

非遗传承视域下澧洲大鼓融入中小学音乐教育的困境与突破

张霞¹, 黄彦凯²

1. 长沙师范学院音乐舞蹈学院, 湖南 长沙 410000

2. 吉首大学人文学院, 湖南 吉首 416000

DOI: 10.61369/SDME.2025070033

摘 要 : 非物质文化遗产澧洲大鼓是湖湘文化重要载体。在文化多样性保护和“非遗进校园”政策推动下, 其进入中小学音乐教育体系有重要价值。经实地调研、问卷调查和案例分析发现, 澧洲大鼓在中小学传承面临诸多困境。为此, 针对性提出相关策略。研究表明, 将澧洲大鼓融入中小学音乐教育, 可促进非遗活态传承, 丰富音乐教育内涵, 增强学生文化认同, 为区域性非遗教育传承提供借鉴路径。

关 键 词 : 澧洲大鼓, 中小学, 音乐教育

The Dilemma and Breakthrough of Integrating the Lizhou Drum into Primary and Secondary School Music Education from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Inheritance

Zhang Xia¹, Huang Yankai²

1.Changsha Normal University College of Music and Dance, Changsha, Hunan 410000

2.College of Humanities, Jishou University Jishou, Hunan 416000

Abstract : The intangible cultural heritage, Lizhou Drum, serves as a significant carrier of Huxiang culture. Under the promotion of cultural diversity preservation and the "intangible cultural heritage in schools" policy, its integration into the primary and secondary school music education system holds substantial value. Through field research, questionnaire surveys, and case analysis, it has been found that the transmission of Lizhou Drum in primary and secondary schools faces numerous challenges. In response, targeted strategies have been proposed. Research indicates that incorporating Lizhou Drum into primary and secondary school music education can facilitate the living transmission of intangible cultural heritage, enrich the content of music education, strengthen students' cultural identity, and provide a reference path for the regional educational transmission of intangible cultural heritage.

Keywords : Lizhou drum; primary and middle schools; music education

引言

2003年, 非物质文化遗产这一概念被正式提出。^[1]2011年, 《中华人民共和国非物质文化遗产法》在我国正式颁布实施。^[2]面对全球化和现代化影响, 非物质文化遗产尤其是音乐类非遗的保护传承面临考验。澧洲大鼓是湖南澧水流域传统文化瑰宝, 结合地方语言、民俗和节奏, 历史可追溯至明清。它以独特鼓点、方言唱词和生活化叙事展现澧水流域人民精神面貌与生活哲学, 是湖湘文化明珠。2008年, 澧洲大鼓被认定为湖南省非物质文化遗产。

“以美育人、以文化人”^[3], 随着国家对传统文化教育日益重视, 多项政策文件强调将中华优秀传统文化融入国民教育。教育部《义务教育艺术课程标准(2022年版)》指出课程应包含“优秀的民族民间音乐”, 引导学生理解中华人文精神。王国维曾在他的《论教育之宗旨》中强调身体与精神应和谐统一、全面发展。^[4]音乐教育是美育核心, 有传承民族音乐文化、培养学生家国情怀的责任。将澧洲大鼓等非遗项目引入中小学音乐教育, 是响应国家文化战略、推动非遗“活态传承”、维系地方文化命脉、提升青少年文化自信的有效举措。

作者简介:

张霞, 长沙师范学院音乐舞蹈学院教授、博士, 研究方向为中国传统音乐文化与文化遗产保护。

黄彦凯, 吉首大学人文学院硕士研究生, 研究方向为中华民族学。

一、澧洲大鼓的艺术特质及其教育价值

（一）澧洲大鼓的文化艺术内涵

澧洲大鼓魅力源于独特艺术构成与文化表达。其音乐以“鼓”与“说唱”结合为核心，表演者一人操书鼓、简板（或云板），有时加小镲伴奏。鼓点节奏丰富，有数十种传统套路，节奏或缓或急。说唱用澧州方言，音调抑扬有地域韵味，唱腔结构灵活，有上下句体和散板。表演以一人坐唱为主，讲究“手、眼、身、法、步”配合，表演者需综合驾驭击鼓、打板、说唱与动作。题材包罗万象，有传统书目和现代创作段子，内容贴近生活、寓教于乐，深受民众喜爱。其文化内涵体现了澧水流域民众坚韧乐观、重情尚义、幽默豁达的集体性格，是地域文化心理与审美情趣的投射。

