

非遗传承视域下土家族打溜子课堂教学路径研究

——以鄂西南五峰土家族为例

唐郁哲

汉口学院音乐学院 湖北 武汉 430000

【摘要】：土家族打溜子是鄂西南五峰土族自治县极具代表的国家级“非遗”打击乐乐艺术，其中五峰仁和坪镇打溜子采用大鼓、头钹、二钹、土锣、马锣五件乐器的专属编制，区别于湘西流派形制，具备独特的地域艺术与文化价值。当前地方高校逐步将其纳入本科打击乐教改体系，但教学实践仍存在课程体系零散、教学形式单一、专项师资不足、文化渗透薄弱等问题，制约非遗活态传承与专业教学质量。本文以五峰仁和坪镇打溜子为研究载体，立足高校本科器乐教学现状，依托活态传承理论，从课程构建、模式创新、师资建设、生态培育四方面优化教学路径，推动本土非遗音乐与高校美育深度融合，为地方高校非遗器乐教学改革与土家族打溜子长效传承提供实践参考。

【关键词】：活态传承；土家族打溜子；本科器乐教学；鄂西南五峰地域；教学革新

DOI:10.12417/2705-1358.26.11.062

引言

非遗课堂传承是传统文化活化发展与高校美育改革的重要途径。鄂西南五峰仁和坪镇作为土家族打溜子核心传承地，留存着完整的传统技法与民俗曲牌，是高校开展本土非遗器乐特色教学的优质资源。伴随本科教学改革持续推进，本土非遗艺术逐步融入音乐专业教学，但现阶段打溜子本科教学仍存在资源转化不足、教学体系适配性低、地域特色教学缺失等现实问题。据此，本文聚焦五峰仁和坪镇土家族打溜子，结合本科器乐教学规律，梳理现存教学短板，构建适配高校人才培养的特色教学体系，为民间非遗音乐的高校传承与教学创新提供实践支撑。

1 鄂西南五峰土家族打溜子课堂教学传承价值

1.1 文化传承价值

鄂西南五峰土家族打溜子是区域性特色鲜明的民间打击乐品类，相较于湘西土家族打溜子四件乐器的编制形制，五峰仁和坪镇打溜子形成了由大鼓、头钹、二钹、土锣、马锣构成的“五合班”演奏体系，五件乐器分工明确、声部互补，遵循“鼓为核心、双钹为主、锣马点缀”的演奏逻辑，依托“鼓一、锣二、钹三声，勾锣为龙点眼睛”的本土技法口诀，形成层次丰富、风格质朴的艺术特征。该艺术形式深度融入五峰土家族婚嫁、节庆、祭祀、建房等民俗仪式，承载着区域民众的生产生活方式、传统审美理念与民族精神内核。相较于民间师徒口

传心授的小众传承模式，高校本科课堂教学具备制度化、系统化、规模化的传播优势，能够突破民间传承的地域限制与受众局限，引导音乐专业本科生系统认知五峰土家族打溜子的地域艺术特征与文化体系，有效弥补民间传承受众老龄化、传承梯队断层的发展缺陷，培育青年专业传承群体，夯实本土非遗文化的高校传承根基，保护鄂西南五峰独有的地域文化标识。

1.2 教育美育价值

五峰土家族打溜子的课堂融入，有效填补了湖北省地方高校本科器乐教学中本土民俗打击乐美育资源的空白，本文核心研究范围聚焦鄂西南五峰土族自治县仁和坪镇。该区域作为五峰打溜子的核心传承地，完整保留了传统曲牌、演奏技法与民俗应用场景，是高校开展本土非遗器乐教学的核心资源依托。五件乐器协同合奏的表演形式与层次多变的节奏体系，能够针对性培养本科生的节奏把控能力、器乐演奏能力与团队协作能力，全面提升音乐专业学生的综合演奏素养。作为根植于本土民俗场景的特色艺术形式，五峰打溜子兼具器乐技艺价值与地域文化价值，将其纳入本科常态化器乐教学，可实现专业技能训练与文化浸润教育的有机融合，引导本科生深度认知本土民族文化内涵，强化学生的艺术审美能力与民族文化认同感。该教学模式契合新时代高校美育本土化、特色化的发展导向，能够丰富地方高校本科器乐教学的本土美育资源储备，完善高校民族音乐教育体系。

