文献综述

一、非遗山歌的保护传承研究

（一）已有研究成果：对“活态传承”的重视、文旅融合的共识和对数字化技术的关注

学术界对山歌非遗的保护与传承研究已形成多维度、跨学科的理论与实践成果，具体表现在以下方面。

1.理论研究

（1）文化生态学视角

部分学者从文化生态学视角切入，强调社会环境和社会功用对山歌保护与传承的必要性。冉红芳（2017）以广西 “刘三姐” 山歌为例，指出其传承需依托民俗节庆、社区参与等 “活态” 空间，维护山歌与乡土社会的依存关系。刘建荣等（2019）通过分析湖南新化山歌的产生背景，强调其与梅山农耕文化的共生关系，主张通过恢复村寨对歌习俗、建立文化生态保护区维系功能关联。

（2）“活态传承” 主张

学界普遍强调山歌 “活态传承” 的重要性，具体表现为适应性创新与数字化传播。李春颖（2017）以海门山歌剧为例，提出通过融入现代社会议题、引入多媒体技术推动传统艺术与现代审美的融合。张宝娟（2024）将 “活态化” 拓展至数字化传播领域，认为短视频平台的碎片化传播特性可通过方言演唱、情景短剧降低传播门槛，增强青年参与感。

2.实践主张

（1）数字化技术应用

学界实践表明，山歌保护需结合数字化技术。胡远慧（2019）指出广东省通过建立非遗数据库、虚拟展演平台完成客家山歌等地域山歌的数字化建档。彭芳等（2018）针对九江山歌 “三声腔” 开发 AR 应用程序，实现旋律可视化与互动学习。严丹翎（2022）强调花瑶山歌需由政府牵头建立电子数据库。

（2）传承机制创新

学界推动了传承机制创新。吴娟、何平（2020）通过访谈发现梅州客家山歌师徒制已与校园传承结合。张燕（2019）以南宁上林县为例，提出 “政府主导 + 民间自发” 模式，通过恢复歌圩文化节复兴传统对歌习俗。

（3）文旅融合实践

文旅融合实践取得突破。廖小凤（2020）提出 “非遗 + 全域旅游” 模型，将江西客家山歌转化为文旅消费场景。严丹翎（2022）建议将花瑶山歌打造为旅游产品。张燕（2019）提出 “节庆旅游 + 非遗活化” 路径，联动乡村旅游开发主题民宿与体验工坊。

综上所述，学界对山歌非遗保护路径达成共识：重视 “活态传承” 机制、推动文旅融合、关注数字化赋能。

二、存在的不足：数字化应用深度不足、传承推广方式不完善和保护与开发的失衡

学界现存研究与实践存在以下不足：

（1）数字化技术应用深度不足：多数案例停留在资源存档与浅层展示，缺乏对文化内涵的挖掘与传播方式的创新（胡远慧，2019；彭芳等，2018）。

（2）传承与推广方式不完善：青年传承人稀缺、社区参与弱化，现有路径依赖线下活动与传承人亲授（吴娟、何平，2020；冉红芳，2017）。

（3）保护与开发失衡：过度改编导致文化原真性流失，新媒体传播存在娱乐化倾向（廖小凤，2020；张宝娟，2024）。

二、非遗的数字化保护与传承研究

（一）研究现状

1. 数字化技术应用与理论框架

数字化技术在非遗保护中的应用已形成多维度实践体系。马晓娜等（2019）指出，数字化保护涵盖采集、记录、保存、展示与传播等环节，涉及文字、图像、音频、视频及三维建模等技术手段。例如，3D扫描与重建技术可高精度还原非遗实物（如传统手工艺工具），虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术能构建沉浸式文化场景（马晓娜等，2019；彭冬梅等，2006）。解梦伟和侯小锋（2021）提出数字媒介通过虚实融合、主客体拓展、共情互动与消费增值四大机制，推动非遗活态传承，如短视频平台的碎片化传播降低了参与门槛。

