

多民族文化背景下西南民族艺术的保护与发展策略探讨

叶子

四川省艺术研究院（四川省艺术档案馆），四川成都，620010；

摘要：西南地区，多民族文化在此交织碰撞，孕育出绚丽多彩、底蕴深厚的民族艺术，这些艺术形式，或是歌舞戏曲中流淌的情感表达，或是传统手工艺里凝结的匠心智慧，亦或是建筑雕刻间彰显的审美情趣，不仅是西南各民族历史记忆与精神世界的生动写照，更是中华民族艺术宝库中璀璨夺目的瑰宝。然而，在全球化浪潮的冲击与现代化进程的快速推进下，西南民族艺术正面临着前所未有的挑战。如何在多民族文化背景下，探寻西南民族艺术的有效保护与可持续发展之路，已成为当下亟待解决的重要课题。深入探讨这一问题，不仅关乎西南各民族文化的传承延续，更是对中华民族文化多样性的守护，对增强民族文化自信、推动中华文化繁荣发展具有深远意义。

关键词：多民族文化背景；西南民族艺术；保护；发展策略

DOI：10.64216/3080-1516.25.04.031

引言

在全球化进程加速和文化多样性日益受到重视的背景下，多民族文化背景下的艺术保护与发展成为重要的研究议题。中国西南地区作为多民族聚居的重要区域，拥有丰富而独特的民族艺术资源，如藏族唐卡、彝族漆器、苗族银饰、傣族孔雀舞等。这些艺术形式不仅是各民族历史与文化的载体，也是中华文化多样性的生动体现。本文将从多民族文化共生的视角出发，探讨西南民族艺术的保护与发展策略。

1 西南民族艺术概述

西南地区作为多民族聚居的文化沃土，其民族艺术以丰富多元的形态展现着独特魅力。西南民族艺术是西南地区各民族在长期生产生活、历史变迁与文化交流中，通过艺术形式对民族精神、信仰、审美与智慧的集中呈现。从表现形式来看，涵盖了音乐、舞蹈、绘画、雕刻、手工艺、建筑艺术以及戏剧表演等多个领域，每个领域都承载着特定民族的文化基因。例如，彝族的海菜腔婉转悠扬，以独特的五声音阶传递着对生活的热爱；傣族的孔雀舞灵动优美，模仿孔雀形态的舞姿体现着人与自然和谐共生的理念。

多民族文化的交融赋予了西南民族艺术独特的气质。西南地区民族众多，各民族在长期的杂居生活中，文化相互渗透、相互影响。这种交融不仅体现在艺术题材上，如部分艺术作品同时展现多个民族的神话传说、风俗习惯；在艺术风格上也有所体现，不同民族的艺术技法相互借鉴，形成了兼具多元特色的艺术风貌。同时，西南民族艺术具有不可估量的价值。在文化层面，它是

各民族历史记忆的载体，记录着民族的起源、发展与变迁；在审美教育层面，其独特的艺术形式与美学观念，能够提升人们的审美能力；在经济层面，民族艺术相关产业的发展，能为当地带来可观的经济效益，助力乡村振兴与地区发展。西南民族艺术宛如一座巨大的文化宝库，亟待我们深入挖掘与保护，以延续其独特的生命力与文化价值。

2 西南民族艺术保护与发展面临的挑战

2.1 传承体系断裂危机加剧

西南民族艺术多依赖口传心授的“师徒制”“家族制”传承模式，这种传统方式在现代社会面临严重冲击。一方面，年轻一代大量向城市迁移，导致传承人群体萎缩。以贵州侗族大歌为例，随着青壮年外出务工，村寨中能完整演唱多声部侗族大歌的歌师数量锐减，许多年轻人因缺乏系统学习机会，对本民族音乐艺术知之甚少。另一方面，传统技艺学习周期长、收益低，与现代快节奏、高回报的职业选择形成鲜明对比。如彝族漆器制作，从选料、设计到髹漆完成，一件作品往往需数月时间，而学成出师更需数年甚至数十年，但市场回报却难以与投入成正比，使得年轻群体对传承传统技艺望而却步。此外，学校教育体系中民族艺术课程缺失，未能形成从基础教育到高等教育的系统传承路径，导致民族艺术在代际传递中出现断层，许多珍贵技艺濒临失传。

2.2 市场适配与创新能力不足

西南民族艺术在融入现代市场过程中，面临产品同质化、品牌建设薄弱等问题。当前，市场上的民族艺术衍生品多为简单复制传统样式，缺乏对现代审美与消费

需求的考量。例如,大量旅游景区售卖的民族手工艺品千篇一律,刺绣图案陈旧、银饰造型雷同,难以吸引年轻消费者。民族艺术产业缺乏成熟的品牌运营理念,多数产品以“民族特色”笼统包装,缺乏清晰的品牌定位与文化内涵挖掘,难以形成市场竞争力。此外,民族艺术与现代科技、新兴产业的融合不足,数字化展示、IP开发等创新手段应用较少,无法适应互联网时代的传播与消费趋势。如部分少数民族非遗技艺虽被录入数字数据库,但缺乏生动的数字化展示与互动体验,未能有效吸引公众关注,导致民族艺术在市场拓展中举步维艰。

