

怀远花鼓灯音乐在现代社会中的保护与传承策略

唐瑛 孙超

(安徽艺术职业学院 合肥市 230001)

摘要:怀远花鼓灯是安徽省蚌埠市怀远县的传统民间艺术形式,其音乐独具特色,饱含深厚的文化内涵,然而,在现代社会的不断发展中,怀远花鼓灯音乐正面临传承困境。传统表演形式难以契合现代审美需求,传承人才匮乏,缺乏系统的保护规划,资金投入严重不足,要有效保护和传承怀远花鼓灯音乐这一宝贵的非物质文化遗产,就必须创新表演形式以增强艺术吸引力,加强传承人才培养以夯实传承根基,构建多方参与的保护传承格局,丰富传承载体以推动全域化传承,让怀远花鼓灯音乐焕发时代光彩,实现创造性转化和创新性发展。

关键词:怀远花鼓灯;音乐;非物质文化遗产;传承;保护

引言:安徽省蚌埠市怀远县的怀远花鼓灯,是一种集器乐、舞蹈、戏曲等表演形式于一体的民间艺术,其中,音乐是怀远花鼓灯的灵魂所在。怀远花鼓灯音乐旋律优美动听、韵味十足,与器乐、舞蹈相辅相成,共同塑造了“欢快、热烈、浪漫、绚丽”的怀远花鼓灯艺术风格,深受群众喜爱,2006年,怀远花鼓灯被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。然而,在现代社会的发展进程中,怀远花鼓灯音乐正面临传承发展的困境,保护好、传承好怀远花鼓灯音乐,对于丰富民族文化创造、坚定文化自信、凝聚中华民族精神具有重要意义。

一、怀远花鼓灯音乐的历史渊源与文化价值

(一) 怀远花鼓灯音乐的起源与发展

怀远花鼓灯起源于明末清初,已有400多年的历史,相传,明末农民起义军由山东入皖,在怀远一带与明军激战,起义军被困于黄瓜园(今怀远县城西),众多将士阵亡,为纪念牺牲将士,不忘革命先烈,营救百姓的壮举,当地百姓制作了木刻人头面具,配以武器道具,举着灯笼载歌载舞,这便是怀远花鼓灯的最初形态,后经历代艺人不断丰富发展,逐渐形成了集器乐、舞蹈、戏曲等艺术形式于一体的大型民间艺术。清代怀远商贸发达,花鼓灯多在庙会、赶集、民间节庆时表演,当时的花鼓灯已经相当成熟,表演形式、曲牌种类都已基本定型,并形成了“十番十八调”的独特演奏形式,分别是迎宾、接金、串金、游金、散金、游滩、抢滩、对搭、乱搭、串搭,十番曲由铜管乐器吹奏,十八调由丝竹乐器伴奏,精彩的音乐结合绚丽的舞蹈动作,让花鼓灯对群众产生了极大吸引力,成为当时怀远极具代表性的文化符号,民国时期,花鼓灯在传统基础上有所革新,如增加了广东醒狮、高跷、旱船等表演形式,使花鼓灯更加丰富多彩,成为人们喜闻乐见的艺术形式,但20世纪50年代初,花鼓灯因“迷信”等原因一度中断。20世纪80年代初,随着国家对民间文化的重新重视,怀远花鼓灯重新焕发光彩,怀远县文化部门多方挖掘整理、恢复发展,逐渐恢复了传统音乐曲目和舞蹈动作,1983年,成立了怀远县花鼓灯艺术团,致力于抢救、整理、保护、开发和利用花鼓灯艺术,使濒临失传的民间艺术重新活跃在群众视野中,2006年,怀远花鼓灯入选国家级非物质文化遗产名录,成为国家重点保护对象,近年来,怀远花鼓灯代表安徽省多次亮相中央电视台春节联欢晚会,成为展现安徽地方特色文化的一张亮丽名片。

