

岭南音乐文化传承与创新思考

周丹

(广东艺术职业学院, 广东 广州 510000)

【摘要】岭南音乐在传统文化体系当中占据的地位极高, 生命力尤为旺盛, 且其具有较为浓郁的传统气息以及鲜明的地域特色, 所以深受人们的青睐和喜爱。但是该类音乐在实际发展过程中所受到的阻碍性问题仍旧会比较多, 必须要对其发展模式进行创新, 整合多项文化资源, 注重人才培养, 这样才能够更好地传承发扬岭南音乐文化。对此, 本文主要就岭南音乐文化传承与创新展开探究, 正确认知传承、创新岭南音乐文化的重要性, 结合其所遇到的困阻性问题, 提出注重人才培养、推进产业融合等多类策略, 旨在开辟出更为丰富的岭南音乐文化传承发展路径, 让其能够拥有更为广阔的发展平台。

【关键词】岭南音乐; 音乐文化; 传承; 创新策略

引言: 岭南所处的地理位置十分优越, 并且自然风貌极具特点, 拥有十分悠久的发展历史, 这就使得岭南音乐文化的历史底蕴尤为丰厚。通过历史的演变发展会衍生出极具多元化特点的岭南音乐文化形式, 例如客家汉音乐文化、潮汕音乐文化等, 整体音乐文化体系变得越来越完善, 生命力也变得越来越顽强。但是其在发展过程中会受到文化环境以及社会等因素的影响, 导致该类音乐文化和其他地域文化面临着创新力不足以及文化资源较为分散等的发展问题, 同时其也会受到当前现代流行音乐文化等的冲击, 使得其发展形势日渐式微。所以想要有效改善该现状, 就应当站在文化认同等多个立场上进一步传承发扬岭南音乐文化。抓住发展的契机, 使得音乐文化能够被更好的普及开来, 让更多的人了解并关注岭南音乐文化, 传承独特的音乐文化遗产。

一、岭南音乐文化的重要背景与主要流派

(一) 岭南音乐文化的重要背景

岭南音乐, 作为中国南方地区独具特色的一种民间音乐表现形式, 深深扎根于广东、福建和海南等地域。这些地区不仅历史悠久, 自古以来就是中华文明的发源地之一, 还在漫长的岁月中孕育了丰富的音乐文化。岭南音乐的形成, 是多元文化交融的结晶。它融合了汉族、客家族、潮汕文化等众多传统音乐元素, 形成了独树一帜的音乐风格。这种音乐风格既有深沉的历史底蕴, 又富有鲜明的地方特色, 能够深深打动人心。岭南地区作为海上丝绸之路的重要起点, 自古以来就与海外文化有着密切的交流。南海丝绸之路的贸易往来和频繁的移民活动, 使得岭南音乐不断吸收和借鉴外来音乐文化, 从而形成了更加丰富多彩

的音乐形态。这种开放性和包容性, 使得岭南音乐在发展中不断融合新的元素, 保持着旺盛的生命力。岭南音乐文化的历史、文化和艺术价值不言而喻。它不仅是中华民间音乐文化的重要组成部分, 更是中华民族传统文化多样性的重要体现。通过歌曲、器乐、舞蹈等多种形式, 岭南音乐能够表达出丰富的情感, 反映出岭南人民对生活的热爱、对自然的敬畏以及对社会的关注。

(二) 岭南音乐文化的主要流派

潮州音乐是岭南地区独特的音乐流派之一, 历史悠久, 已经在唐代形成了较完整的音乐体系。它具有婉转柔美、情感细腻、艺术性强等特点, 被誉为“东方女声珍品”。潮州音乐采用独具特色的潮汕琴和梨园戏曲等演奏形式, 表现出浓郁的地方特色和民族特点。

广东音乐是岭南音乐的主流之一, 最早出现于汉代, 经过漫长的发展, 广东音乐逐渐形成了自己独具特色的风格。广东音乐的特点是节奏明快、轻盈优美、韵律多变, 采用大量的琴、瑶、笛等器乐演奏, 表现生活中各种情感和生命力。

客家音乐是岭南音乐的重要分支之一, 最早出现于宋元时期, 源于客家人民生活的需要。客家音乐的特点是旋律优美、节奏鲜明、歌词深刻, 它采用大量的竹笛、板胡等民间乐器演奏, 表现出客家文化的丰富内涵和精神风貌。客家音乐的代表曲目有《小花仙》《山歌唱起来》《客家山歌》等。

