

“Instruments Can Talk” : Construction of a Program Format for Humanistic Narratives of Ethnic Musical Instruments

Tao Gao

China International Television Corporation, Beijing, 100000, China

Abstract

Building a culturally strong country is of vital importance to the overall situation of China's modernization drive, the great cause of the rejuvenation of the Chinese nation, and the enhancement of international competitiveness. Under this policy guidance, as cultural symbols carrying the national spirit, ethnic Musical Instruments need to innovate their dissemination paths. Based on ethnic Musical Instruments, this article connects historical context, regional characteristics and spiritual core through innovative expression of humanistic narrative. The program "Instruments Speak" is supported by diverse integration and can organically connect tradition with The Times. It not only showcases the charm of instrumental art but also conveys the cultural genes of contemporary nations.

Keywords

Ethnic instrumental music; Humanistic narrative; Program mode

《乐器会说话》：民族器乐人文叙事类节目模式构建

高涛

中国国际电视总公司，中国·北京 100000

摘要

建设文化强国，事关中国式现代化建设全局，事关中华民族复兴大业，事关提升国际竞争力。在此政策指引下，作为承载民族精神的文化符号，民族器乐需创新传播路径。文章基于民族器乐，通过人文叙事的创新表达，将历史脉络、地域特色、精神内核串联起来。《乐器会说话》节目以多元融合为支撑，能够有机衔接传统与时代，既能彰显器乐艺术魅力，也能够传递当代民族文化基因。

关键词

民族器乐；人文叙事；节目模式

1 引言

实际上，民族器乐是中华民族数千年生活智慧与文化底蕴的独特载体，是文明传承的鲜活见证。当前，随着媒介技术的飞速发展，文化传播格局也随之革新。古老乐器如何以极具感染力的方式直接触达大众，是目前文化传播领域有待研究的重要课题。因此，民族器乐人文叙事类节目模式构建具有重要的现实意义。

2 民族器乐人文叙事的融合逻辑梳理

2.1 器乐本体与人文根基的互构

民族器乐是我国民族民间音乐的重要组成部分^[1]。其本体形态凝结民族文化，积淀着特定群体的生活智慧与精神向往。其音色特质、形制演变与演奏范式，是历史长河中文化印记的代表，具象化表达人文内涵。人文根基赋予器乐超

越声响的意义维度，这样一来，器乐不再局限于纯粹的演奏工具，而是升华为文化符号的鲜活载体。这种共生关系彰显为深层肌理的渗透交融，器乐自身具备极强艺术特质，能够诠释人文精神内核，而人文内涵则为器乐艺术呈现提供精神支撑与价值依归，最终形成相互成就、互为表里的有机整体，共同组成民族器乐人文叙事融合的基础逻辑。

2.2 叙事肌理与文化基因的契合

作为连接器乐与人文的中介形态，叙事内在构造天然呼应民族文化基因的本质特质。蕴含于民族文化基因中的思维范式、情感特质与表达习惯，对叙事节奏铺陈、意象选取与结构搭建产生深刻影响。叙事肌理主动与文化基因的内在规律契合，凭借符合民族文化认知习惯的表达逻辑，转化抽象的文化基因，以可感知的叙事场景呈现。这种所谓的内在呼应，使文化基因超越悬浮的概念形态，借助叙事肌理在器乐呈现中自然流淌，使民族器乐艺术表达内在契合文化传递，最终深度交融叙事与文化。

2.3 审美表达与精神内核的同频

民族器乐的审美呈现与人文内涵的精神内核具有天然

【作者简介】高涛（1992—），女，中国山西人，本科，三级导演，从事电视导演研究。

的统一属性。民族群体长期积淀的审美旨趣是民族器乐审美特质的来源，其音色审美、旋律审美与意境审美，皆呼应特定的精神追求。精神内核指引审美表达的方向，助力审美呈现突破单纯的感官愉悦，外化彰显精神内涵。二者的同频共振使审美表达基于精神内核展开，不仅通过器乐的艺术魅力传递审美价值，同时也以精神内核促进审美表达格调与厚度的提升，高度统一外在审美形态与内在精神特质，彰显民族器乐人文叙事的审美张力。

