culture can be effectively promoted and the creative transformation and innovative development of traditional culture can be achieved through the establishment of modern inheritance system, innovation of business operation mode and improvement of supervision and protection mechanism.

Keywords: Dai ritual music; cultural industry; inheritance and innovation; development path; brand building

引言

《“十四五”文化发展规划》明确提出：“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”。作为我国少数民族文化的重要组成部分，傣族仪式音乐文化承载着丰富的民族文化内涵，具有独特的艺术价值和社会价值。在现代化进程中，如何通过产业化手段推动傣族仪式音乐文化的保护与发展，既是文化传承的现实需求，也是推动区域经济发展的重要途径。

一、产业化视域下傣族仪式音乐文化的发展现状

（一）傣族仪式音乐的内涵与类型

傣族是跨地域民族，主要分布于中国、印度、越南、泰国、柬埔寨等亚洲国家，在我国，傣族主要聚居于云南西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州等地。傣族人民喜依水而居，爱洁净，有自己的民族语言，民俗传统文化丰富多彩。傣族仪式音乐是傣族传统文化中不可或缺的重要组成部分，是伴随着傣族各类仪式活动而产生和发展的音乐形式。按照功能可分为宗教仪式音乐和民俗仪式音乐两大类。宗教仪式音乐主要包括佛教寺院诵经音乐、祈福法会音乐等，以庄严肃穆的章哈调为代表；民俗仪式音乐则涵盖婚礼、丧葬、节庆等场合的音乐形式，如泼水节歌舞音乐、嫁娶仪式上的民歌小调等。这些音乐形式既有固定的演奏

程式，又蕴含着丰富的文化内涵，是傣族精神文明的重要载体。

（二）傣族仪式音乐文化的产业化发展基础

傣族仪式音乐文化底蕴深厚，积淀了丰富多样的音乐文化资源。从佛寺诵经、节庆祭祀到婚丧嫁娶，形成了内容丰富、形式多样的仪式音乐体系，这些音乐形态既有庄严肃穆的佛教音乐，也有欢快热烈的民间音乐，构成了独具特色的文化资源库。近年来，依托这些丰厚的文化资源，傣族地区通过景区演出、文化节庆等形式，初步探索出符合市场需求的产业开发模式。特别是在西双版纳、德宏等地区，傣族仪式音乐已成为当地文化旅游的重要吸引物，在海内外游客中享有较高知名度，这些积累为傣族仪式音乐文化的产业化发展奠定了坚实基础^[1]。

（三）傣族仪式音乐文化的产业化发展特征

傣族仪式音乐文化在产业化进程中呈现出鲜明的发展特征。

作者简介：任丹（1987.08-），女，汉族，四川盐亭人，博士，玉溪师范学院，讲师，研究方向：声乐舞台表演、高校声乐教学的研究。

当前,以民俗村寨演出、主题园区表演和节庆活动展演为代表的旅游演艺已成为最主要的开发形式,这些演出既保留了仪式音乐的艺术精髓,又融入现代舞台表现手法,让游客能够直观感受傣族音乐文化的独特魅力。与此同时,一批富有创意的音乐文创产品也逐步涌现,从传统音乐元素的再设计到新型文化体验项目的开发,展现出蓬勃的创新活力^[2]。

(四) 傣族仪式音乐文化的产业化发展困境

尽管傣族仪式音乐文化的产业化发展取得了初步成效,但仍面临着多重困境。目前,大多数地区缺乏统筹规划和顶层设计,产业发展呈现碎片化倾向,各类资源未能形成有效整合,难以发挥整体优势。在市场运作层面,过度依赖单一的旅游演艺模式,创新业态不足,产品同质化现象严重,无法满足日益多元的市场需求。更为严峻的是,在追求经济效益的过程中,一些地区过分强调商业开发而忽视文化传承,导致仪式音乐逐渐偏离其原有的文化内涵,甚至出现简单化、表面化的倾向,这种失衡状态严重影响了傣族仪式音乐文化的可持续发展。

二、产业化进程中傣族仪式音乐文化的价值嬗变

(一) 文化价值的转型与重构

产业化进程中,傣族仪式音乐文化的价值体系正经历着深刻的转型与重构。传统上,这些音乐主要服务于宗教仪式和民俗活动,承载着特定的仪式功能,但在产业化推动下,其艺术审美价值日益凸显,音乐表现形式和审美诉求不断丰富,以满足现代受众的欣赏需求。同时,原本作为傣族人民精神寄托的仪式音乐,在市场经济的推动下逐渐显现出经济价值属性,成为文化产业发展的的重要资源^[3]。

(二) 产业价值的提升与延伸

在产业化发展的推动下,傣族仪式音乐文化的产业价值正在多维度提升和延伸。在旅游领域,仪式音乐已超越单纯的表演项目,逐渐发展成为集文化体验、艺术欣赏和休闲娱乐于一体的深度旅游产品,不仅丰富了旅游内容,更成为提升旅游品质的核心要素。在文创产业方面,通过对仪式音乐元素的创新运用,衍生出音乐专辑、数字音乐、文创衍生品等多样化产品形态,拓展了传统音乐文化的应用空间和商业价值。

