

山东琴书发展现状的相关思索

郭谔墨

(中国艺术研究院在读研究生, 山东 济南 250002)

【摘要】山东琴书是山东地区经过长时间发展和传承基础上形成的特色曲种,在山东地区受到广泛的欢迎和喜爱,逐渐发展成为山东地区最优秀的民间艺术曲种之一。本文选取山东琴书作为研究对象,在对山东琴书产生的文化背景进行深度分析的基础上,结合山东琴书发展的不同历史阶段进行探究,并系统解读了1949年后山东琴书受到的发展和保护现状和发展困境现状,以此为基础提出了新时代促进山东琴书传承和发展的意见、建议,希望能有效促进山东琴书在新时代背景下得到良好的传承和传播,能在新时代展现出巨大的艺术魅力,为中华民族特色传统文化艺术体系的构建奠定坚实的基础。

【关键词】山东琴书;文化背景;发展阶段;发展现状;传承保护

山东地区是我国历史文化发展较为丰富的地区,从春秋战国时期开始就已经出现了民间音乐发展和兴盛的情况,山东地区音乐艺术的发展对中华民族特色音乐理念和形式的形成起到了重要的促进作用。山东琴书就是在浓郁的音乐艺术文化背景下形成的,甚至可以说山东琴书最初形成时期就是山东地区曲艺文化发展最昌盛的阶段,并且从乾隆年间达到兴盛状态后,山东琴书即使是发展到现在对于民间音乐艺术文化仍然具有极其重要的作用,是山东地区最具代表性的民间音乐艺术形式。因此在对山东地区文化传承进行研究的过程中,要将山东琴书的发展作为重点,把握山东琴书在山东地区的传承和发展情况,结合时代背景和时代文化建设的现实需求,从非物质文化遗产的传承和保护角度针对山东琴书的发展进行探究,从而有效促进山东琴书文化在现代社会的良好传承,为山东地区地方特色文化体系在新时代的传承和发展夯实基础。

一、山东琴书产生的历史文化渊源

山东琴书也可以称之为唱扬琴,本身是从民间小曲子联唱中逐渐发展和演化而来的,因此最初在山东地区也被称之为“小曲子”,由于山东琴书的主要伴奏乐器是扬琴,因此在不断的发展和变化中被称之为“山东扬琴”“文明扬琴”,后经过邓九如等人的表演,使之被正式命名为“山东琴书”。

山东琴书在山东地区具有悠久的发展历史,从清雍正时期就已经出现和传播,从清曹州府地区(今山东菏泽地区)发源,经过将近300年的传播,获得了良好的发展和传承。解析山东琴书产生的文化背景,需要结合明末清初特殊的社会背景进行探究。在明末清初鲁西南地区的单县和曹县一些文人雅士喜欢名曲,编写了一些唱词,通过弹唱自娱自乐。曹县地区的富户还专门为此盖了竹楼,修建了景色优美的琴台,供文人雅士自娱自乐,此时这些被演唱的曲目主要是“小曲子”。从《曹县方志》的记载能够看出,曹县出现过“小曲子”的名家,如苗金福、梁启祥、赵金锁等,他们的出现极大促进了山东地区“小曲子”艺术的发展和传播,也为艺术传承提供了相应的支持。同时,结合《郛城县志》的记载能够看出,琴曲最初是在山东地区的书香之家流传的,后来在流行后经过民间艺人的创作演绎逐渐得到了相对广泛的传播,在山东地区流传开来,成为山东地区最具代表性的曲种,并且在山东菏泽、曹县、巨野、郛城地区长盛不衰。从这一点能看出,山东琴书的形成和发展主要受到农耕经济中心文化驱动的影响,琴书的传播则和当时的社会背景、政治背景、文化传播等联系较为紧密,是受到政治文明和精神文明双重发展和影响的基础上得到不断传播和传承的^[1]。

二、山东琴书发展到不同历史阶段

山东琴书的传播和发展经过了不同的历史时期和历史阶段,从最初的自娱自乐转变为业余演唱,并且逐渐形成了城市说唱的发展模式,这在一定程度上带动了山东琴书艺术在现代社会的发展和传承。结合山东琴书的历史发展背景进行探究,能看出在长时间发展过程中其主要经历了以下几个发展阶段:

(一) 业余说唱阶段

业余说唱阶段具体指山东琴书在山东地区发展的初期,其主要作为人文雅士和基层百姓自娱自乐的载体存在和传播^[2]。这一时期具体指清朝初期到清朝中期的阶段,琴筝清曲在这一阶段逐渐从人文阶层向平民阶层延伸,不仅在文人雅士的圈子中传播,还逐渐向社会富商、乡绅层面转移,甚至部分农民间也出现了琴书流传的情况,从最初携琴访友的雅集转变为基层百姓之间自娱自乐的音乐游戏。在鲁西南地区经常会有不同类型的小曲子出现,并且小曲子的发展和传播基本上集中在农闲时期,因此这一阶段内山东琴书也被称之为“庄家耍”,琴书逐渐发展成为人们自娱自乐的重要艺术工具,基本上不涉及商业性质,完全以群众自娱自乐的形式存在。

(二) 撂地说书阶段

在发展到清朝后期后,一些对琴书相对较为熟悉的演唱者,最开始在庙会、赶集等节庆聚集活动的情况下进行文艺表演,促使琴书从自娱自乐的演唱发展成为专门的演出活动形式,甚至呈现出半职业化的发展特色。此时琴书发展基本上还没有形成固定的场所,在节庆聚会的情况下,演唱者流动的进行演唱,周围有人听就可以撂地说书,或者搭建一个简单的棚子说书。到光绪年间城市中也出现了琴书艺术流传和发展的情况,很多民间琴书艺人认为赶集或者庙会演唱的方式已经无法满足需求,因此他们逐渐进入到人流量较大的小城市、水陆码头等进行说书,甚至在一些较大的城市,已经设立了固定的琴书演出场所,这极大促进了琴书演唱逐渐向着职业化发展角度转变,琴书传播开始带有经济

色彩,成为演唱者创收的重要方法和渠道。

(三) 城市说唱阶段

山东地区琴书演唱早期发展过程中往往会出现很多曲牌唱腔,在演唱过程中演唱难度相对较大,并且对格律方面的要求明显较为严格,一般不会轻易按照曲目进行填词,因此如果不对琴书进行改革就无法进行专门的卖艺或者演唱。所以在艺人们促进琴书艺术发展和传播的过程中,开始结合艺术演唱的需求对琴书曲子的音乐结构进行调整和改革,逐渐将“凤阳歌”“垛子板”等作为主要的腔调结构,并且选取扬琴、坠琴作为最基础的伴奏乐器,使琴书发展进入到城市说唱阶段,此时琴书被称之为“唱扬琴”。城市说唱阶段是琴书发展相对较为成熟的阶段,并且受到鲁西南地区出现灾荒的影响,人群的流动带动了“小曲子”的传播,逐渐发展成为“唱扬琴”,很多艺人也开始为了娱乐群众有意识地进行创作,琴书从自娱自乐阶段真正转变为娱乐他人的艺术工具^[3]。

(四) 繁荣发展阶段

山东琴书的发展和繁荣昌盛与琴书在山东不同地区的传播和发展关联较为密切,在山东琴书城市说唱的范围不断发展和壮大的基础上,南路琴书在更为广泛的空间内传播,形成了与北路琴书和东路琴书协同并进的发展模式,并且琴书在济南地区和鲁西北地区保持相对活跃的状态,琴书的发展也逐渐形成了三个主要的流派,不同流派之间形成了特色的演唱风格和艺术表现力,使山东琴书的传播空间和发展范围得到了相应的拓展和延伸。在1949年后,山东琴书发展受到政治文化因素的影响,开始在山东地区、西北地区、京津地区乃至东北广泛流传,20世纪60年代成为山东琴书发展的鼎盛阶段,涌现出一批专业的民间艺人,甚至菏泽地区开始成立专业的琴书曲艺团队和演出团队,推动山东琴书逐渐走向规范化发展态势,形成了统一的演出模式,也在传播过程中获得了较好的口碑^[4]。

三、1949年后山东琴书的发展现状

对山东琴书的发展进行分析,可以重点结合

1949年后山东琴书的基本发展状态进行深层次解读。针对山东琴书的艺术发展状态能看出,1949年后文化主管部门高度重视山东琴书的发展和传承,并且做出了相应的保护和探索方案,也促进了山东琴书在现代社会的保护和传承。但是在山东琴书的现代化传播和发展工作中,仍然出现了一定的问题,导致山东琴书的传承和传播受到严重的不良影响。