2.4 传统传承与时代语境的共振

民族器乐中的传统元素是文化传承的核心载体，需要在叙事中延续并彰显其艺术范式与文化内涵。时代语境既为传统传承提供崭新的表达空间与认知维度，也为传统元素赋予与当代审美契合的呈现形态与解读视角。这种共振关系体现为有机衔接传统与时代，既要尊重传统本质，也在时代精神中融入传统元素，在时代语境中，传统获得新的生命力。同时，传统内涵也有利于丰富时代语境的文化厚度，构建起具备时代性、传承性的融合逻辑，使传统与时代实现双向成就。

3 《乐器会说话》节目模式的落地构建

3.1 叙事结构策略：多维脉络架构叙事框架

中国少数民族乐器种类繁多、音乐复杂多样，其传承方式亦因历史、族群、生态等因素的差异而各有所别^[2]。因此，需以器乐文化肌理与人文表达的内在诉求为依据，多维脉络铺设超越单一叙事局限，将非遗传承中的口述史逻辑与文化地理学的空间叙事思维融入其中，让器乐呈现深度耦合人文内涵。通过对器乐背后文化谱系、历史流变与精神特质的系统梳理，可整合分散的文化元素，以逻辑严密的叙事脉络呈现，这样既与艺术表达的内在规律相符合，同时也高度契合受众的认知习惯。这种架构尤为注重脉络之间的层次性、关联性，让每一条叙事线索相互支撑，相互呼应，同时都成为特定文化信息的载体，形成立体的叙事网络，为开展节目内容提供坚实的结构支撑。

以科学框架设计为依托最大化实现多维叙事脉络的协同运作与表达效能，以时间脉络将器乐的历史演进轨迹串联起来，以空间脉络将器乐的地域分布特征呈现出来，以情感脉络传递器乐承载的人文情怀与精神共鸣。在叙事进程中，这三条脉络相互交织、动态融合，通过核心叙事主线与辅助叙事支线设置，主线负责器乐文化核心信息的承载，支线则负责丰富人文细节，最终，可形成主次分明、层层递进的叙事节奏。需要注意的是，搭建框架必须注重张弛有度的叙事节奏并持续营造叙事张力，使观众在引导下逐步深入理解民族器乐的文化内涵，达成叙事结构与表达目标的高度契合。

3.2 内容甄选策略：文化内核锚定内容矩阵

内容甄选策略的核心，旨在锚定民族器乐的文化内核，构建具备系统性与多样性的内容矩阵。筛选内容需对器乐

背后的文化意蕴展开深度挖掘，确保每一项内容都能够承载特定的文化信息，在体现民族器乐艺术特质的同时，亦能彰显其人文价值。而构建矩阵需聚焦内容类型的丰富性与互补性，涵盖多个维度，即器乐溯源、演奏呈现、人文关联等，避免同质化与单一化内容，为观众提供全面感知民族器乐文化的窗口。

表 2.1 《乐器会说话》节目内容类型与文化承载维度对应表

内容类型	文化承载维度
器乐溯源	历史传承、形制演变
演奏场景	地域文化、生活习俗
人文故事	精神特质、情感共鸣
跨界融合	时代创新、文化包容

与受众文化认知水平、媒介接触习惯结合，差异化编排系统内容矩阵，借助科学的整合与适配机制发挥多元价值，保证文化传递具备一定精准性，传播具备一定有效性。落地构建内容矩阵强调有机整合与精准适配各类型内容，通过科学的分类与编排，助力不同维度的内容形成相互支撑的整体。另外，还需注重协同内容与叙事结构，在叙事脉络中，让每一项内容都能找到合适位置，最大化实现内容价值。同时，内容甄选注重传统元素与当代审美，既要坚守文化内核，也要吸纳与时代语境符合的表达形式，赋予内容矩阵文化厚度与当代传播力，满足受众的多元需求。

3.3 传播矩阵策略：多元渠道拓展传播边界

以多元渠道为依托整合构建全方位传播矩阵，对不同传播渠道的受众画像与传播特性进行深度分析，优化配置渠道资源，规避浪费传播资源或是同质化传播效果。基于节目内容的特质与受众的媒介使用习惯选择渠道，涵盖传统媒体与新媒体平台，全面覆盖不同传播场景。搭建这种多元渠道注重各平台传播优势的充分发挥，这样一来，通过不同的媒介形态，节目内容能够触达更广泛的受众，进而提升民族器乐文化的传播广度与影响力。