(三) 社会价值的拓展与互动

傣族仪式音乐文化在产业化发展过程中,其社会价值不断拓展并形成良性互动。在文化交流层面,通过旅游演艺、节庆活动和数字传播等多种方式,傣族仪式音乐走出了傣族聚居区,成为展示中国多元文化的亮丽名片,促进了民族文化间的对话与融合。这种文化交流不仅增进了各民族间的理解,也吸引了更多海内外游客前来体验傣族文化的独特魅力。

三、产业化视域下傣族仪式音乐文化的发展路径

(一) 夯实根基强化传承,创新模式激活动力

1. 建立现代传承体系,完善人才培养机制

为推动傣族仪式音乐文化的现代化传承,应构建多层级的传

承体系和人才培养机制。首先,在高等院校设立傣族音乐专业方向,与当地艺术院校合作开设专门课程,系统培养专业人才。可选派优秀学生赴傣族地区跟随民间艺人学习,深入了解仪式音乐的文化内涵和表演技巧^[4]。其次,建立省市县三级传承基地,整合传统艺人、专业教师等教学资源,开展定期培训。具体可采取“名师带徒”模式,由国家级、省级非遗传承人担任导师,通过“一对一”或“一对多”的形式进行技艺传授。同时设立专项基金,为传承人提供经济支持,确保他们能够安心从事传承工作。在基层建立乡村文化站,配备必要的教学设施,定期举办傣族音乐培训班,培养基层音乐人才^[5]。结合中小学课程改革,将傣族仪式音乐纳入地方课程体系,通过开设选修课、兴趣社团等形式,培养青少年对传统音乐的兴趣。建立考核评价机制,对传承人和学习者进行定期考核,颁发等级证书,并与职业发展挂钩,提高学习积极性。特别是要注重“理论+实践”的培养模式,除了基础理论学习外,安排学习者参与实际演出和仪式活动,深入体验音乐文化的精髓。在传统节日期间,组织传承人和学习者共同参与文化展演,提供实践机会。

2. 运用科技手段创新,丰富传播表现形式

运用科技手段推动傣族仪式音乐文化的创新发展,需构建全方位的数字化传播体系。首先,开发专业的数字化教学平台,运用VR技术还原传统仪式场景,让学习者能够身临其境地体验音乐文化。通过3D建模技术,对传统乐器的制作工艺和演奏技法进行数字化呈现,便于传承和学习。同时建立音乐资源数据库,系统采集、整理传统音乐素材,实现数字化存档和在线共享^[6]。在展示传播方面,运用全息投影、裸眼3D等先进技术,打造沉浸式体验空间。例如,在景区和博物馆中设立数字化展示厅,通过多媒体互动装置,让观众可以亲身参与傣族音乐的创作和演奏。开发移动端APP,整合音乐欣赏、知识普及、互动体验等功能,方便用户随时了解和学习傣族音乐文化。积极开拓新媒体传播渠道,与短视频平台合作制作系列音乐文化专题,策划线上音乐会、直播演出等活动,扩大传播范围和影响力。

(二) 整合资源优化结构,扩大规模提升效益

1. 构建完整产业链条,优化资源配置效率

构建傣族仪式音乐文化产业链条,需要系统整合各类资源,形成协同发展格局。首先,设立区域性文化产业园,通过政策引导和资金扶持,吸引文化企业、演艺团体、创意工作室等机构入驻,形成产业集聚效应。园区内可设立音乐创作基地、排练场地、录音棚等专业设施,为企业提供必要的硬件支持。在产业链上游,建立专业的音乐创作团队,聘请民间艺人、专业作曲家共同参与,开发具有现代气息又保持传统特色的音乐作品^[7]。成立乐器制作工坊,传承和创新传统乐器制作工艺,开发精品乐器系列。在中游环节,组建专业演艺团队,培养既懂传统又善创新的表演人才,打造高品质的演出节目。针对下游市场,成立专门的文化经纪公司,负责节目运营和市场推广。建立产业联盟,整合演出场地、票务服务、旅游配套等资源,实现多方共赢。与旅行社、酒店、景区建立长期合作机制,开发“文化+旅游”套餐产品。同时引入现代企业管理理念,建立科学的运营机制和质量监

