

龙门石窟乐器图像传承与发展新模式

白文忠, 吴璇

(洛阳理工学院 教育科学与音乐学院, 河南 洛阳 471000)

摘要: 龙门石窟乐器图像是世界文化遗产中的一座艺术丰碑, 中华优秀传统文化的瑰宝。在新时代的背景下, 通过深入挖掘龙门石窟乐器图像历史内涵与文化价值, 对于建设中华民族现代文明具有重要意义。本文以龙门石窟乐器图像为研究对象, 针对其当前面临的文化阐释缺乏深度, 传播影响覆盖不足以及传承机制滞后需求等困境, 提出了系统性的传承与发展新模式。该模式主张坚持“保护本体、数字存续、内涵研究、活化传承”的四位一体的发展路径。让龙门石窟乐器图像文化真正“活”在当下, 为构建中华民族现代文明提供坚实的历史支撑和文化滋养, 增强中华文明的传播力与影响力。

关键词: 龙门石窟; 乐器图像; 传承发展

基金项目: 本文系河南省教育厅哲学社会科学教育强省研究项目“黄河流域(河南段)石窟乐舞艺术保护与传承研究”(项目编号: 2025JYQS1245)、河南省大学生创新创业训练计划“古韵新声——龙门石窟乐器图像传承与发展新模式”(项目编号 202411070026)的阶段性成果。

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i5.479

龙门石窟文化以洛阳伊河两岸崖壁为载体, 融汇石刻画像、乐舞图像、碑刻题记与多元信仰而成的艺术结晶, 是世界文化遗产中的一座艺术丰碑。在2024年国家文物局发布的《石窟寺开放管理导则(试行)》中提到“深入挖掘和阐释石窟寺的历史内涵、文化价值、现实意义, 落实意识形态工作责任制, 保护传承弘扬中华优秀传统文化”。龙门石窟作为中国首批世界文化遗产之一, 是石窟寺艺术中国化的完成之地和集大成者。在新时代的背景下, 推动龙门石窟文化的创造性转化和创新性发展, 对于推进中国特色社会主义文化建设, 建设中华民族现代文明具有重要意义。基于此, 本文以龙门石窟文化为研究对象, 分析其在传承与发展中面临的困境, 寻找其可能的系统性保护与活化的策略, 为龙门石窟石窟文化遗产的当代传承与可持续发展提供参考。

一、龙门石窟乐器图像传承与发展的意义

1. 文化传承

龙门石窟犹如一部生动的历史画卷, 记录了中国古代社会的沧桑巨变和辉煌成就, 承载着多个朝代的历史记忆, 反映出自魏晋南北朝时期到隋唐时期多个朝代的政治生态、经济情况、文化风貌以及中国传统文化中的审美追求, 道德伦理和哲学思考^[1]。这些图像为研究中国古代音乐史、乐器演变史及社会生活史提供了最真实, 最直观的实物证据, 为研究中国古代历史提供了宝贵的资料。通过对龙门石窟文化的传承与创新, 能让这份宝贵的历史文化遗产在新时代焕发出新的生机, 成为链接过去和现在的桥梁。

2. 经济发展

龙门石窟作为享誉全球的文化遗产, 吸引着国内外游客, 促进了当地旅游业的蓬勃发展, 并直接带动餐饮、住宿及交通等相关行业的发展, 为地方经济发展注入了强劲动力。以龙门石窟文化为依托的文创产品大大延伸了文化产业链, 刺激经济增长, 为文化产业发展开辟了广阔空间。

3. 社会和谐

龙门石窟是一所宏大的文化历史的宝库, 是全体人民共同的精神财富。它为人们提供了一个可以直观感受中国文明与艺术的场所, 也提供了一个可以深入理解历史, 传承文化的课堂^[2]。通过对龙门石窟的参观学习, 人们可以近距离接触珍贵的文化遗产, 感受中华文明的博大精深, 培养公众的历史责任感和文化自信。这种对民族文化的认同感和归属感, 激发了人们对国家和民族的热爱之情, 有效强化社会凝聚力和向心力, 进而促进社会的和谐稳定与长治久安。

作者简介: 吴璇(1972—), 女, 河南洛阳人, 硕士, 教授, 主要从事音乐教育、学前教育研究;

白文忠(2003—), 男, 河南洛阳人, 主要从事学前教育研究。

4. 国际交流

龙门石窟拥有跨越千年的造像艺术和碑刻题记，是佛教文化中国化进程的实物史诗，凝聚了中华民族的审美艺术与精神追求，其“多元一体”的特点展现出中华文明兼容并蓄，守正创新的文化特质。它以其独特的魅力向世界展示了一个历史悠久、文化深厚、艺术精湛的大国形象，极大地提升了中国的国际文化影响力和国家软实力。