2. 非遗传播模式创新

学者们探索了多种数字化传播模式。黄永林（2015）强调数据库建设是数字化保护的基础，主张通过统一分类标准和检索体系实现资源共享。谈国新和何琪敏（2021）提出“智能传播”概念，结合大数据、AI技术实现精准推送与个性化服务，如利用算法分析受众偏好优化内容设计。薛可和龙靖宜（2020）发现短视频平台（如抖音）通过“圈层化”互动提升非遗传播广度，例如京剧演员王珮瑜的短视频示范获数亿次播放。

3. 非遗保护的主体性与参与式发展

宋俊华（2015）指出，数字化保护需重视传承人的主体地位，倡导“参与式数字化保护”理念，赋予传承人参与数字资源设计与开发的权利。解梦伟和侯小锋（2021）进一步提出，应避免技术主导导致的文化本真性流失，需通过传承人深度参与确保数字化表达符合文化逻辑。谈国新和何琪敏（2021）则强调社区与公众参与的重要性，认为社交媒体互动可增强非遗的社会认同。

（二）研究空白

1. 技术应用的深度与文化本真性冲突

现有研究多聚焦技术工具的表层应用，如数据库建设与简单展示，缺乏对非遗文化内涵的深度挖掘（马晓娜等，2019；解梦伟和侯小锋，2021）。例如，3D建模虽能还原器物形态，但难以捕捉技艺背后的文化象征意义（彭冬梅等，2006）。宋俊华（2015）批评部分项目过度依赖技术，导致非遗被割裂为碎片化符号，丧失活态性。

2. 传播主体的参与性不足

传承人在数字化保护中常处于被动地位，技术主导的标准化采集忽视了地方性知识的特殊性（宋俊华，2015；解梦伟和侯小锋，2021）。谈国新和何琪敏（2021）指出，当前传播模式仍以政府或企业为主导，传承人缺乏数字技术话语权，导致文化表达失真。

3. 跨文化传播与受众研究的薄弱

现有研究多关注国内传播，对非遗跨文化适应性及国际受众需求分析不足（张昆和陈雅莉，2015；薛可和龙靖宜，2020）。例如，影视动画中神话题材同质化严重（如《西游记》改编），缺乏对不同文化语境的针对性设计（谈国新和何琪敏，2021）。此外，对年轻受众的数字化接受机制研究仍需深化（云海辉和杨燕，2011）。

三、非遗山歌的数字化保护与传承研究

（一）传承研究现状

当前学界围绕非遗山歌的数字化传承研究主要集中在以下方向：

1. 数字化技术的应用价值

多数学者认为数字化技术是突破非遗传承困境的核心路径。例如，张瑜（2023）提出数字化技术可助力海门山歌的“抢救性保护与创新性传播”；黄紫嫣（2023）强调“文化+科技”为畲族山歌的创造性转化提供动力；侍晓童（2023）提出阿拉善长调民歌的数字化保护运用了“录音录像抢救性采集+VR场景再现”的双轨模式，既保存濒危曲目，又通过虚拟场景强化文化感知；苏兆龙（2023）强调凤阳民歌的“用户中心化传播”，利用大数据分析受众偏好，精准推送改编后的民歌短视频。

以上研究普遍指出，数字化技术通过数据库建设（如“张仲樵音乐数据库”）、AR/VR沉浸式体验（如九江山歌AR传播）、多媒体展陈（如陕北民歌多媒体破圈）等方式，能够突破传统口耳相传的局限性，提升非遗的传播效率和受众覆盖面。

2. 系统性保护框架构建

研究注重从多维度构建非遗保护体系。例如，陆小红（2023）提出“三位一体”的仫佬族古歌数字化保护模式，涵盖资金保障、文旅融合和传承人培养；曾钰诚（2023）强调需融合“私权保护思维、产业化思维与数字化思维”，构建立体化保护机制。此外，胡远慧（2023）提出通过新媒体技术实现非遗的“重现、再生和利用”，体现了技术赋能与文化活态传承的结合。