(二) 怀远花鼓灯音乐的艺术特色

怀远花鼓灯音乐具有浓郁的乡土气息和独特的艺术魅力,怀远位于淮河中下游,属于典型的黄淮文化区,其花鼓灯音乐继承了黄淮文化区音乐的基本特点,如旋律流畅动听、节奏感强、表现力丰富等,同时又融合了当地民歌小调,形成了独特的艺术风格,从曲式结构上看,怀远花鼓灯音乐可以分为散板、慢板、紧板、快板等,其中散板、慢板居多,这与怀远人性格稳重、做事不慌不忙有关,音乐的旋律线条多以级进和跳进为主,具有明显的进行性,给人以向上、奋进的精神力量,充分

体现了勤劳勇敢的淮河儿女昂扬向上、奋发进取的精神风貌,在和声织体方面,怀远花鼓灯音乐多采用五声调式,曲调古朴厚重,具有浓郁的乡土气息。在表演形式上,怀远花鼓灯音乐与舞蹈、器乐相辅相成、浑然一体,舞蹈动作粗犷有力、刚柔相济,充满阳刚之美,与音乐的高亢奔放相呼应,体现出怀远人粗犷豪放的性格特征,器乐方面,铜管乐器与丝竹乐器配合使用,相得益彰,铜管乐器音色饱满,穿透力强,似金戈铁马、鼓角争鸣,极富阳刚之气,丝竹乐器如笛、管轻柔婉转,似百鸟啾啾,繁花似锦,体现出阴柔之美,二者交错使用,阴阳相生,刚柔相济,音乐题材广泛,或抒情言志,或叙事状物,或粗犷奔放,或细腻温婉,将花鼓灯音乐的魅力表现得淋漓尽致,极大丰富了艺术表现力。

二、怀远花鼓灯音乐在现代社会传承中面临的困境

(一) 传统表演形式与现代审美需求的矛盾

传统怀远花鼓灯表演往往在农村集市、庙会等场合,从白天到黑夜,历时较长,表演形式单一,内容重复,观赏性不强,而现代社会生活节奏明显加快,人们更倾向于短平快的文化娱乐方式。传统花鼓灯音乐动辄几个小时的表演,显然难以满足当代群众尤其是年轻人的审美需求,逐渐失去观赏群体,再加上舞台表现形式与现代舞美设计差距甚远,很难吸引观众长时间驻足欣赏,传承后继乏力。

(二) 传承人才匮乏,后继乏人

怀远花鼓灯音乐历来采用口传心授、师徒传承的方式,老一辈艺人凭借多年实践积累的经验,言传身教,手把手地教授徒弟,这种方式虽然有利于技艺的代代相传,但在现代社会发展中,遇到了诸多障碍。随着老艺人的凋零,很多绝活、绝技面临失传的危险,不少老艺人因年事已高,身体欠佳,无法长时间从事教学,再加上缺乏系统整理,许多珍贵的音乐遗产尚未得到全面记录和保护。

(三) 缺乏系统的保护传承规划

尽管怀远县及安徽省都出台了一系列政策措施保护非物质文化遗产,但对具体项目的保护规划还不够细化和系统,就怀远花鼓灯音乐而言,虽然已经列入国家级非遗名录,但在实际保护过程中,还缺乏长远的顶层设计和系统规划。还未建立健全完整的传承保护体系,对传承载体的保护还不够全面,许多历史珍贵的乐器、服装道具、曲谱乐谱等,尚未得到有效征集、抢救和保护;对历史流变、艺术特征、文化内涵的挖掘整理还不够深入,缺乏系统的理论研究支撑,对传承主体的保护也不够完善,虽有一些物质奖励措施,但缺少系统的人才培养、生活保障、交流展示平台搭建等。

(四) 资金投入不足,传承动力不强

保护和传承如此庞大的民间艺术体系,需要大量、持续的资金投入作为支撑,然而,在现实中这一问题还没有很好解决,虽然政府加大了财政投入。但与实际需求相比仍有较大缺口,花鼓灯表演本身难以产生直接的经济效益,而依托其开发文创