作者简介：唐郁哲，男（1993.10-），汉族，湖北省武汉市人，硕士，讲师，研究方向：音乐表演。

项目：汉口学院本科教学改革项目《“非遗”文化视阈下鄂西南地区土家族“打溜子”课堂化教学研究》项目编号：2025JY29 研究成果。

2 鄂西南五峰土家族打溜子本科课堂教学现存困境

2.1 教学体系不完善，五峰本土资源适配性不足

当前国内高校土家族打溜子本科器乐教学尚未建立标准化、阶梯化的课程架构，整体教学呈现碎片化、随意化的发展状态，且普遍脱离五峰本土核心传承资源。多数高校开展打溜子教学时，未结合本科专业学情与五峰仁和坪镇“五合班”专属艺术特征开展课程开发，多直接沿用湘西流派教学内容或高难度民间完整曲牌，内容设置与本科人才培养目标、学生专业基础不相匹配，地域资源适配性严重不足。同时，本科教学存在明显的重技艺、淡文化的结构性失衡，课堂教学多聚焦通用打击乐技法的机械训练，对五峰打溜子的民俗渊源、地域流派特征、五件乐器编制特色及文化内涵缺乏系统性解读，致使学生仅掌握通用演奏技巧，无法把握本土非遗器乐的核心艺术特质，难以实现针对性、专业化的非遗传承。此外，现阶段尚无适配本科教学的五峰打溜子专属校本教材与分级教学标准，各学段教学内容交叉重复、专业衔接断层，无法形成适配本科四年制器乐教学的系统化教学格局。

2.2 教学模式固化，本科课堂教学实效性薄弱

现阶段高校打溜子本科器乐教学仍沿用传统音乐课堂授课范式，以教师示范、学生被动模仿的单向教学模式为主，教学形式固化单一，缺乏适配本科专业教学的创新性与探究性。教学场景局限于室内静态技能训练，脱离五峰仁和坪镇打溜子原生民俗应用语境，缺失情境化、体验式教学载体，难以调动学生的探究性学习积极性，致使学生无法深度挖掘本土打溜子的艺术价值与文化意蕴。

与此同时，本科教学评价体系建设相对滞后，评价维度单一固化，长期以演奏熟练度与曲目完成度为核心评价指标，忽视对学生地域非遗文化认知、器乐创编创新、舞台实践展演、团队协同合奏等综合能力的考核，无法全面反映本科器乐教育的综合育人成效，制约学生专业美育素养提升与本土非遗文化的创新性传承。

2.3 专业师资匮乏，本土特色教学动力不足

复合型专项师资储备不足、师资能力结构失衡，是制约五峰打溜子本科器乐教学改革高质量发展的核心瓶颈。高校专职器乐教师具备扎实的现代音乐理论基础与常规器乐教学能力，但普遍缺乏五峰仁和坪镇打溜子专属演奏技法、曲牌体系与民俗文化的系统认知，教学过程多参照通用打击乐教学标准开展，难以完成本土化、专业化的非遗特色教学。

五峰本土非遗传承人熟练掌握传统演奏技艺与民俗文化内涵，但缺乏现代高校教育理论支撑与专业课程设计能力，进校园授课多以经验示范、即兴讲解为主，教学规范性与系统性

不足，无法适配本科器乐专业化、标准化的人才培养要求。加之高校与地方非遗保护机构尚未建立常态化师资培训、校地教研联动机制，在岗教师本土非遗教学能力无法持续提升，各校特色教学质量参差不齐，导致非遗校园专业传承的内生动力持续不足。

2.4 教学保障不足，高校非遗传承氛围薄弱

硬件保障缺失、制度建设不完善、校园传承氛围薄弱，是制约五峰打溜子本科器乐教学常态化落地的重要外部因素。多数高校未根据五峰打溜子“五合班”编制配齐专属乐器设备，现有通用打击乐器材无法满足本土曲目合奏训练需求，且缺乏专属非遗实训场地，难以支撑本科班级授课、小组合奏与专项技能实训的常态化开展。同时，部分高校对非遗融入本科专业教育的重视程度不足，仅将五峰打溜子教学划归为课外兴趣拓展内容，未正式纳入音乐专业人才培养方案与常规器乐课程体系，教学课时与考核标准缺乏制度保障，课程开展随机性较强。此外，校园本土非遗文化传播载体匮乏，五峰打溜子专题展演、文化宣讲、民俗研学、实践展演等活动开展频次较低，学生课外实践与文化体验渠道受限，尚未形成全方位、浸润式的校园非遗传承生态，间接影响了打溜子活态传承与本科教改工作的落地推进。

3 非遗传承视域下五峰土家族打溜子本科课堂教学优化路径

3.1 重构分层课程体系，锚定五峰本土特色优化教学内容

结合五峰仁和坪镇打溜子五合班艺术特征与本科阶段梯度化学情，立足当下高校器乐教学数字化改革趋势，可搭建具备本土特色、层次递进的标准化课程体系，解决传统教学内容零散、地域特色弱化的现实问题。辅修课教学重点围绕非遗文化认知与器乐基础能力培养展开，依托数字化教学资源辅助乐器辨识、基础节奏训练与民俗常识普及，降低传统民间器乐的入门学习门槛。而打击乐主修学生则侧重合奏能力训练、地域流派对比与曲目创新创编，借助数字化教学工具剖析本土曲牌的节奏规律与艺术特质，夯实学生专业应用能力。课程内容改编以仁和坪镇原生曲牌为核心素材，结合本科专业教学规律优化传统高难度演奏段落，保留极具地域辨识度的演奏范式，剔除民间即兴化、不适用于课堂教学的繁复技法。同时整合本土非遗文献与演奏案例，完善校本教学资料，明确各学段教学重点与课时标准，保障学段教学有序衔接，依托数字化教学手段赋能课程建设，实现专业技能训练与本土文化传承的有机统一。