二、岭南音乐文化传承与创新的现实意义

岭南具有较为特殊的一套文化体系, 该类音乐文化会和其地区的生活传统以及民风习俗紧密相关。通过融合和发展, 使得岭南音乐文化绽放异

彩。在梳理该类音乐文化的本源时,需要进一步传承并创新音乐文化,这样才能够展现出其内部所蕴含的岭南精神。同时其发展历史也会在一定程度上唤醒人们的记忆,这样整体音乐文化就能够回归于本真,凸显出地域性特点。并且在新形势的发展背景下,岭南音乐文化会受到多元化社会文化格局的冲击和影响,所以必须要重新构建本土文化的传承空间以及发展路径,直面迎接挑战,将其挑战转化为发展的机遇,增强岭南音乐文化传承以及创新的力度,尽可能地保留这类文化的底色。并以优良传统为发展岭南音乐文化的前提条件,把现代流行音乐和西方音乐理论等元素与岭南音乐文化融合在一起,这样该类文化的时代气息以及时尚特点才会更加的显著,拓宽岭南音乐文化的发展空间。并且文化会包含人们的思想观念以及价值取向,同时也会代表着该区域人们的精神追求,所以只有不断探索并创新岭南音乐文化的传承发展路径,才会使得其地区文化民族文化的活力变得更强,有助于凝聚该民族精神。

三、岭南音乐文化传承与创新困境问题分析

(一) 文化资源分散

岭南音乐文化具有一定的多元性以及开放性,这类音乐文化样态含有的民族音乐元素尤为丰富,其在发展的过程中会深受地理环境等因素的影响,导致其文化的融合性以及分散性会比较强。较多的音乐文化资源会处于一种分散的状态,无法达到一种规模化的发展条件。同时文化资源媒介形式多样化特点也会比较强,没有现代化信息技术的支撑,并不能有效整合岭南音乐文化资源,这会在无形之中阻碍岭南音乐文化的传承和创新式发展。

(二) 创新力不足

岭南音乐文化的轻质性特点较强,其会给人一种轻人明快的感觉,其和其他厚重型的音乐文化风格差别极大。但是当前岭南音乐文化工作人员在发展传承音乐的过程中,会将其重点放置到资源的开发和使用方面,并不会过多地去关注文化内涵创新以及历史底蕴丰厚等方面,这就使得其自主创新的后劲会比较差。

(三) 传承人才匮乏

岭南音乐文化的传承和发展需要依靠新时代优质人才的支撑,其和现代流行音乐进行对比分析。该类文化的实际受众群体相对来说会比较小,并且吸引力和传播力度微弱。当前优质青年的传承创新岭南音乐文化意识薄弱,不会自主地去开发利用岭南音乐文化资源,这就导致和其相关的文化内容和形式创新工作无法顺利地推进,甚至还会使其完全

陷入到后继无人的发展困境之中。

四、岭南音乐文化传承与创新策略分析

(一) 整合文化资源

想要进一步传承并创新岭南音乐文化,那么就需要着重解决其现存的文化资源分布分散性的问题,要让其能够达到一种规模化的发展目标。并借助人工智能、信息技术等构建资源平台,打造更为完善的文化资源数据库,这样有助于开发并利用岭南音乐文化资源。其需要开展音乐文化的调研等多项工作,站在地乐文化的立场上展开探究,深入到岭南区域,采取参观博物馆、实际走访等多种形式,梳理岭南音乐文化发展的脉络结构。挖掘历史积淀中所构成的岭南音乐文化,让其能够整合这些分散性的文化资源。以其当做发展的前提条件,可以和博物馆或者文化馆等一些公共文化机构进行合作,对文化资源进行整合,展现出多类公共文化机构的资源发展优势。结合整合对象,分类岭南音乐文化资源,将其划分成为艺术作品、期刊、光盘、图书等多种不同类型的资源。借助设定统一、规范的技术管理标准,采集岭南文化资源,组织开展加工等多项工作,给其提供音乐文化宣传或者查询等多类服务,奠定相应的传承发展基石。

(二) 注重文化创新

由于岭南音乐文化的轻质性特点会比较强,所以想要让其文化变得更加的厚重,那么就需要摒弃传统的文化发展观念,将融合转变为自主创新。探究该类音乐文化的演进以及发展规律,解读并分析音乐结构以及音乐元素等,对这些元素进行结构和重组。将多元化的音乐创作技法添加至其中,不改变岭南音乐传统韵味或者地方特色。以其为该项工作开展的前提条件,尽可能地显现出这类文化所需具备的审美价值追求。通过进行文化创新的办法,能够就根源上解决其存在的实用性发展倾向性问题。并且也可以采取古音记录或者田野采风等多种形式,了解其所形成的文化环境,赋予其更为深厚的时代内涵。以满足人们所提出的个性化音乐发展需求为基准,让其能够更为创新性的发展。

(三) 注重人才培养

优质高素养的传承人才是创新发展岭南音乐文化的重要支撑条件,所以为了能够开辟出更为丰富的岭南音乐文化传承及创新路径,那么就需要增强传承人的培养力度。由于该类文化类型较为丰富,且分布区域较多,所以可以尝试分类岭南粤文化,将其划分成为多个流派,也可以结合音乐形式,将其分成地方戏曲或者民间曲调等,编制出更为精确的人才保护以及培养方案。政府部门要做好主导

以及引领等多项工作，同时配合文旅局以及地方协会，做好人才培训等各项工作，打造更为完善的音乐传承人才保护和培养体系。立足于实际发展现状，统筹兼顾，放眼于未来，不断提高音乐传承人才的数量，采取开发课程、建设专业等多种形式，让其能够由量变引发质变。助力传承人专业化的成长和发展，这会给传承、创新岭南音乐文化积蓄发展的动力。