2.3 文化生态失衡与原真性流失

现代化进程中的城镇化建设与旅游开发,对西南民族艺术赖以生存的文化生态造成破坏。一方面,传统村落的改造与消失,使得民族艺术失去了原有的生存空间。许多少数民族特色村寨为发展旅游进行过度商业化改造,拆除传统民居,兴建现代仿古建筑,破坏了民族艺术与自然、人文环境的有机联系。另一方面,旅游开发中的不当利用导致民族艺术原真性流失。为迎合游客需求,部分民族艺术表演被简化、娱乐化,传统仪式与文化内涵被忽视,沦为走马观花的表演项目。例如,一些地区的民族歌舞表演刻意增加夸张动作与炫技成分,弱化了其文化象征意义,使得民族艺术在商业化浪潮中逐渐丧失独特的文化价值。此外,外来文化的强势冲击,使得年轻一代对本民族文化认同感降低,进一步加剧了文化生态失衡,威胁着西南民族艺术的根基。

3 西南民族艺术的保护与发展策略

3.1 静态保护与活态传承结合

西南民族艺术的保护与发展,需突破传统单一模式,将静态保护与活态传承有机结合。静态保护聚焦于物质与非物质文化遗产的原真性留存,而活态传承则致力于让艺术在当代生活中焕发新生,二者相辅相成,共同构建起西南民族艺术可持续发展的路径。静态保护是西南民族艺术存续的根基,通过对民族艺术相关文物、古籍、手工艺品等物质文化遗产进行科学的收集、整理、修复与存储,能够最大程度保留其历史风貌与文化价值。例如建立专门的民族艺术博物馆、数字档案馆,运用先进的文物保护技术和数字化手段,对西南地区各民族的乐器、服饰、唐卡、银饰等进行全方位的保护与记录,确保这些珍贵的艺术遗产在时间长河中不被磨灭。同时,对民族艺术背后的工艺流程、民俗仪式、传说故事等非物质文化遗产进行系统的田野调查与口述史采集,将濒

临失传的传统技艺和文化记忆以文字、影像等形式固定下来,为后续的传承研究提供坚实的资料基础。

活态传承则是让西南民族艺术持续发展的关键,这要求民族艺术走出“博物馆式”的保护,重新融入现代社会生活场景。一方面,可通过学校教育、社区活动等方式,将民族艺术纳入基础教育课程和社会文化活动中,培养年轻一代对本土艺术的认知与兴趣,让民族艺术在代际传递中延续生命力。另一方面,鼓励艺术家、设计师等对民族艺术元素进行创新性转化,将传统图案、色彩、造型等融入现代设计、影视创作、舞台表演等领域,使其在当代文化产业中焕发出新的魅力。例如,将苗族刺绣纹样应用于现代时装设计,将侗族大歌改编为符合当代审美的音乐作品,既保留了民族艺术的核心特色,又赋予其时代气息,吸引更多年轻受众。依托民族节庆、文化旅游等载体,让民族艺术在真实的生活场景中得到展示与实践,实现“见人见物见生活”的活态传承。

3.2 教育体系融入民族艺术

将民族艺术融入教育体系,需要构建从基础教育到高等教育的全链条培养模式,整合多方资源,让民族艺术在教育实践中实现代际传承与创新发展。在基础教育阶段,民族艺术应成为素质教育的重要组成部分。通过编写特色校本教材,将西南地区各民族的音乐、舞蹈、手工艺等艺术形式系统地引入中小学课堂。例如,在云南地区的学校中开设傣族孔雀舞形体课、白族扎染手工课,让学生在实践中感受民族艺术的魅力;在贵州的校园里组织苗族芦笙演奏、侗族大歌合唱等社团活动,激发学生对本土艺术的兴趣。同时,教师培训至关重要,通过定期开展民族艺术师资培训,提升教师的专业素养,使其能够准确传授民族艺术的文化内涵与技艺精髓,避免在教学过程中出现文化误读或技艺失真的问题。高等教育层面,高校应发挥学科建设与科研创新的优势,为民族艺术的保护与发展提供智力支持。一方面,在艺术院校和综合性大学中设立民族艺术相关专业与研究方向,如西南民族艺术学、民族工艺设计等,培养专业的研究与传承人才。另一方面,鼓励高校与地方文化机构、非遗传承人开展合作,建立产学研一体化的实践基地。