(一) 山东琴书的保护发展情况

1949年后,我国高度重视传统曲艺文化在现代社会的传承和发展,特别是针对传统曲艺艺人的管理进行了探究,还重视山东琴书的理论研究工作,积极开展传统曲目的整理和搜集,对唱腔创新等研究进行了深度探索。结合我国文化体制的改革以及国家重大文化课题的开发对山东琴书保护发展情况进行分析,能看出国家和地方主要在以下方面针对山东琴书的保护做出了实践探索^[5]。

其一,高度重视山东琴书艺人队伍的保护和培养,在我国全面推进“戏曲改革工作”“民间职业曲艺人才、队伍保护”工作的基础上,山东地区针对琴书曲艺保护工作的开展进行了探究,从1951年开始就已经成立了山东曲艺改进工作者协会,并且重视山东琴书艺人的保护和培养,培养了一大批山东琴书传承人,为山东琴书在现代社会的传承和发展提供了相应的支持。

其二,积极开展理论研究工作,1962年山东省文化局组织开展了“山东琴书流派座谈会”,邀请省内外琴书名家参与,重点针对琴书艺术的传承和发展进行探究,极大丰富了理论研究成果。其后我国研究者针对山东琴书的传承和保护工作做出了相应的探索,《山东琴书研究》《山东曲艺史》等都对山东琴书进行了研究,对山东琴书的历史发展情况、创作情况、演唱和流派问题进行了深度探究^[6]。

其三,山东琴书传统曲目的搜集和保护工作。1949年后我国针对山东琴书的传承和保护工作中结合传统曲目搜集进行了探究,从1959年出版《山东传统曲艺选》开始就对山东琴书的传统和创新作

品进行了收录,其后不断结合琴书的传承和发展情况进行探究,编撰了《中国曲艺志·山东卷》《中国曲艺音乐集成·山东卷》,对山东曲艺传统曲目和创新曲目进行了相对完整的收录。

其四,唱腔创新。在1949年后促进山东琴书传承和发展的过程中,部分山东琴书艺术家将“凤阳歌”作为基础,融合不同流派唱腔艺术特点,形成了能融合多种流派唱腔艺术的新唱腔,为山东琴书在现代社会的发展和传播赋予了全新的生命力。

(二) 山东琴书在新时代的发展困境

1949年后山东琴书艺术经过不断的发展和革新,取得了显著的成果,也为山东琴书在现代社会的发展赋予了全新的生命力。但是新时代背景下国际文化的交流、新娱乐文化的多元化发展等对山东琴书在现代社会的传承和发展造成了巨大的冲击,使山东琴书在现代社会的传承和发展一度陷入发展困境中^[7]。在文化交流全球化和现代化的背景下,山东琴书的传承和传播空间受到挤压,特别是在外来音乐艺术文化的冲击下,青年群体对外来文化的认同度和接受度相对较高,而对我国传统曲艺文化的接受度和认同度则有所不足,导致山东琴书的传承和创新丧失了良好的受众基础,面临无法实现持续传播的危险境地。甚至可以说在新时代山东琴书发展过程中青年传承人逐渐减少、曲目的传承和发展效果不理想,创新动力严重不足等,会制约山东琴书在新时代的创新发展,也不利于其得到广泛传播。所以需要针对山东琴书在新时代的发展和传播进行改进和创新,促进山东琴书在现代社会能得到良好的传播和传承。

四、新时期山东琴书的传承和发展建议

针对现代社会山东琴书传承和发展过程中面临的现实困境,新时期在针对山东琴书艺术开展传承和保护工作的过程中,要注意对工作方案进行设计和创新,构建更加完善的传承和传播工作体系。