3. 地方性实践与个案研究

现有文献以地方山歌为案例，探索差异化路径。如彭芳（2023）聚焦江西二塘长工山歌的数字化开发；罗冬妮（2023）以布依民歌“好花红”为例，提出政策引导与多元协同的传播策略；江林龙（2023）以海南崖州民歌为例，提出“数字化存储+全媒体传播”模式，强调通过音视频数字化保存民歌原貌，并借助抖音、微博等新媒体平台扩大受众覆盖。侍晓童（2023）针对阿拉善蒙古族长调民歌，提出“文化生境数字化重构”理论，主张在保护原生文化场景的基础上，通过VR技术复原草原环境，增强受众沉浸感。此类研究既关注技术应用，也强调地方文化特色的保留与传播。

4、**传承人主体性与技术协同**

文献普遍关注传承人在数字化中的角色转型。江林龙（2023）的崖州民歌研究提出“传承人+新媒体导师”模式，鼓励传承人学习短视频制作技能，主动参与内容生产；侍晓童（2023）则反思了阿拉善长调民歌的“技术工具化”风险，强调数字化应作为传承的补充而非替代，需保留口传文化的原生表达。

（二）目前的研究空白

尽管研究已取得一定进展，但以下问题仍需进一步探讨：

1. 跨区域协同保护的缺失

现有研究多聚焦单一地区或民族的山歌，缺乏对跨区域文化共性与技术协同的探讨，更缺少对可复制、可再生、可推广的普适性非遗山歌数字化传承的路径的提出。例如，陕北民歌与徽州采茶歌的数字化经验尚未形成通用性理论框架。

2. 技术应用的伦理与主体性问题

民歌的著作权保护未被充分讨论，如数字化后的音视频版权归属、AI生成内容的合法性等。并且部分研究过于强调技术工具性，忽视了传承人的主体地位。吴媛媛（2023）指出，徽州民歌传承人在数字化过程中面临角色转型的困境，但如何平衡技术介入与传统口传文化的原生性仍需深入。

3.长尾效应与可持续性不足

多数研究关注短期技术实现，但对数字化成果的长期维护、更新及市场化运营机制缺乏系统性分析。例如，阿拉善蒙古族长调民歌的数字化保护仍停留在“抢救性采集”阶段，未形成可持续的传播生态。凤阳民歌（苏兆龙，2023）的短视频传播依赖流量红利，但缺乏长期维护机制，易陷入“快餐式传播”陷阱。

4.系统性理论与标准缺位

现有数字化研究多聚焦技术操作层面，缺乏对非遗山歌数字化传承的理论体系构建。例如，水族民歌分类尚未形成统一标准，导致数据库结构设计存在逻辑矛盾（师英杰，2016）；陕北民歌的“三分法”分类标准混乱、缺乏统一理论框架，导致数据库设计逻辑矛盾（陈卉，2022）。此外，国家层面非遗数字化标准尚未出台，各地数据库兼容性差，制约资源整合与跨区域协作（杨红，2014）。