3.2 融合 AI 数字化技术，创新本科多元教学模式

传统以示范模仿为主的单一授课模式，难以适配本科器乐

创新型人才的培养标准,将人工智能数字技术融入课堂教学设计,是优化五峰打溜子教学质量、活化非遗课堂育人形式的重要途径。五峰打溜子属于多声部合奏器乐形式,声部交织复杂、配合精度要求高,传统课堂教学难以精准捕捉个体演奏细节误差。借助人工智能音乐分析技术,可对五合班各声部演奏内容进行拆分解析,对比演奏节奏、力度、声部配合的细微偏差,帮助学生精准修正演奏问题,弥补传统合奏训练精细化不足的短板。课堂教学转变单向灌输的授课逻辑,依托智能音乐创作平台,引导学生结合当代审美理念对传统曲牌进行改编与二次创作,锻炼学生的艺术创新素养与非遗创编能力。立足全科美育理念,联动民俗文化、音乐创作、民族美学开展融合教学,拓宽非遗育人维度。依托数字教学数据整合学生全过程学习表现,建立过程性考核与终结性考核并重的综合评价机制,实现教学考核的全面化与精细化。

3.3 搭建双向师资体系,强化本科教学核心支撑

针对高校本土非遗教学师资结构不均衡的问题,高校应构建校地协同、专兼结合的复合型师资培育模式,依托数字化教研体系完善师资培养路径,全面提升非遗课程教学专业化水平。高校联合五峰非遗保护中心、仁和坪镇文化馆开展专项师资培训,组织校内专任教师系统研习五合班演奏技法、本土曲牌体系与民俗文化脉络,同步掌握智能辅助教学、数字化课程开发等新型教学技能,补齐师资在本土非遗教学与现代化教学手段上的能力短板。持续落实非遗传承人驻校执教制度,聘请本土资深民间艺人担任校外指导教师,深度参与课堂授课、合奏排练、曲目创编指导等教学工作,弥补校内教学重技法、轻民俗的内容缺陷。依托线上教研资源搭建常态化交流平台,通过集体备课、教学研讨、公开课互评等形式,融合现代本科教学理念与传统非遗传承逻辑,持续打磨适配本科学情的教学方

法,建设专业化、复合型的本土非遗教学团队。

3.4 完善教学保障机制,构建高校全域传承生态

完备的软硬件设施与规范的制度体系,是保障五峰打溜子数字化教学常态化开展、构建长效非遗传承生态的基础条件。高校联合地方文旅与非遗主管部门划拨专项教改经费,依据五合班演奏编制配齐专属演奏器材,建设具备数字化实训功能的非遗美育专用教室,依托智能实训设备完成乐器音色校准、多声部合奏磨合、节奏精准矫正等训练内容,有效提升合奏训练质量与效率,弥补传统实训教学的短板。高校需将五峰打溜子课程正式纳入音乐专业本科人才培养方案,明确固定教学课时与考核规范,彻底扭转课程边缘化、随意化的发展现状。学校常态化开展非遗展演、曲目创编竞赛、民俗文化宣讲等校园活动,定期组织学生前往仁和坪镇开展民俗采风与非遗研学实践,打通课堂教学与课外实践的衔接通道。构建高校、地方非遗机构、乡土传承基地三位一体的育人格局,整合数字化教学资源与线下实践载体,营造沉浸式非遗育人氛围,推动五峰土家族打溜子在本科器乐教学中实现长效传承与创新。

4 结论

将五峰土家族打溜子融入湖北本科器乐教学,是活化地域非遗文化、优化高校美育体系、培育学生民族文化自信的重要举措。目前高校五峰打溜子教学仍存在课程本土化不足、教学模式固化、复合型师资短缺、传承保障不完善等问题。对此,本文结合五峰仁和坪镇非遗特质与本科教学实际,提出分层课程构建、多元教学创新、双向师资培育、全域生态建设的优化路径,有效破解非遗本科教学发展瓶颈。常态化推进五峰打溜子特色课程建设,可夯实青年传承梯队,推动本土非遗文化创造性转化,为地方高校非遗器乐教学改革提供实践范式,助力地域传统音乐文化永续传承。

参考文献:

- [1] 徐琳涵.土家族打溜子《锦鸡出山》赏析[J].儿童音乐,2025,(06):52-56.
- [2] 陈逸.土家族打溜子在音乐课堂中的引入与实践[J].戏剧之家,2024,(25):108-110.
- [3] 姜庭楠.初中民族打击乐教学实践探究[D].曲阜师范大学,2022.
- [4] 路明.“非遗”舞蹈中小学美育校本课程开发与实践[J].新课程导学,2024,(12):29-32.