表 2.2 《乐器会说话》节目传播渠道与适配场景对应表

传播渠道	适配场景
电视平台	深度观看、家庭场景
短视频平台	碎片化观看、移动场景
音频平台	听觉体验、伴随场景
线下活动	沉浸式体验、互动场景

通过定制化内容改编与互动形式创新，使多元传播渠道的协同效能得以强化，达成内容与渠道的精准匹配及线上线下的联动设计，使不同渠道受众的参与感逐步增强，构建“信息接收—情感认同”的传播链条。传播矩阵的落地聚焦于精准适配及协同联动渠道与内容，以不同平台的传播特性为依据优化内容呈现形式，让同一核心内容能够以与平台调性符合的方式进行传播。另外，必须注重线上线下渠道的互动与互补，线上传播聚焦扩大影响力，而线下活动主要负责增强受众参与感与粘性，传播闭环逐渐形成。同时，构建传

播矩阵也强调动态调整与优化,在传播效果与受众反馈的基础上,对渠道布局与内容适配方式展开持续完善,提升传播效能。

3.4 技术赋能策略:数字技术深化呈现效能

有些民族器乐具有鲜明的地域性和民族性^[3]。基于艺术表达本质与文化传递需求,数字技术持续赋能民族器乐人文叙事,超越技术至上的误区,以技术为文化内涵的深度呈现服务,通过融合应用音视频技术的还原器乐的声场质感与演奏场景的沉浸感。实际上,应用数字技术聚焦还原与优化器乐声音、创新与升级视觉呈现,以及沉浸式构建叙事场景,突破传统呈现方式的局限,为观众提供全新的感官体验。这种技术赋能注重以节目表达需求为基点的精准应用,使技术真正为传递文化内涵与彰显艺术价值服务。

立足民族器乐的音色特质与叙事场景的文化属性,数字技术应用有机平衡创新性与适度性,选择适配的技术手段,在增强艺术表现力的前提下,将器乐文化的本真特质保留下来。通过高清录制技术还原器乐的真实音色与演奏细节,借助虚拟制作技术构建与器乐文化背景紧密贴合的叙事场景,运用互动技术助力连接观众与节目内容。最为重要的一点,技术应用过程需注重民族器乐本真特质的保持,避免技术过度化引起表达失真,以便平衡技术效能与艺术表达,让数字技术为民族器乐人文叙事提供有力支撑。

3.5 生态共建策略:跨界协同完善产业生态

以跨界协同为核心路径整合多元资源,为民族器乐人文叙事节目构建产业生态,打破不同领域,如文化、媒体、文创等的行业壁垒,使不同主体间实现资源共享、优势互补与价值共创,最终逐渐形成全方位的支持体系。协同主体涵盖多个领域,即文化机构、艺术团体、媒体平台、文创企业等,基于共同的文化传播目标,各方充分发挥自身优势,期

望实现资源共享与优势互补。这种跨界协同有利于突破行业壁垒,使不同领域达成深度合作,为节目模式的可持续发展提供全方位支撑。

长效推进跨界协同,必须建立规范的合作机制与利益分配模式,以完善的产业生态机制与可持续的价值转化路径为依托,保证各方稳定合作,同时拓展节目IP的产业延伸空间,使文化与经济形成良性循环。产业生态的落地构建聚焦于建立并完善协同机制,面对各方的权责与利益分配,必须加以明确,形成稳定的合作关系。注重转化节目内容价值,结合节目IP与文创开发、线下演出等产业环节,延伸节目价值链,同步实现文化效益与经济效益。同时,生态共建注重可持续发展理念,注重保护与合理利用民族器乐资源,通过完善产业生态,为传承与创新民族器乐文化提供长效支撑。

4 结语

综上所述,民族器乐的传承创新离依赖与时俱进的表达与传播。《乐器会说话》通过叙事结构、内容甄选、传播矩阵、技术赋能、生态共建五种策略,可构建具备传播力与文化深度的节目模式。展望未来,还需持续深化实践策略,使此类节目持续为创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化注入动力,不断提升文化自信。

参考文献

- [1] 潘勇刚.高校民族器乐赏析课程改革与实践[J].当代音乐,2019,(5):62-63.
- [2] 冯磊.中国少数民族器乐艺术的传承与传播[J].中国音乐,2022,(6):162-169.
- [3] 叶琦瑛.试论“四全媒体”视域下民乐类电视节目的内容革新——以《风华国乐》为例[J].音乐生活,2021,(11):39-41.