四、总结

已有研究已初步构建非遗山歌数字化传承的理论框架，但未来需在以下方向对研究进行深化：

1.理论层面：探索跨区域、跨学科的保护范式，构建兼顾技术逻辑与文化伦理的评估体系。

2.实践层面：推动“技术—传承人—社区”协同机制，开发兼具文化深度与传播广度的数字化产品。

3.政策层面：加强立法保障与资金支持，引导社会力量参与非遗数字化生态建设。

1. 本项目数字化传承路径的文献支撑

项目	**文献支撑**	**文献结论**
1. 数据库建设	张婧（2023）：南京晓庄学院“张仲樵音乐数据库”案例，提出数据库须从资源描述、归档到备份系统性设计； 胡奕斌（2023）：东山歌册数据库需集成“多元化保护形式”； 江林龙（2023）：崖州民歌采用“文字图谱+音频双轨数字化存储”（扫描乐谱与无损录音结合）； 侍晓童（2023）：阿拉善长调民歌“四级垂直保护网络平台”整合自治区至村级资源； 师英杰（2016）：水族音乐数据库分库架构，强调标准化采集与多模态整合； 杨红（2014）：数据库需兼容文字、音视频、乐谱，支持跨平台共享。 黄永林（2015）：提出数据库分类标准，提倡构建多模态资源库，实现非遗技艺的结构化存储与检索。	数据库为山歌资源提供标准化存储与共享基础，需避免“重建设、轻应用”倾向。
2. 语音合成与智能技术	孙琨（2023）：元宇宙背景下“龙船调”数字化需融合语音交互技术； 苏兆龙（2023）：通过大数据分析用户偏好优化语音交互设计。	语音合成可缓解传承人老龄化问题，但需注重方言保护与情感表达准确性。
3. 山歌可视化与沉浸式体验	彭芳（2023）：AR技术实现九江山歌“三声腔”立体化传播； 张塘林（2023）：VR/AR构建“沉浸式+文旅文创”模式； 侍晓童（2023）：AR重建草原场景以增强长调民歌文化语境； 朱菁（2024）：动画还原兴国山歌《送郎当红军》历史场景，强化红色文化感知。	可视化技术可提升受众文化感知，但需避免过度娱乐化削弱文化内涵。
4. 游戏化与交互设计	李艺（2023）：小程序开发推动苗族民歌“葛莎”数字化推广； 张塘林（2023）：“交互性数字人文技术”增强用户参与感； 苏兆龙（2023）：凤阳民歌动漫、沙画等新媒体产品提升年轻群体接受度； 曾钰诚（2017）：那坡非遗与文旅、手工艺联动可扩展为剧情互动游戏。	游戏化设计需平衡文化严肃性与趣味性，避免文化内核流失。

三、收获的经验：深化数字化保护与传承

对前人成果与不足的总结表明，深化数字化保护与传承尤为重要。需建立交互式数字山歌数据库，运用语音合成技术辅助构建传承系统（严丹翎，2022）。同时开发沉浸式互动场景，推动传统艺术与现代审美的结合（彭芳等，2018）。实践中需政府与技术人员合作，将山歌融入文旅产业，实现 “活态传承” 与 “现代转化” 的统一（廖小凤，2020；张燕，2019）。

三、收获的经验：深化数字化保护与传承

对前人研究成果与不足的总结表明，深化数字化保护与传承便显得尤为重要。首先便是需要对山歌相关文字资料同音频语料进行数字化采集，并在此基础上建立交互式数字山歌数据库，全面实现对山歌资料的数字化保护，为深入研究提供资源支撑。在数据库支撑下，可以运用基于山歌语料深度学习的语音合成技术辅助构建山歌语音合成系统，突破“口口相传”模式的局限，实现可复制、可推广的“活态传承”，实现山歌传承人生命力的延续。另一方面，考察山歌叙事特点及其文化背景，并应用语音合成系统，开发声音可视化设计与沉浸式互动场景游戏，能够构建沉浸式文化空间，使人们更全面、直观地感受山歌艺术特色。进一步便可以将传统山歌艺术同现代大众审美相结合，达到扩大受众的效果。

而在实践过程中，则应当由地方政府及非遗保护机构牵头，同专业技术人员相合作。在实现相关资料档案数字化妥善保存的基础上，围绕山歌特色与文化内涵，打造衍生产品，并应用到文旅宣传的场景中，实现山歌艺术与文旅产业的有机融合，在扩大影响力的基础上推动山歌本身的发展。

因此，未来研究与实践需以数字化技术为支持，推动山歌非遗从“抢救性保护”转向“创新性传承”，构建技术、人文与生态协同的可持续发展体系，实现“活态传承”与“现代转化”的有机统一。

[1]胡远慧.新媒体语境下非物质文化遗产的数字化保护现状研究——以广东省音乐类非遗为例[J].北方音乐,2019,39(11):229-230+247.

[2]冉红芳.少数民族优秀传统文化的当代民间传承问题研究——以广西“刘三姐”山歌为例[J].贵州民族研究,2017,38(05):106-111.

[3]严丹翎.音乐类非物质文化遗产的基因传承机制——以湖南花瑶山歌为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2022,42(05):88-96+184-185.