龙门石窟作为中华文明的瑰宝，也成为了国际文化交流和合作的重要平台。它以其独特魅力吸引世界各地的学者和游客前来参观研讨，增进了不同文化之间的理解和尊重，为中国与其他国家之间的文化交流搭建了坚实的桥梁，推动了世界文化的多样性和繁荣发展。

二、龙门石窟乐器图像传承与发展面临困境

1. 文化阐释缺乏深度

龙门石窟乐器图像的文化内涵挖掘仍停留在表面，尚未形成一套完整、深入的解读和呈现方式。在景区导览和相关出版物中，对乐器图像的介绍往往仅限于“这是什么乐器”“开凿于何时”“属于哪个朝代”等基础信息的罗列。碎片化的解读方式，割裂了乐器与当时宗教仪轨、社会风俗、审美风尚之间的有机联系。面对墙壁上静止的浮雕，游客很难理解为何有如此多的乐器出现在佛国世界，更难以感知其背后所蕴含的“天竺梵音”与“中原雅乐”交融的宏大历史叙事，理解其蕴含的中外音乐文化交流融合的历史脉络^[1]。

2. 传播影响覆盖不足

过度依赖传统的旅游观光和纸质媒体导致传播渠道单一。虽然龙门石窟作为景区拥有庞大的线下客流，但线上传播尤其是针对年轻群体的精准传播却相对乏力。在抖音、B站、小红书等年轻人聚集的社交平台上，龙门石窟话题下多为游客随手拍摄的风景照或简单的打卡视频，缺乏的优质内容^[2]。这导致龙门石窟乐器图像在互联网文化圈层中无法广泛传播，缺乏话题度和讨论热度，难以形成破圈效应。

缺乏记忆点的视觉符号难以形成锚点。当前的宣传物料设计往往过于严肃，古老的石刻图像未能转化为符合现代审美的视觉符号。缺乏类似“故宫文创”或“敦煌飞天”那样具有极高辨识度的IP形象，这使得龙门石窟乐器图像难以融入日常生活，导致其在激烈的文化IP竞争中处于劣势，难以打动消费者，导致其在激烈的文化竞争中缺乏竞争力。

3. 传承机制滞后需求

核心竞争力的缺乏在于产品开发同质化严重。目前的文创市场中，虽然不乏以龙门石窟为题材的产品，但大多停留在简单的元素复制阶段，如将佛像印在T恤上，将龙门石窟照片做成明信片等。针对乐器图像的深度开发更是凤毛麟角，鲜有将古代乐器形制与如蓝牙音箱、耳机、乐器模型等现代生活用品巧妙结合的爆款产品。这种低水平的重复建设，不仅无法激发消费者的购买欲望，反而造成了文化资源丰富但产品贫乏的怪圈。

体验形式单一导致缺乏沉浸感与互动性。现有的展示多为静态的图片展览或玻璃柜内的实物展示，观众只能被动地“看”，但无法“听”到古乐，更无法“参与”演奏。与现代博物馆流行的VR虚拟演奏、AI互动体验相比，传统的展示手段就显得枯燥乏味。这种只可远观的传承方式，无法满足当代观众对于沉浸式、交互式文化体验的强烈需求。龙门石窟乐器图像难以在公众心中留下深刻印象，其传承也就缺乏活力与吸引力。二者共同导致文化资源难以得到有效转化，社会影响力有限，传承活力不足。

三、龙门石窟乐器图像传承与发展路径

1. 保护石窟本体

针对龙门石窟的风化、裂隙等病害问题，采取系统化保护措施。清理表面污垢，用兼容性材料填补裂隙并加固表层，确保裂隙不会进一步扩大造成永久性破坏。对残缺部位采用3D打印或手工雕刻补配，还原石窟图像形制原本风貌。在洞窟内安装智能环境监测系统实时调控温湿度，降低自然侵蚀风险，阻止石窟进一步风化和破坏^[4]。组建专业团队进行每周检查，并结合科技手段精准定位隐患。制定灾害应急预案并定期维护，同时建立全流程数字档案，确保病害信息可追溯，为石窟本体提供科学、可持续的防护。实现从“抢救性保护”向“预防性保护”的跨越。

2. 建立数字档案

通过数字化技术全面记录与保存石窟乐器信息，构建科学系统的数字资源库。采用高分辨率扫描，三维建模等技术精准采集乐器图像、纹饰及空间数据，确保信息完整性与真实性。利用大数据与云存储技术建立数字档案平台，对图像数据进行分类存储，智能检索与动态更新^[5]。开发可视化管理系统，实现病害监测数据与数字档案的关联分析，为保护修复提供决策支持。同时，通过官网、移动应用等渠道开放部分档案资源，支持学术研究，线上展览及公众教育，推动文化遗产的数字化共享与永续传承。

