

四川扬琴传承展演现状调查及发展对策研究探索

刘明辉

(成都市非物质文化遗产保护中心(艺术研究院)曲艺团,四川 成都 610000)

【摘要】在我国的说唱曲艺中,四川扬琴是其中的一个重要部分,从诞生发展至今已经有上百年的时间,四川扬琴的独特展演方式是对巴蜀历史文化的记载和传承,在蜀音雅韵中具有很强的代表性。但随着现代多媒体技术的发展,四川扬琴的发展遭遇了一定的局限,从而使这种古老的民间艺术在逐渐衰退,如何传承和发展这种独特的民间艺术让其流传下去成为广大艺术爱好者应当重点思考的问题。本文对四川扬琴传承展演现状进行了调查分析,提出了四川扬琴的传承发展对策。

【关键词】四川扬琴;传承展演;发展对策

【DOI】 10.12294/j.issn.1673-0992.2022.08.005

我国扬琴共有四大流派,四川扬琴便是其中之一,四川扬琴在我国从诞生到发展已有较长的发展历史,蕴含了深厚的历史文化基础。在中国的说唱音乐中,四川曲艺因其艺术体裁形式独特和所具有的巴蜀文化而备受中国曲艺界的关注,尤其是近年来我国对非物质文化遗产的保护力度加大使得四川扬琴的地位和价值迅速提升。四川扬琴的独特艺术形式有着无可替代的性质,对传承巴蜀文化和建设精神文明作出了极大的贡献。而在传统文化普遍遭遇冲击的背景下,如果不对其进行保护和传承,那么这一古老的艺术形式将会淹没于历史洪流之中,成为中国音乐界中的一项重大损失。

一、四川扬琴传承展演现状调查

四川扬琴最初发源于明末清初时期,那时由于外省的移民进入四川以后,各个地区的文化和剧种进行交流和融合,才逐渐形成了四川扬琴这一曲艺形式。关于四川扬琴的记载,最早出现于清乾隆年间,后来逐渐分为了细腻柔美的南腔和豪放淳朴的北腔。我们国家四川扬琴有了更加广阔的发展空间,出现了很多优秀的青年演员和作品,也逐渐发展成为了中国扬琴的演奏流派之一。到改革开放后,四川扬琴的发展受到了其他艺术形式的冲击,当年盛行于大街小巷的四川扬琴如今有大势已去的趋势,曾经承办四川扬琴演出的茶馆,如今也只剩下一周一到两次的专场,演员的报酬也比较微薄,听众的构成以绝大多数的老年听众为主,偶有年轻观众夹杂其间。尤其是夏季和冬季更是寥寥无几。站在专业团体的角度来看,扬琴演员的报酬较低,有时甚至自己贴钱演出,几乎没有年轻人去观看,观众老龄化这一现象日趋严重。

同时很多老一辈的民间艺人都年事已高或者逝去,四川扬琴的发展受市场、人才和作品等因素的影响出现明显下滑的趋势,这项艺术形式的传承面临众多艰难险阻^[1]。2008年,四川扬琴列入第二批国家级非物质文化遗产名录,成都市于2010年建立了首个四川扬琴传承基地,新一代的扬琴艺术家通过将传统元素与时代元素进行融合,在唱法、创作形式上进行创新,获得了业内的一致好评,扬琴在新的历史时期有了新的发展。

二、四川扬琴的传承及发展对策

国内音乐界对四川扬琴的研究已经有了不少的成果,很多学者将研究的重点放在了流派和唱腔手法的研究上,但也有一部分学者关注到了传承扬琴的重要性,开始对四川扬琴的作品进行研究分析,以下是对四川扬琴的传承所提出的一些对策。

(一) 加强四川扬琴在民间各地区相关资料的搜集力度

四川扬琴在发展的过程中出现了明显的地域性特征,在不同的地区有着不同的流派,受各地区方言差异性的影响,四川扬琴在音腔、曲调上都有很大的不同,再加上各地的发音习惯的不同而带有明显的本土韵味和特色。所以在四川扬琴的传承过程中要加强四川扬琴在民间各地区相关资料的搜集力度^[2]。首先,老一辈的民间艺人对四川扬琴都有着自己的理解和感悟,在演唱时结合了自身的丰富的情感,一般通过口口相传的方式将演唱技巧传承给徒弟。

但由于在传承过程中受区域和调式的影响,被传承下来的唱本数量有限。又因为四川扬琴在发展中受社会经济发展和文化交流的影响,形成了主要由省调和州调两种具有区域特征的曲调,其中只有