[4]李春颖.海门山歌剧的“活态化”传承与传播研究[J].中国戏剧,2017,(11):56-57.

[5]廖小凤.全域旅游视野下非遗保护传承实践——以江西龙南客家山歌为重点的探讨[J].赣南师范大学学报,2020,41(02):94-98.

[6]吴娟,何平.梅州客家山歌国家级“非遗”传承人汤明哲访谈录[J].文化遗产,2020,(02):151-158.

[7]刘建荣,冀景.新化山歌的“活态性”传承研究[J].三峡论坛(三峡文学·理论版),2019,(04):46-50+67.

[8]张燕.壮族歌圩文化的保护与传承——以南宁市上林县为例[J].当代音乐,2019,(10):72-75.

[9]彭芳,肖磊,黄云莉.基于增强现实技术的九江山歌“三声腔”数字化传承与发展策略研究[J].艺术评鉴,2018,(12):3-5.

[10]张宝娟.老歌新唱：福建非遗东山歌册的活态传承发展研究[J].文化学刊,2024,(11):41-44.

参考文献

解梦伟, 侯小锋. (2021). 非物质文化遗产数字化传播的反思.

马晓娜等. (2019). 非物质文化遗产数字化发展现状.

宋俊华. (2015). 关于非物质文化遗产数字化保护的几点思考.

黄永林. (2015). 数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用.

彭冬梅等. (2006). 数字化保护——非物质文化遗产保护的新手段.

谈国新, 何琪敏. (2021). 中国非物质文化遗产数字化传播的研究现状、现实困境及发展路径.

薛可, 龙靖宜. (2020). 中国非物质文化遗产数字传播的新挑战和新对策.

张昆, 陈雅莉. (2015). 文化多样性与对外传播的差异化战略.

云海辉, 杨燕. (2011). 中国戏曲互联网传播的受众及其需求.

（4）创新点与项目特色

一、创新点

1. 多模态数字化技术的深度整合

突破单一技术应用的局限，首次将交互式数据库、语音合成系统（基于FastSpeech与HiFi-GAN模型）、声音可视化设计（TouchDesigner平台）与沉浸式互动游戏（GameCreator开发）有机融合，构建“采集-保存-分析-传播-体验”全链条非遗保护体系，实现技术赋能与文化内涵的双向协同。

2. 方言语音合成的精准适配

采用预训练开源模型（如SAMBER-HiFiGAN）与本地化音韵标注技术，攻克四川方言文本到音素转换的难题，结合西岭山歌调门特征开发可定制化语音合成系统，实现方言音系与音乐旋律的精准对齐，填补非遗山歌“可复制、可量产”活态传承的技术空白。

3. 文化本真性与技术创新的动态平衡

通过“三维叙事系统”（音频山脉-文化意象-动态歌词）与“参与式数字化保护”机制，在声音可视化、游戏剧情设计中嵌入地域文化符号，避免过度娱乐化，确保技术表达符合非遗原生逻辑，为数字化时代非遗的“创造性转化”提供范式。

4. 普适性路径模型的构建

以个案研究为起点，提炼“D-V-R模型”（Digitalization数字建档-Visualization可视化重构-Reconstruction文化再生），形成可迁移至其他口头非遗项目的系统化方法论，突破地域限制，为跨区域非遗协同保护提供理论框架。

二、项目特色

1. 在地性与跨学科交叉

依托南开大学中国式现代化乡村工作站，深度扎根西岭镇田野调查，融合文学、语言学、计算机科学、艺术设计等多学科视角，构建“文献细读-声学分析-技术开发-文旅融合”四位一体的研究路径。

2. 用户驱动的互动体验

强调“视听联觉”与“参与式传播”：通过沉浸式游戏中的方言对唱交互、声音可视化装置的实时声画联动，打破单向传播壁垒，激发青年群体对非遗文化的主动探索与情感共鸣。

3. 可持续生态设计

引入区块链智能合约技术，明确传承人、团队与地方政府的权属关系；搭建数字化监测仪表盘，量化文化存续效果，形成“技术研发-成果落地-长效运维”闭环，避免“重建设、轻应用”的行业痛点。