控体系，提升产业运行效率。

2. 创新商业运营模式，拓展市场发展空间

创新傣族仪式音乐文化的商业运营模式，需要多维度拓展市场发展空间。首先，打造“音乐+”跨界融合产品，将音乐元素与文创设计、数字娱乐、教育培训等领域结合。例如，开发傣族音乐主题的文创商品，包括音乐衍生品、艺术装饰品、特色工艺品等；推出音乐体验课程，面向不同年龄群体设计个性化教学项目。建立“互联网+”营销体系，开发线上音乐商城，整合音乐作品、乐器、文创产品等资源，实现一站式销售。推出会员服务，为用户提供专属的音乐定制、现场体验等增值服务^[9]。与知名音乐平台合作，开设傣族音乐专区，通过版权运营获取收益。例如，德宏州推出的“傣乐云”平台，成功实现了传统音乐的数字化运营。探索IP商业化路径，将优秀的音乐作品和表演艺术打造成文化品牌。开发音乐主题衍生剧目，制作动画、舞台剧等多元化文化产品。与影视制作机构合作，将傣族音乐元素融入影视作品，扩大品牌影响力。

(三) 强化管理规范发展，聚焦品质树立品牌

1. 健全监管保护制度，提升发展规范水平

为保障傣族仪式音乐文化的规范发展，必须建立健全多层次的监管保护体系。首先，制定产业发展标准规范，明确音乐创作、演出表演、市场运营等环节的质量要求。建立专家评审制度，对音乐作品和演出项目进行严格把关，确保艺术品质。成立专门的行业协会，制定行业自律公约，规范市场经营行为。构建文化资源保护机制，对传统音乐进行系统普查和分类建档，建立专业的档案管理系统。设立文化遗产保护基金，为濒危音乐形式的抢救和保护提供资金支持。实施传承人认定制度，对具有代表性的传承人实行动态管理，定期考核其传承保护工作。完善知识产权保护体系，加强对音乐作品、表演艺术的版权保护。建立作品登记注册制度，明确权属关系^[9]。设立专门的维权机构，打击侵

权行为，维护创作者权益。例如，云南省已建立傣族音乐文化知识产权保护中心，有效维护了传统音乐的合法权益。

2. 打造特色文化品牌，扩大市场影响力度

打造傣族仪式音乐文化品牌，需采取系统化的品牌塑造策略。首先，挖掘音乐文化特色，提炼核心品牌元素，形成独特的品牌识别系统。针对不同区域的文化特点，打造各具特色的区域性品牌，如西双版纳的“傣韵”、德宏的“傣乐”等，形成错位发展、相互补充的品牌矩阵。制定品牌推广计划，通过多渠道宣传提升品牌知名度。与主流媒体合作，策划专题报道和系列节目，讲述傣族音乐故事。在重要文化节点和旅游旺季，组织品牌巡演活动，走进全国重点城市。与知名文化企业开展战略合作，通过联合营销扩大品牌影响力。例如，与国内顶级音乐节合作，设立傣族音乐专场，提升品牌形象。注重品质管理，建立严格的品控体系。组建专业的品牌运营团队，统一管理品牌形象。定期举办品牌推介会，邀请文化企业、投资机构参与，拓展市场合作空间。建立品牌数据监测系统，实时跟踪品牌传播效果，及时调整推广策略。同时积极参与国际文化交流，通过海外巡演、文化节等平台，将傣族音乐文化推向国际市场，提升品牌的国际影响力^[10]。推出系列精品项目，树立品牌标杆。精心打造“现象级”演出项目，通过高品质的艺术呈现，彰显品牌实力。

四、结语

傣族仪式音乐文化的产业化发展是一项系统工程，需要政府、企业和社会各界的共同努力。通过构建科学的发展体系，创新运营模式，完善保护机制，可以实现传统文化与现代产业的有机融合。这不仅有助于傣族音乐文化的传承与创新，也为其他非物质文化遗产的保护发展提供了有益借鉴。

参考文献

- [1] 杨民康. 南方与周边跨界族群音乐的符号学分类与艺术文化系统特征——兼论社会音乐发展空间与符号学三个增大系统的关系[J]. 中国音乐学, 2024,(02):38-49.
- [2] 董宸. 云南傣族与孟高棉语族音乐研究[J]. 民族艺术研究, 2021,34(01):68-77.
- [3] 韩园园. 西双版纳傣族章哈文化的变迁研究[D]. 云南大学, 2020.
- [4] 朱鼎裕. 云南当代民族宗教音乐研究综述[J]. 黄河之声, 2017,(05):104-105.
- [5] 尹媛. 傣族“坦弄”诵经法会音乐的考察研究[D]. 云南艺术学院, 2015.
- [6] 黄凌飞. 中国南传上座部佛教音乐研究的两种范式——《贝叶礼赞——傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》与《中国南传佛教音乐的人类学研究》之议[J]. 云南艺术学院学报, 2015,(02):40-44.
- [7] 董宸. 中国南传上座部佛教音乐研究现状述评[J]. 云南艺术学院学报, 2015,(02):45-48.
- [8] 金红. 傣族乐器“光邦”与支那村社会建构[J]. 人民音乐, 2015,(04):43-45.
- [9] 杨民康. 云南景洪与缅甸景栋泼水节仪式音乐比较研究[J]. 民族艺术, 2014,(06):46-55.
- [10] 陈咏艳. 沧源永和佤族社区与澜沧班利拉枯族村基督教音乐文化的比较研究[D]. 云南艺术学院, 2014.