“在满足教学需求的基础上，最大限度的保有中国民族民间舞蹈的文化意义与审美价值，才是我们应该坚持的‘立场’。”^[5]

（二）融入音乐教育的多元价值

将澧洲大鼓引入中小学音乐课堂有多重教育意义：学校为其提供传承平台，通过课程化教学破解传承断层危机，实现“活态化传承”，确保文化基因代际传递。澧洲大鼓承载澧水流域文化，学生学习可解读与认同本土文化，唤醒乡土情怀，筑牢文化自信。学习澧洲大鼓能提升学生音乐核心素养，击鼓训练节奏感与肢体协调性，方言说唱训练演唱能力，理解唱词和风格深化审美感知与文化理解能力，集体表演培养团队协作精神。其唱本蕴含传统美德等内容，学生学习受真善美的熏陶，表演要求锤炼意志品质，实现美育与德育目标统一。

二、现实困境

尽管澧洲大鼓进校园意义重大，但实际推进过程中仍面临多重结构性困境，严重制约了其教育传承的广度与深度。

（一）课程体系缺失与教学随意性

当前澧洲大鼓融入中小学缺乏顶层设计与系统性规划。绝大多数学校未将其纳入正式音乐课程体系，教学边缘化、碎片化。常见形式存在局限：参与学生少、覆盖面窄，且多为一次性活动，缺乏延续性，效果流于表面。少数有条件的学校尝试开发校本课程，但处于起步阶段，内容单薄、课时难保障，常被主科挤占，教学目标和评价标准模糊，质量参差不齐。澧县某小学音乐教师称，大鼓教学“见缝插针”，无固定课时，缺乏系统性。

（二）专业师资力量严重匮乏

非遗要传承，师资不可缺少。^[6] 师资是制约澧洲大鼓传承的核心瓶颈。现有中小学音乐教师多毕业于高等师范院校音乐专业，培养体系侧重西方音乐理论，对澧洲大鼓缺乏系统学习研究，许多教师对鼓点节奏知之甚少，难以胜任教学，有年轻教师只能放视频教学。邀请传承人进校授课虽重要，但障碍多：传承人数量少、年事高，大多缺乏现代教育理念和课堂管理经验；学校聘请面临经费短缺、时间协调难、缺乏长期合作机制等问题，多为短期指导，难成常态化教学力量，澧县文化馆工作人员称传承人精力有限，难长期固定授课。此外，缺乏针对在职音乐教师的澧洲

大鼓专项培训，教师缺乏提升专业能力的渠道。

（三）适龄化教材与资源建设滞后

面向不同学段学生的科学化、系统化澧洲大鼓教材严重匮乏。现有的一些资料存在诸多问题：一是专业性过强，内容编排复杂，直接照搬传统书目或高难度鼓点，未考虑学生认知和接受能力，缺乏趣味性和吸引力；二是缺乏教学法设计，只是素材堆砌，缺少循序渐进的教学步骤、活动设计、教学方法指导和评价建议；三是形式单一陈旧，主要为纸质文本，配套的高质量数字化教学资源开发几乎空白，难以满足信息化时代学生学习和教师教学需要。

（四）学生认知偏差与兴趣激发不足

当代中小生长于流行文化和网络文化盛行环境，对澧洲大鼓等传统艺术认知隔膜、兴趣缺失。一是存在“土气”“过时”刻板印象，因方言、形式和题材与流行音乐差异大，学生初接触时易有“土”“不好听”等偏见；二是有技艺学习畏难情绪，澧洲大鼓鼓点节奏、方言演唱、说唱结合有难度，教学不当易使学生挫败、失去兴趣，如津市某初中生学几下就不想学；三是文化背景理解缺失，学生对唱词涉及的历史典故、地方风俗、方言词汇了解不足，阻碍对艺术内涵的理解和情感共鸣。

（五）保障机制与支持系统薄弱

部分学校的音乐教学设备陈旧，甚至无法满足基本的教学需求。^[7] 学校普遍缺专项经费购置乐器、聘师资、开发教材、组织活动，书鼓价格贵限制普及。很多学校无专门、隔音好的排练场地，在普通教室或走廊练鼓噪音大，影响教学及练习时间和效果。澧洲大鼓教学未纳入学校艺术教育或学生综合素质评价体系，学生成果缺展示平台与激励，影响学习动力。教育、文化部门、学校、传承人、社区沟通协作机制不畅，资源共享不足，未形成传承合力。