4. 文旅融合的应用场景

将数据库接入景区导览系统、语音合成嵌入文创产品、游戏上线微信小程序，推动非遗从“静态保护”向“动态消费”转型，探索数字化成果赋能乡村振兴与全域旅游的创新模式。

1.跨学科融合的数字化保护范式

项目突破传统非遗保护的单一学科局限，融合文学、语言学、计算机科学、艺术设计等多学科视角，构建“文献细读-声学分析-技术开发-文旅融合”四位一体的研究路径。构建 “文学 + 科技 + 艺术” 三维融合体系：

文学维度：系统梳理西岭山歌的方言音韵特征与歌词意象体系，结合 Praat 语音分析技术量化揭示其艺术特色。

科技维度：开发 “语音合成 + 声音可视化 + 沉浸式游戏” 三位一体的数字工具链，实现非遗文化从保存到活化的全链条技术赋能。

艺术维度：首创 “音频山脉 - 意象符号 - 动态歌词” 三维叙事系统，将抽象的山歌韵律转化为可交互的视觉艺术形态。

1. **研究视角：以个案实践提炼普适性理论框架**
   突破单一案例研究的局限性，提出“从微观到宏观”的递进式研究路径。基于西岭山歌的田野调查与技术实践，提炼“D-V-R模型”（**D**igitalization数字建档—**V**isualization可视化重构—**R**econstruction文化再生），形成“技术赋能-文化转译-生态重构”三位一体的方法论体系。该模型通过标准化流程设计（如方言语音合成规范、跨平台数据库架构），为其他口头非遗项目提供可复制的技术模板与理论支撑。

3.研究方法：数字技术集成与分步创新

语音合成技术：采用FastSpeech与HiFi-GAN模型，结合四川方言音系标注，实现“歌词输入-音素对齐-旋律匹配”的全自动合成，突破传统录音采集的时空限制，使山歌传承从“人传人”升级为“人机协同”。

声音可视化设计：基于TouchDesigner平台，将音频频谱转化为三维山脉动态模型，通过“声纹映射-色彩渐变-薄雾渲染”技术链，将抽象旋律具象为可交互的视觉叙事，解决传统展陈“静态化、单向化”的传播壁垒。

沉浸式游戏开发：依托GameCreator构建多模态交互场景，将山歌调门学习嵌入剧情任务（如对唱解锁剧情），利用语音识别与AR技术实现“视听触”多感官联动，相较传统文旅体验更具参与性与趣味性。

4.多模态数字化技术的深度整合

突破单一技术应用的局限，首次将交互式数据库、语音合成系统（基于FastSpeech与HiFi-GAN模型）、声音可视化设计（TouchDesigner平台）与沉浸式互动游戏（GameCreator开发）有机融合，构建“采集-保存-分析-传播-体验”全链条非遗保护体系，实现技术赋能与文化内涵的双向协同。

1.技术赋能非遗活态传承，文旅融合驱动乡村振兴

（1）以动态保护替代静态存档：通过交互式山歌数据库实现资源的实时更新与智能检索，解决传统博物馆“展柜化”保护的固化问题。数据库支持多模态数据（音频、影像、文献）的云端存储与跨平台共享，为研究者、传承人提供高效工具，使濒危山歌从“档案封存”转向“动态生长”。打造人机协同传承模式，开发语音合成系统突破“口传心授”的时空限制，结合方言语音库与AI技术，实现山歌唱段的自动化生成与个性化定制，助力非遗进入短视频、在线教育等新兴传播场景，扩大受众覆盖面。

（2）沉浸式体验激活文化消费：将山歌主题游戏嵌入景区导览系统，实现“旅游+非遗”深度融合。声音可视化装置落地西岭雪山景区，打造声画联动的网红打卡点，推动非遗从“文化符号”转化为“文旅IP”；开发山歌语音合成文创产品（如定制明信片、数字唱片），构建“保护-传播-盈利”闭环，探索非遗自我造血的新路径。