产品的商业模式还不成熟,传承发展后劲明显不足。

三、怀远花鼓灯音乐的保护传承策略

(一) 创新表演形式,增强艺术吸引力

要让古老的怀远花鼓灯音乐重新焕发青春活力,必须敢于突破陈规,在继承优秀传统文化的基础上,不断创新表演形式,用新的艺术语言表达,增强艺术感染力和吸引力,可以尝试在以下几个方面着力。整合精简,打造精品剧目,传统花鼓灯表演篇幅较长,内容驳杂,不利于现代人欣赏,可以从丰富的传统剧目中精选脍炙人口的经典段落,进行艺术加工整合,打造时间相对集中、内容相对单一的精品剧目,更加贴合现代审美需求。情节创新,融入时代元素,在保持传统故事框架、人物形象的基础上,对表演的细节进行创造性改编,增添契合现代生活、反映时代特征的新情节、新台词,比如融入现实生活中的新职业、新风尚、新话题等,让传统艺术形象更加丰满饱满,贴近群众生活,同时,要发掘其中蕴含的现代价值内涵,用百姓听得懂的语言讲好中国故事,彰显中国精神,引导人们树立正确的价值观念^[1]。

(二) 加强传承人培养,夯实传承根基

传承人才是非遗事业薪火相传、发展创新的关键,只有大力培养各类传承人才,壮大传承队伍,才能为花鼓灯音乐的可持续发展提供源源不断的新鲜血液,巩固传承根基,具体来说,要搭建“四位一体”的传承人培养体系,即重点抓好中青年传承人、高校学生传承人、文化志愿者、传承辅助人才等群体的培养^[2]。加强中青年传承骨干的培养,中青年一代思想活跃,接受新事物能力强,培养一批中青年传承骨干对于传承发展至关重要,文化主管部门要会同人社等部门制定传承人才培养规划,将中青年传承人纳入人才培养计划予以重点扶持,充分发挥老艺术传帮带作用,以师徒制、拜师学艺等方式,传授专业技艺,定期组织开展技艺培训、教学研讨、经验交流、汇报展演等,搭建传承人成长平台,畅通非遗传承人职称评聘渠道,在职称评定、岗位聘任等方面给予倾斜,对作出突出贡献的,加大宣传表彰力度,发挥示范引领作用。注重高校学生传承人的培养,高校是培养各类专门人才的重要基地,肩负着传承创新优秀传统文化的神圣使命,教育部门要把非遗传承纳入高校人才培养范畴,在相关高校开设非遗保护专业方向,培养一批既有坚实理论基础,又具备一定实践能力专业传承人才,鼓励高校充分利用自身资源,加强对非遗项目的科学发掘和学理阐释,培养一批熟悉非遗工作的理论研究人才,建立健全高校与传承单位的合作机制,鼓励学生利用课余时间,以志愿服务等方式参与非遗调查、记录、整理,在服务中学习、锻炼、成长,及早接受传承的熏陶。

(三) 构建多方参与的传承保护格局

非遗保护是一项系统工程,需要社会各界群策群力、协同发力,形成政府主导、部门协作、社会参与的工作格局,共同织密保护传承网络,具体来说,主要应从以下几个方面着力构建传承新格局。加强组织领导,完善保护机制,地方党委、政府要高度重视,将非遗保护纳入经济社会发展总体规划,纳入文化强省和国民经济“十四五”规划,摆在更加突出的位置,系统谋划、整体推进,建立健全党委统一领导、政府组织实施、各部门各负其责、全社会协同推进的非遗保护工作机制,形成上下贯通、齐抓共管的保护新格局,制定非遗传承保护专项规划,明确阶段目标、重点任务、保障措施,建立健全相关标准、制度、政策,为保护工作提供基础性制度保障,建立跨部门联席会议和信息共享机制,加强工作统筹协调,增强工作合力。强化传承主体,激发多元活力,充分调动传承人、文化企业、高校、科研机构、社会组织、公众等主体的积极性,推动形成多元共治、多方参与的新局面,鼓励支持传承人发挥主观能动