(一) 构建循环演出工作机制

在市场经济的巨大冲击下,山东琴书发展实践中要结合时代背景和文化背景,对自身发展需求进行准确的定位,结合供需平衡的实现进行分析,有

意识地构建循环性的演出机制,对山东琴书传承和发展的市场机制进行培育,使山东琴书演出工作的开展能具有良好的市场前景,得到受众群体的广泛认同,确保琴书的发展能有效应对文化的冲击和市场的挑战。在实际工作中,山东琴书要结合市场发展需求,构建循环性的演出机制,探索全新特色演出模式的构建,使新型演出机制的建设能吸引青年受众的目光,可以引导青年受众主动参与到琴书的发展和传承工作中,为传承和发展工作的持续推进提供动力支持^[8]。

(二) 打造专业的地方课程体系

山东琴书在现代社会要想实现规范化传承和发展,拓展琴书艺术的受众空间,就要有意识地促进琴书文化的传承和发展工作向学校教育领域延伸,通过打造地方性山东琴书特色文化艺术课程体系,使其作为地方文化课程向山东地区的高校、中小学教育体系延伸,从而积极探索山东琴书进校园的活动形式,使琴书艺术能与音乐教育、美术教育、语文教育、历史教育、思想政治教育等多元融合,突出教育活动的专业性和普遍性。还可以邀请山东琴书的专业传承人和艺术家到学校中作为兼职教师对学生开展教育指导,编写地方琴书课程的特色教材体系,辅助山东琴书在山东地区学校中的良好传承和传播,增强传承工作的持续性和有效性,使传承和保护工作的范围得到相应的拓展和延伸^[9]。

(三) 创新琴书音乐的表演形态

山东琴书要想在现代社会得到良好的发展,在坚持传统琴书保护和传承措施的基础上,还要注意与时俱进地对琴书的表演形态进行创新,从非物质文化遗产保护的角度针对山东琴书的传承进行探究,尝试融入多种不同的音乐艺术形式创新表演形式,借助扬琴、软弓胡、坠琴等的综合应用,对山东琴书中遗存的曲牌进行演奏和创新,针对琴书艺术的活标本进行研究,从而借助演出表演形态的创新使山东琴书艺术更加契合现代社会年轻人的需求,能获得良好的传承和发展,提高其在现代社会的综合传承和发展整体水平^[10]。

结语:

综上所述,山东琴书的传承和发展是山东曲艺在现代社会传承和发展的历史缩影,从非物质文化遗产传承和保护的角度针对山东琴书的传承和发展进行系统的探究和分析,构建科学的传承发展体系,能把握山东琴书在山东地区的历史文化变迁情况,为山东地区特色文化的传承和弘扬提供良好的支持,也有助于丰富中华民族传统文化艺术的宝库,使中华优秀传统文化在新时代背景下焕发生机和活力。因此新时期要加强对山东琴书发展和传承的重视,积极探索有效开展传承和保护工作的措施,为山东琴书在现代社会获得良好的传承和发展奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 王珊珊. 非遗视域下南路山东琴书的传承现状[J]. 戏剧之家, 2021, 36(21):30-31.
- [2] 曲元芳. 牡丹盛世续绽放 曲山艺海践初心——山东琴书非遗传承人罗晓静小记[J]. 曲艺, 2021, 25(05):35-37.
- [3] 张立喜. 浅谈山东琴书的艺术特征——以邓九如曲目《草帽记》为例[J]. 曲艺, 2021, 33(05):58-61.
- [4] 肖威. 谈非物质文化遗产的流变——以山东琴书的渐衰为例[J]. 散文百家(理论), 2021, 26(03):181-182+184.
- [5] 王晓彤, 王坤. 非遗曲艺的教育传承——以山东琴书为例[J]. 人文天下, 2021, 45(01):56-59.
- [6] 吴艳玲. 山东南路琴书代表人物王振刚的表演艺术[J]. 北方音乐, 2020, 38(20):221-223.
- [7] 王晶. 山东琴书的传承与发展[J]. 曲艺, 2019, 29(09):28-30.
- [8] 佟灿. 泉水叮咚 琴书常萦——访山东琴书北路“邓派”传人姚忠贤[J]. 歌唱艺术, 2019, 37(01):42-47.
- [9] 李梦华. 浅析文化自信视域下的菏泽曲艺传承——以山东琴书为例[J]. 戏剧之家, 2018, 45(21):8-9+14.
- [10] 曹晓亮. 菏泽弦索乐与南路山东琴书的关系及发展现状探讨[J]. 交响(西安音乐学院学报), 2017, 36(01):58-63.