省调唱本传承下来的数量较多，而州调唱本却很少传承下来。具有地方特色的文化往往是劳动人民在生活中创作出来的融合了自身情感的艺术形式，但随着老一辈民间艺人的逐渐逝去，四川扬琴曲调也面临着失传的危险，我们所要做的就是将最原始的、最地道的珍贵曲调资料搜集并保存起来。其次，四川扬琴的发展按照区域来划分可以分为川西、川东、川北和川南四个区域。一方面寻求各级相关机构和政府的支持和帮助，另一方面可以利用媒体来对民间留存的四川扬琴的相关资料进行搜救和征集，对四川扬琴进行大力宣传，多进行展演，让人们四川扬琴的认知度提高，对当地艺人和资料进行挖掘。另一方面，要对老一辈的民间艺人进行保护，将这些老艺人的演绎和口述通过录音或录像的方式及时记录下来，同时还应当让年轻扬琴艺人多向老艺人学习，继承和掌握好扬琴的演唱和演奏技巧。最后，要将搜集到的资料进行整理，对四川扬琴的演唱演奏技巧、风格等特点进行概括总结，对四川扬琴的唱词、唱本结构和音乐体裁等形式特征进行归纳，从而让四川扬琴在传承方面可以有更加完整的素材和更加广阔的机会，这也为扬琴今后的传承发展奠定坚实的基础。

（二）提高四川扬琴在媒体和校园中的关注度

在当今市场经济和多媒体技术发展的社会背景下，大量的综艺和说唱节目进入观众的视野，富有节奏感的音律和炫目的舞台特效使得观众对这些节目大肆追捧，也在一定程度上改变着青少年的兴趣取向，很多青少年不喜欢传统的艺术，喜欢的却是西洋乐和流行乐。这种文化发展的现状使得真正有文化底蕴与民族特色的曲艺和戏剧不被大众关注，只有在专业的研究者和少数的爱好者中艰难维系，使得四川扬琴难以传承和发展。四川扬琴的这种发展现状应该引起我们注意的是，民族艺术形式在受到当下潮流的冲击的时候，意味着我们的民族文化受到了西洋文化的侵蚀，这对传统文化来说是一次巨大的冲击^[3]。西蜀文化中的四川扬琴，在中国曲艺中占有重要的位置，是西蜀文化的重要传承载体，也是对西蜀文化的一种映射。所以在传承四川扬琴的过程中可以利用当今媒体舆论的力量对大众的兴趣取向进行有效引导，对包括四川扬琴在内的民间曲艺进行宣传和跟踪报道，还可以通过开设电视专栏的形式来扩大民间曲艺的影响力，吸引大众的注意，增加大众对民间艺术的认识，尤其要培养青少年对民间艺术的兴趣和认知。

除了要利用媒体增强对四川扬琴的引导，还可以利用丰富的校园资源。首先，要对学生进行正确的宣传教育，要对所搜集到的资料、曲目进行筛选，选取最具地方特色的四川扬琴曲目在学生之间进行播放^[4]。其次，要充分利用好学校的报刊和板报，定期在报刊和板报上刊登有关四川扬琴等民间艺术资料。还可以组织以四川扬琴为主题的演出活动，如举办讲座和图片展览，让民族音乐文化进入学生的日常学习生活中。从学校的角度来看，要广泛搭建四川扬琴的传承平台，形成具有明显特征的办学特色。比如可以将四川扬琴进入校园，和音乐课程进行融合，将四川扬琴的专业传承人邀请到学校，普及四川扬琴音乐让学生进行拜师学艺，强化师资队伍力量，同时也可以通过开办第二课堂的形式设置有关的课程，让学生可以进行专业化的学习。最后，对现有的艺术学校和艺术专业来说，可以在扬琴专业和民族音乐专业的学生中挑选出具有较好声乐条件的人选来进行专业的四川扬琴的学习，同时还要通过建立社团来演出，对四川扬琴进行宣传，使得四川扬琴在校园中的影响力进一步扩大，这样不仅可以使四川扬琴得到有效传承，还可以促进校园文化的进一步发展。无论是利用媒体还是利用校园资源来宣传文化，都应当注重宣传的普适性和趣味性，尽量减少专业术语出现的频次，用大家喜闻乐见的方式来进行宣传，还可以对宣传的形式进行创新，比如通过游戏、比赛的形式提高大众的参与度，从而使宣传推广的趣味性得到增强，这样可以让普通民众能够接受并热爱包括四川扬琴在内的民族音乐。

（三）在保留四川扬琴精髓的基础上对其进行改革创新

文化要想保持生命力，就必须要进行继承创新，这也是传统文化始终保持先进性的必然要求。在新的历史时期，四川扬琴的发展需要当代扬琴艺术家们通过在现代审美理念和观念的基础上全新打造和探索传统艺术的新形式：一是调整优化传统的唱腔结构，让传统的手法和现代音乐的曲式结构进行吸收融合，根据现代观众的审美观念，运用现代常用的变化反复和现代反复等音乐结构来使得听众的印象和音乐记忆得到改变和加固。二是要使四川扬琴在表现内容、伴奏和表演形式上不断进行创新，让传统的四川扬琴在朴素简约的基础上增强表现力和感染力，对其表演形式进行创新，对音乐的编配、舞台的形式进行改良，使作品编排中的音乐词汇和肢体语言得到丰富，