三、澧洲大鼓融入音乐教育的策略构建

破解澧洲大鼓进校园的困境，需要立足教育规律，结合非遗特点，构建系统性、创新性的解决方案。

（一）构建分层递进、有机融入的课程体系

“提高社会民众，尤其是年轻人对于民俗文化事业的认同程度，以有效改变目前这种民俗文化后继乏人的状况。”^[8] 将澧洲大鼓从“课外点缀”提升为“课程内容”并科学规划。分层目标设计：小学低段（1—3 年级）以“感知与兴趣”为主，感受音响魅力、了解是家乡特色艺术，学习简单节奏模仿、接触基础方言词汇和短句，形式有游戏、律动等；小学高段（4—6 年级）以“体验与基础技能”为主，了解基本构成、掌握核心鼓点节奏型，用方言朗诵或演唱片段、参与合奏，形式有节奏练习、鼓技学习等；初中阶段（7—9 年级）以“理解与技能提升”为主，理解艺术特点与文化内涵等，熟练运用鼓点伴奏、完整表演短篇、尝试创作，形式有曲目学习、风格分析等。之后，有机融入国家课程，在《艺术课程标准》框架下，于“表现”“创造”“欣赏”“联系”领域分别作为重要内容、创编素材、赏析代表、探究关联。最后，开发精品校本课程，鼓励常德市、澧县、津市等地教育局牵头，联合教研部门等，研发地方教材或校本课程指南，明确各

学段目标等，为学校提供指导。

（二）创新教学模式，激发学生内生动力

“在教学活动中真正能引起他们积极性的情绪体验的，首先莫过于教学内容本身所具有的魅力，使学生感到这些教学内容超出预期的满足自己的求知需要。”^[11]艺术教育侧重的更多的是“隐性知识”。^[9]利用多样化教学手段，让高校、小学、社会团体多方联动、互融、互赢。^[10]改变单一传授模式，运用多元教学法提升吸引力和有效性：

情境化教学：运用网络传媒案例教学，精心选择民族文化特色、民族历史相关的视听资料，引起学生的兴趣。^[12]创设学习情境，如用多媒体再现澧水流域风光、讲述故事传说、模拟“小书场”表演环境。开展游戏化学习，将节奏训练设计成闯关游戏，如“节奏大师”澧洲鼓点版 APP（概念），降低学习焦虑、增加趣味。进行项目式学习，围绕澧洲大鼓设计驱动性问题引导探究实践，如“如何向外国友人介绍澧洲大鼓”“创作反映校园新风的澧洲大鼓小段子”。实施数字化赋能，开发运用数字化资源，通过交互式学习平台提供鼓点慢放等功能及虚拟鼓面模拟练习，优质教学资源库汇集传承人示范视频等资料，采用线上线下混合模式，利用平台进行课前预习，课堂聚焦互动实践。强调文化理解先行，在技能学习前或同时，通过故事、影像、实地探访、邀请老人讲述等方式加强文化背景浸润，助学生理解澧洲大鼓内涵，消除文化隔阂、建立情感连接。

（三）深化校地协同，建设专业化师资队伍

1、破解师资难题需多元主体协同发力

建立传承人驻校或定期入校机制，探索“校内音乐教师+校外传承人”双师教学模式。校内教师负责常规管理、基础教学与文化引导，传承人负责核心技艺传授与示范，双方共同备课互补。

2、系统化师资培训

学校应对教师组织开展民族文化培训，提升音乐教师民族文化知识内涵。^[13]推动地方高校音乐教育专业开设澧洲大鼓相关课程，培养未来教师非遗素养。教育、文化部门与非遗中心定期举办专项师资培训班，内容涵盖鼓乐技能、演唱入门等，邀请资深

传承人和专家授课。成立区域性教学研究中心或教研组，组织教师集体备课、观摩、研讨与交流，促进专业成长。通过组织培训班、研讨会等活动，提升教师的教育教学水平，使他们能够更好地传授民族音乐知识，引导学生感受民族音乐的韵味。^[14]鼓励学校与当地文化机构、传承人工作室等合作，共建“澧洲大鼓校园传习基地”，基地提供专业指导、资源与实践平台、师资培训等支持。学校可以结合本地实际，开发具有地方特色的校本教材，让学生在体验中感受非遗文化的魅力。^[15]