3. 研究文化内涵

只有读懂了历史,才能更好地传承文化。对龙门石窟乐器图像的研究,必须打破学科壁垒,进行全方位的深度研究。组织考古学、音乐学、历史学、宗教学等领域的顶尖专家组成联合课题组,开展系统性的跨学科联合攻关。研究工作应首先聚焦于形制与源流考据,通过对比古籍文献与图像实物,对石窟中出现的每一种乐器进行精准的身份认证,厘清其名称、构造及从西域传入中原并逐渐汉化的历史脉络。同时,结合壁画中的乐队排列与人物服饰,深入分析当时的乐队编制与演奏礼仪,挖掘其背后的社会音乐生活。在此基础上,利用现代技术,根据石窟图像的比例制作乐器模型,并邀请民族音乐学家进行试奏调音,尝试复原古代乐器的原始音色,让无声的石头发出有声的历史。最终使晦涩的学术成果转化成为通俗易懂的大众叙事,将深奥的音乐考古知识融入到生动的故事讲述中,让公众在参观时不仅能看热闹,更能看懂门道,真正理解龙门石窟乐器图像在世界音乐史上的独特地位与文化价值。

4.推动活化传承

推动龙门石窟乐器图像文化转化为通俗读物,纪录片等大众喜闻乐见的形式,用生动故事传递历史温度。通过开发乐器仿制品,音乐主题文创产品,让公众可触摸,可感受文化魅力[6]。积极推动龙门石窟文化资源向基础教育课程转化,联合教育部门开发适合不同学段的校本教材与研学课程,将石窟音乐史,造像艺术等内容有机融入历史,音乐与美术课堂。依托龙门石窟建立国家级研学实践教育基地,设计体验项目,让学生走出教室,在实地考察中触摸历史脉搏。通过这种“知行合一”的教育模式,让青少年在亲手制作乐器模型,学习传统乐舞的过程中,深刻感悟中华文明的博大精深与独特魅力。联合社区开展文化体验活动,让民众在参与中感知传统艺术的当代价值。这些实践聚焦于将抽象的文化内涵转化为可感知,可参与的具体载体,让石窟乐器的文化基因自然渗透于日常生活,实现从静态保护到活态传承的转化。

四、结语

龙门石窟作为中国石窟艺术的集大成者,其丰富的乐器图像不仅是中华优秀传统文化的瑰宝,更是世界文化遗产中的一座艺术丰碑。面对当前文化阐释缺乏深度,传播手段滞后以及传承机制僵化等困境。想要实现龙门石窟乐器图像传承与发展,就要坚持保护本体,数字存续,内涵研究、活化传承。才能真正让这些沉睡千年的乐器图像“活”在当下,为建设中华民族现代文明注入深厚底蕴,在世界舞台上绽放出更加璀璨的光芒。

参考文献:

- [1]刘影.洛阳龙门石窟世界文化遗产园区发展策略研究[D].河南科技大学,2013.
 [2]冯堃.浅谈洛阳龙门石窟风景区遗产资源旅游开发利用与保护[D].山西大学,2013.
 [3]惠林彬.大数据时代龙门石窟智慧景区管理与服务研究[J].商业经济,2019,(02):41-42.
 [4]杨依琳.洛阳市文化遗产旅游开发管理——以龙门石窟景区为例[J].旅游纵览(下半月),2020,(04):121-122.

New Model for Inheritance and Development of Musical Instrument Images

from Longmen Grottoes

Wu Xuan,Bai Wenzhong

(School of Educational Science and Music, Luoyang Institute of Technology, Luoyang, Henan, China)

Abstract:As a treasure of China's outstanding traditional culture, musical instrument images from Longmen Grottoes stand as an artistic monument within the World Heritage List. In the new era context, delving into their historical significance and cultural value holds profound importance for building modern Chinese civilization. This study focuses on musical instrument images from Longmen Grottoes, addressing current challenges such as superficial cultural interpretation, limited dissemination impact, and outdated inheritance mechanisms. A systematic new model for inheritance and development is proposed, advocating a four-pronged approach: "preserving physical artifacts, digital preservation, in-depth research, and dynamic transmission." By revitalizing the cultural legacy of Longmen Grottoes' musical instrument images, this model aims to provide solid historical foundation and cultural nourishment for modern Chinese civilization construction, thereby enhancing the global reach and influence of Chinese civilization.

Key words:Longmen Grottoes; Musical instrument images; Inheritance and development