（四）加强文化传播

扎实的群众基础对于传承和创新岭南音乐文化来说至关重要，所以为了能够让群众基础变得更加的夯实，必须要做好基础的文化宣讲等多项工作。可以借助新兴的新媒体发展平台展现出这类文化的魅力，并开通论坛，做好民众参与与传承发展的工作，让公众能够成为音乐文化的重要传承者。同时其还需要展现出广播以及电视等传统媒体的优势，开发和岭南音乐文化相关的电视节目，全景式的呈现其所烘托出的文化环境。调整岭南音乐文化和生活生产之间的关系，让观众得到的视听体验感才会变得更好，不断吸引音乐爱好者，提高公众对于岭南音乐文化的认同感。创设较为浓郁的文化发展氛围，让公众也能够积极参与其中。除此之外，还需要创建民意反馈通道，了解公众所提出的精神文化需求。站在全新的文化语境下，正确引领岭南音乐文化形式，创新舞台表演方式以及音乐技法等，这样才会使得其文化能够朝向大众化的方向不断的发展和迈进。

（五）打造文化品牌

岭南音乐文化品牌会比较贴近群众的文化生活，所以公共文化机构应当自主承担起动员群众等的职责，做好岭南音乐文化的功能定位等多项工作，使得彼此之间的沟通协作效果变得更强。建立岭南音乐文化传承基地，以其为基准进行跨区域的交流和探讨，可以采取举办音乐文化交流会的形式，使得观众能够感受到岭南音乐文化所具备的以求变美以及兼容并蓄等的特征。创造视听盛宴，可以把岭南音乐和舞蹈表演、木偶剧表演等多种艺术形式结合在一起，这样岭南音乐的艺术表现力和感染力就会变得更强，群众也会热爱聆听岭南音乐。另外，需要开设具有接地气且高质量的群众性岭南音乐文化活动，这样岭南音乐文化就能够走入到群众的内心深处，做好文化的创造性转化发展工作。

（六）推进产业融合

岭南音乐文化有着深厚的底蕴和独特的魅力，这些元素都可以被转化为文创产品的灵感来源。通过开发岭南音乐文化特色文创产品，不仅可以为岭

南音乐文化的传承注入新的活力，还可以为文创产业带来新的增长点。例如，可以设计以岭南音乐为主题的T恤、邮票、书签等文化衍生品，或者开发岭南音乐相关的数字产品，如音乐电子书、音乐专辑等。同时，与各类音乐App合作开通岭南音乐专区，投放传统岭南音乐以及创新的“新潮”音乐资源，可以进一步扩大岭南音乐文化的影响力。通过音乐App这一现代传播媒介，岭南音乐文化可以更快地触及到广大的用户群体，尤其是年轻人。此外，通过收听付费等方式，可以提高文创产品的附加价值，为岭南音乐文化的传承与创新提供稳定的资金支持。

岭南地区拥有丰富的自然资源和人文景观，这为岭南音乐文化与旅游业的融合提供了得天独厚的条件。依托岭南地区的自然资源优势，我们可以开发一系列岭南音乐文化主题的旅游项目，如岭南音乐欣赏、岭南歌舞表演体验等。在游客欣赏岭南地区美景、品尝当地美食的同时，通过聆听岭南音乐、参与岭南歌舞表演等方式，让游客更深入地了解岭南音乐文化的独特魅力。这种旅游与文化的深度融合，不仅可以提升游客的旅游体验，还可以为岭南音乐文化的传承与创新提供新的平台和渠道。

五、结语

综上所述，在传承与创新岭南音乐文化的过程中，需要分别以艺术表现、音乐元素等多方面入手，深刻解读该类音乐文化所具备的传承发展意义。做好各项保护措施，不断拓宽岭南音乐文化的影响范围，并将新的元素融入至其中，使其更具生机和活力。展现出岭南音乐所具备的民族文化载体作用，满足人们所提出的现代审美需要。开辟出更具创新性以及大众性特点的岭南音乐文化发展路径，使其发展空间变得更加的广阔，凝聚民族精神，唤醒民族文化活力。

参考文献：

- [1] 廖鸣辉. 岭南音乐文化传承与创新思考[J]. 文存阅刊, 2021 (4) : 157.
- [2] 易姗姗. 壮族原生态舞蹈符号解读——以音乐舞蹈诗《花山》为例[D]. 广西: 广西师范大学, 2019.
- [3] 郭淑怡. 基于稻作文化的连滩禾楼舞当代价值研究[D]. 广东: 华南理工大学, 2022.
- [4] 何飞雁. 彩调的审美文化研究[D]. 山东: 山东大学, 2010.
- [5] 柏林林, 黄虹, 李方. 在发展中保护在创新中传承——惠东渔歌的历史与现状及其相关思考[J]. 星海音乐学院学报, 2014 (1) : 36-40.