让观众有眼前一亮的感觉。三是在乐队人数方面,要合理地调整传统的五人坐唱的形式,使整个乐队的音响力度得以均衡扩充,合理调配配器、时间和结构,对舞台的服饰和演出效果进行改良,让素材和剧本能够与时代的发展同步,使传统的艺术作品既有古典风范,又与流行的元素充分融合,符合大众的审美情趣,使四川扬琴的发展适应文化艺术市场的发展趋势。

(四)创新管理机制,争取固定的演出场所和政府支持,充分发挥市场经济的作用

四川扬琴要想在当下的社会中得到发展就必须顺应市场经济发展的趋势,要致力于满足大众的精神文化生活需要,逐渐发展成具有一定经济实力基础的文化产业,走产业化的文化发展道路^[5]。文化产业化道路的发展,需要对管理机制进行创新,加快体制改革的进度,不断完善用人制度,让四川扬琴能够持续发展。艺术文化要走产业化的道路,就必须对艺术体制进行改革,使文艺团体不断向市场化和企业化靠拢。在此过程中,要让艺术家得到充分的尊重,适度提高他们的工资福利待遇水平,改善他们的生活条件,做好后勤保障工作,让艺术家们能够全身心投入到艺术精研与创作中;另一方面,仅仅依靠艺术家的努力是无法使扬琴得到振兴的,必须要有政府的支持、相关部门的重视以及政策的大力扶持。从当前的市场情况来看,在四川曲艺的演出市场中,来四川旅游的人群是最大的消费群体,但是演出的固定场所只有几个较小的茶馆,还没有能够接纳较大旅游团的演出场地,茶馆不仅环境简陋,而且还兼有其他娱乐项目。所以可以建造一些规模较大的具有四川传统文化特色的娱乐场所,比如川剧变脸、说唱曲艺等。同时还要和茶馆进行详细沟通,一起商讨演出的时间和方式,将四川茶馆的文化特色保留下来,这样可以让更多稳定的可发挥的空间余地,让四川扬琴和其他特色文化可以传承下去。

(五)加强人才培养、鼓励作品创作、提高社会关注度

老一辈的艺术家们一直在执著追求四川扬琴等民间艺术的传承,但是作品和相关资料的匮乏以及无人继承的现实情况使得他们始终处于尴尬的境地。所以在四川扬琴的传承方面,可以加强人才培养,鼓励作品创作,提高社会对四川扬琴的关注度。首先,可以借鉴其他艺术的发展推广经验,例如苏州评弹团重视书目创作,培养有创作潜力的演员,给他们提供进修学习的机会,对具有创新思维的长

篇原创书目设置高额的奖励等。还有京韵大鼓也设置了专门的培训学校,从小对孩子们进行培养。四川扬琴可以充分借鉴这些艺术形式的发展经验,首先将具有演奏演唱天赋的专业学生送去进修,定期开展民族音乐文化周活动,组织举办相关的讲座或展览。其次,可以在社区中举行艺术节、民俗文化周等活动,吸引大量的扬琴或民族音乐爱好者相互交流学习,这样也不需要将“传承者”严格地区分开来。如果有个别兴趣强烈的爱好者,则可以考虑与专业团体进行协商申请,这样也是对四川扬琴的一种集体传承的有效方式。

另一方面,可以通过跨省合作或是国际交流来对人才作品进行挖掘。近年来随着中国国际地位的提高,有大批的外国友人开始学习中国的传统文化,我们可以利用这种机会让四川扬琴走向国门,让更多的外国人了解到中国的曲艺文化。此外,专家学者们还可以定期举办研讨会,在会上就四川扬琴的发展现状和传承措施提出自己的想法和建议,同时要听取政府部门的指导意见和社会上的意见反馈,这样通过上传下达让四川扬琴艺术的发展更加具有专业性。

结语

综上所述,四川扬琴因其所具有的独特的曲调风格和艺术感染力而有着重要的传承价值,四川扬琴承载的不仅是巴蜀文化,更承载了发展百年的传统民间文化,无论将其作为文化现象还是艺术形式都具有很重要的研究价值。随着政府等相关部门对四川扬琴的关注度和重视程度提高,现在已经有越来越多的扬琴爱好者参与到四川扬琴的继承和研究中来,让四川扬琴这一传统文化形式在新的历史时期焕发出活力和生命力。相信在未来,这一传统文化瑰宝会再一次绽放光彩。

参考文献:

- [1] 彭勇.四川扬琴当代传承传播多维视角研究[J].音乐探索,2021(4):95-102.
- [2] 吴瑕.四川扬琴作为四川曲艺的唱曲曲种[J].艺术评鉴,2018(6):69-70.
- [3] 蒋炳熙.论四川扬琴的艺术特征及其传承[J].黄河之声,2019(4):17.
- [4] 胡邛珈.论四川扬琴表演方式的发展与创新[J].中国民族博览,2018(14):147-148.
- [5] 翁媚玲.四川曲艺艺术的保护传承与创新——以四川扬琴为例[J].大众文艺,2019(21):161-162.