例如,高校设计专业学生可以与苗族银饰匠人合作,在传承传统工艺的基础上,开发符合现代审美的银饰产品;音乐专业学生可以深入民族村寨,采集原生态音乐素材,进行创新性改编。此外,高校还可以通过举办民族艺术学术研讨会、展览展演等活动,搭建学术交流与成果展示的平台,提升西南民族艺术的学术影响力和社会关注度。除了正规的学校教育,社会教育同样不可或

缺。社区可以通过举办民族艺术公益讲座、工作坊、节庆活动等,营造浓厚的文化氛围,吸引不同年龄段的居民参与。例如,在彝族火把节、傣族泼水节等传统节日期间,组织居民共同参与歌舞表演、民俗体验等活动,增强民众对民族艺术的认同感与归属感。利用互联网与新媒体技术,开发线上民族艺术课程、短视频教学等资源,打破地域与时间限制,扩大民族艺术教育的覆盖面,让更多人能够便捷地接触和学习西南民族艺术。通过构建多层次、全方位的教育体系,让西南民族艺术在教育的土壤中生根发芽,实现可持续的传承与发展。

3.3 文旅融合与产业化发展

文旅融合能够为西南民族艺术搭建鲜活的展示平台。西南地区拥有丰富的自然景观与人文资源,将民族艺术与旅游景区、古镇古寨等有机结合,可打造沉浸式文化体验场景。比如在丽江古城,纳西古乐的现场演奏、东巴文字的展示体验,让游客在游览古城风貌的同时,近距离感受纳西族独特的艺术魅力;贵州西江千户苗寨通过苗族歌舞表演、银饰锻造技艺展示等活动,将苗族艺术融入游客的行程之中,使民族艺术不再局限于博物馆或书本,而是以生动鲜活的形式呈现在游客面前。这种融合不仅提升了旅游的文化品位,也让民族艺术在与大众的互动中得到传播与传承。产业化发展则为西南民族艺术的传承提供了坚实的经济支撑,以民族艺术为核心,开发特色文创产品、演艺项目等,能够形成完整的产业链条。例如,将西南民族艺术中的图案、色彩等元素融入文创产品设计,开发出具有民族特色的服饰、饰品、文具等,满足市场对个性化、文化性产品的需求。

打造大型实景演出,如《印象·刘三姐》以壮族山歌为灵魂,通过现代化的舞台技术与艺术编排,将民族艺术转化为极具观赏性的文化产品,吸引大量游客,创造可观的经济收益。这些收益又可反哺民族艺术的保护与传承,用于培养传承人、修缮传统技艺工坊等,形成良性循环。在推进文旅融合与产业化发展过程中,需注重对民族艺术文化内涵的保护。避免过度商业化导致民族艺术变味,要在创新开发中守住文化根脉,确保艺术形式的纯正性与文化表达的准确性。同时,还应鼓励当

地居民参与到文旅产业与艺术创作中,让他们成为民族艺术的传承主体与发展受益者,增强其文化自信与传承自觉。通过文旅融合与产业化发展,西南民族艺术能够在现代社会中找到新的生存空间,实现从“文化资源”到“文化资本”的转化,在传承创新中焕发新的生机与活力。

4 结束语

综述,西南民族艺术的保护与发展,是守护文化根脉、延续民族记忆的重要使命。在多民族文化交织的时代语境下,通过静态保护与活态传承结合、教育体系融入、文旅融合与产业化发展等多元策略,已为其存续发展构建起坚实框架。但这并非终点,未来仍需政府、社会、民众协同发力,在坚守文化本真的同时积极创新,让西南民族艺术在时代浪潮中持续绽放独特光彩,成为维系民族情感、推动文化繁荣的强大力量。

参考文献

- [1]王雅迪.绘画,不过是人生的微末之道——记付爱民的艺术之路[J].台声,2018,(18):94-97.
- [2]张婷,符姗姗.论西南少数民族舞蹈的审美意蕴[J].贵州民族研究,2017,38(10):161-164. DOI:10.13965/j.cnki.gzmzyj10026959.2017.10.036.
- [3]韩利,谭勇.西南少数民族曲艺研究现状与前瞻[J].民族学刊,2017,8(03):84-89+126-127.
- [4]申莉,邱舒.民族艺术与民族认同的相关性研究——以鄂西南地区土家族艺术为例[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2016,34(01):66-68. DOI:10.13501/j.cnki.42-1328/c.2016.01.013.
- [5]胡馨竹.从宗教到民间看原生态的表达方式——西南少数民族舞蹈的发展和演变解读[J].戏剧之家,2014,(07):227.

作者简介:(姓名 叶子 出生年月 1989.7 性别 女,民族 汉,籍贯 四川,单位名称 四川省艺术研究院(四川省艺术档案馆),学历 本科,职称 馆员 三级艺术研究,主要研究方向 民族音乐舞蹈 群众文化活动)