（四）完善保障机制，营造良好传承生态

为澧洲大鼓教育传承提供支撑环境：强化政策与经费保障，地方政府设专项经费并纳入年度预算用于教材开发等，教育督导部门将非遗传承纳入学校艺术教育评估体系。改善设施条件，学校安排有基本隔音条件的艺术活动室作教学场所，配备必要乐器和多媒体设备。建立多元评价与激励机制，学生评价重过程性评价，建展示平台，成果纳入测评档案并表彰突出者；教师激励将教学成效等纳入绩效考核。构建协同育人网络，建立教育部门主导、多部门及人员参与的协同机制，定期开联席会议整合资源，鼓励“家校共育”，让家长支持孩子学习。

四、结束语

澧洲大鼓的鼓点和唱词是澧水河畔文化心跳与湘北集体记忆。将其融入中小学音乐教育是延续文化根脉等的系统工程。当前面临课程、师资等困境，需结合教育智慧与非遗特性破局：构建分层课程体系融入美育框架，创新教学模式激发兴趣，深化校地协同打造“双师”队伍、建设传习基地，开发适龄数字化教学资源，强化政策经费支持营造传承生态。澧县、津市等地实践，如津市三小“鼓韵童心”项目，证明其在校园传承的可能与价值。鼓点响起、童声吟唱，不仅是艺术传承，更是激活文化基因、生长文化自信，需全社会关注投入让其“活态传承”、滋养心灵。传承中要坚守非遗本真性，避免过度娱乐化或碎片化，维护精神内核与文化尊严。

参考文献

- [1] 戴海云. 唤醒“非遗”传承的文化自觉——积极推动音乐遗产瑰宝进课堂的思考与实践[J]. 江苏教育：小学教学，2011(4):3.
- [2] 冯竞泽. 民俗民间音乐在构建地方中小学特色教育体系中的作用与价值[J]. 音乐时空，2015(17):1.
- [3] 秦薇濛. 非遗传承视角下“通城拍打舞”融入中小学大课间的实施路径探究[D]. 武汉体育学院，2023.
- [4] 李小平. 校园文化建设与非遗活态传承的有益探索——湖南省常德市北正街小学校本教材《小学生学唱常德丝弦》之我见[J]. 音乐教育与创作，2014(12):3.
- [5] 明文军. 从民间自然形态走向科学化传承之自觉[D]. 中国艺术研究院，2010.
- [6] 宋彦斌. 音乐类非物质文化遗产在中小学传承的瓶颈问题研究[J]. 中国音乐，2018.
- [7] 王婷. 民族音乐文化在中小学音乐教育中的传承[J]. 琴童，2023,(24):117-119.
- [8] 蔡丰明. 上海城市民俗文化遗产的传承机制及主要形式[J]. 徐州工程学院学报（社会科学版），2009,24(005):67-71.
- [9] (美) 杰罗姆·布鲁纳著. 教育过程[M]. 上海师范大学外国教育研究，1973.05.
- [10] 徐珂. 非遗文化在中小学舞蹈教育中的传承[D]. 山东师范大学，2021.
- [11] 张欣. 舞蹈美育与创新型国家建设——北京舞蹈学院“高参小”项目实践探索[J]. 北京舞蹈学院学报，2018(02):71-77.
- [12] 罗军飞，朱江凌，杨柳青等. 中华民族共同体意识培育的高校建设路径——以中南大学为例[C]// 百色学院马克思主义学院，河南省德风文化艺术中心. 2023高等教育科研论坛论文集. 中南大学文学与新闻传播学院，2023:3.
- [13] 闫冉. 农村中小学音乐教育与民族音乐文化的传承研究——评《农村中小学音乐教育现状的思考与应对策略的探究》[J]. 中国农业气象，2022,43(08):678.
- [14] 卫星. 中国民族音乐文化在中小学音乐教育中的融入与传承[N]. 山西科技报，2024.
- [15] 方琨. 连南瑶族长鼓舞在中小学的传承研究[D]. 广州大学，2024.