性,结合自身特长,创新性发展传承实践,研发新产品、孵化新项目,支持利用财政资金、社会资本设立非遗传承基地、工作室等,为传承人开展传承提供必要场所和设备,鼓励文化企业把握传承发展需求,加大传承性创新产品开发力度,在传承中实现企业发展、品牌塑造,引导高校、科研机构发挥人才和智力优势,加强非遗科学研究和价值阐释,开展人才培养,服务传承发展,加强社会组织培育,建立社会参与机制,搭建社会参与平台,鼓励社会力量以多种方式参与保护实践,强化社会监督,通过听证、互动交流等方式,广泛吸纳各方意见,推动保护更加透明、更接地气^[3]。

(四) 丰富传承载体,推动全域化传承

在数字时代,传统的口口相传已经远远不能满足保护传承发展需要,必须充分运用现代科技手段,创新传播载体,拓展传播渠道,让非遗在更加广阔的时空里生长发展,推动全域化传承。加强资源数字化,运用数字技术、多媒体等手段,对传统剧本、曲谱、服装、道具等进行全方位、多视角、高精度地记录和存储,实现传统资源现代化转化,推动传统纸质资料向数字化升级,利用大数据分析、知识图谱等技术,进行资源整合、关联、比对,形成完整的数字资源库,为传承发展奠定基础,开发建设融合数据库、知识库、案例库、专家库等为一体的“智慧化”综合服务平台,实现海量资源共建共享、供需精准对接,使资源真正“活”起来用起来。提升数字传播能力,充分发挥融媒体优势,推动非遗与网络、影视、动漫、游戏等产业深度融合,孵化一批具有较强传播力和影响力的新型文化业态项目,让非遗插上现代科技翅膀,支持传承人与文创企业、科技企业合作,开发体验式、沉浸式文化产品,对外传播推广,鼓励文博机构与互联网平台合作,策划推出系列网上展览、云直播、VR 体验等活动,提供身临其境、寓教于乐的文化体验,发挥融媒体作用,创新宣传报道方式,多形式、多渠道、多层次宣传非遗魅力,扩大传播效果^[4]。

结语

怀远花鼓灯音乐历经 400 多年的传承发展,凝结了中华民族的智慧结晶,浸润着黄淮大地深厚的文化底蕴,展现了淮河儿女昂扬向上、自强不息的精神风貌。在新的历史条件下,要从战略和全局的高度,充分认识保护传承怀远花鼓灯音乐的重要意义,不断增强使命感、责任感、紧迫感,要以创新的理念、改革的勇气、务实的作风,创新保护方式,拓宽传承路径,完善制度机制,充实传承队伍,汇聚各方力量,推动怀远花鼓灯音乐在传承中焕发时代光彩、在发展中彰显文化自信,为增强国家文化软实力、构筑中华民族共有精神家园、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大的贡献。

参考文献:

- [1]姜若男.传统艺术在当今社会中的保护传承困境与发展策略探析——以民间刺绣为例[J].纺织报告,2023,42(10):16-18.
- [2]余秋阳.民间音乐在基层群众文化中的传承与发展[J].戏剧之家,2024,(22):102-104.
- [3]迟洁,孙世有.民间音乐在现代文化建设中的传承与创新策略[J].大观(论坛),2024,(09):96-98.
- [4]徐日,王志军.苏州评弹在初中音乐教育中的传承策略研究[J].艺术科技,2024,37(14):191-193

作者简介:唐瑛(1982-)女(汉族)籍贯宁波,硕士学位,职称:讲师,研究方向:中国舞教学与编创研究

单位:安徽艺术职业学院 邮编:230001

课题编号:SK2021A1064

课题来源:安徽省高校人文科学研究重点项目

课题名称:怀远流派花鼓灯艺术保护与传承