

关于常德丝弦传承发展的几点思考和建议

梁杜亮

(常德市文化馆, 湖南 常德 415009)

【摘要】 本文从常德丝弦的历史沿革中了解其兴衰规律, 在信息爆炸、娱乐至死当代, 常德丝弦如何构建传承保护的长效机制, 使之产生良性循环, 得到可持续发展的问题展开论述。

【关键词】 常德丝弦; 非物质文化遗产; 保护传承; 传播方式; 文旅结合

作为湖南地方曲艺百花园中的一朵奇葩, 常德丝弦是国家级非物质文化遗产保护项目, 是常德对外宣传的一张靓丽的文化名片。作为独特的地方曲种, 常德丝弦将各种诗赋、民谣相结合, 传承历代姊妹艺术地说、唱、舞、演等表演手法, 用通俗易懂的常德方言唱响雅韵新声, 成为极具影响力的曲种之一。

据嘉靖《常德府志》记载, 自晋陶渊明的《桃花源记》问世以来, 历代文人雅士荟聚桃花源, 唐刘禹锡、宋苏轼、元赵孟頫、明王守仁等描写常德的诗文借鉴了大量民间唱词韵调。宋明之际, 常德是湘西北和川黔交通枢纽, 货物集散地, 各地商贾云集常德, 江浙一带乐师、歌女也常往来于沅澧之间, 他们带来的时令小曲传入常德, 与常德方言融合, 逐渐演变为独具风格的常德丝弦音乐。明末清初, 在袁宏道与常德桃源人江进之的书信中, 提到的[银柳丝]、[挂枝儿]等, 明确的记载了民间小曲与常德丝弦曲牌的历史渊源, 常德丝弦在明末清初初具雏形。

建国以来, 常德丝弦创作的新编曲目不再局限于花前月下、才子佳人的浪漫爱情故事或民间流传的历史典故、民俗趣事, 而是紧扣时代主题, 反映我国不同时期的精神风貌, 成为政治文明、社会生活、道德思想的有力表现, 对建设社会主义精神文明起了巨大的推动作用, 也得到了前所未有的传承与发展, 并随着岁月的洗礼及文化精髓的沉淀而拥有了很高的艺术价值。

一、常德丝弦的历史演变轨迹

清道光年间, 常德丝弦班社如“武陵春曲艺社”、“津市丝弦队”等, 纷纷涌现, 出现了一大批有建树的丝弦艺人, 常德丝弦也呈现出空前的繁荣景象。在抗日战争时期及之后的三年内战, 社会动乱, 经济凋敝, 民不聊生, 丝弦班社也相继解散, 丝弦艺人被迫另谋生路, 常德丝弦的传承发展也几近断代。

新中国成立后, 常德地区陆续成立了民间艺人演出组, 政府有关部门组织力量, 搜集整理传统曲目, 文艺工作者与民间艺人共同改革丝弦, 创作新曲目, 比如唱进人民大会堂的《新事多》, 一时间红遍全国。文化大革命十年浩劫, 常德丝弦也受到了严重冲击, 但仍有不少有识之士脚踏实地地进行搜集、整理、研究, 奋笔疾书呼请抢救濒于危境的常德丝弦。黄挥积二十余年从事丝弦工作的经验, 搜集了数十万字的丝弦资料及大量曲谱, 七易其稿, 终成《常德丝弦音乐汇编》一卷, 并由原常德地区戏曲工作室刻钢板油印成册。撰写了有关常德丝弦的论文十余篇, 其中《论常德丝弦音乐体系》一文, 曾在全国首届曲艺音乐论文宣读会上宣读。改革开放后, 常德市组织力量编辑出版了多部丝弦理论著作和普及唱本, 常德籍著名文艺家未央、于沙、康健民、余致迪、盛和煜等参与此项工作, 市、区文化馆丝弦演出复排传统剧目, 创作了一大批新作品, 在全国、全省的大赛中频频获奖, 常德丝弦迎来了

新生。2006年，常德丝弦被列入首批国家级非物质文化遗产名录，常德市文化馆作为常德丝弦的保护单位，至此，常德丝弦终于有了“娘家”。

二、目前所做的主要工作和面临的困境

新千年以来，常德市的有关部门为常德丝弦传承保护做了大量工作，如：开展常德丝弦开展进社区活动，组织各街道社区在文化馆开展丝弦培训班，这些工作的开展，让常德丝弦在本地区得到了相当程度的普及。现在，市民已经可以用丝弦音乐来跳广场舞，这也是常德广场舞的一大特色；2012年至今，常德市文化馆与武陵区教育局、武陵区文化馆等单位联合举办小学生常德丝弦弹唱班，此项目从未间断，常德丝弦的保护传承做到了从娃娃抓起。此外，每年年末市里都会组织一场常德丝弦弹唱班汇报演出；市文化馆与常德电视台合作，举办专栏，大力宣扬、普及常德丝弦，提高了广大市民对丝弦音乐的兴趣和鉴赏水平；积极鼓励培养青年演员，恢复了专业常德丝弦艺术团队。武陵区文化馆把原丝弦队退休的几位老师重新请出来，手把手教学传授给年轻人，复排了多个常德丝弦传统曲目，并创作了一批优秀新作，这些作品多次在省内外获奖，并登上了中央电视台。目前，武陵区文化培养能弹能唱的演员共有10多人，有一支老中青相结合的小乐队伴奏，基本能胜任各类演出活动。

我市政府部门对常德丝弦保护和传承所做的工作，可谓用心良苦，竭尽所能，然而，和很多传统艺术一样，改革开放以后，中国进入市场经济时代，常德丝弦受到外来文化和自身现实的双重冲击，存在空间不断被挤压，处在社会生活的边缘位置，逐渐淡出中心视野。虽然政府部门十分重视常德丝弦的生存和发展，花费了大量的人力物力，编辑出版了多个版本的常德丝弦书籍，编创了很多新曲目，不断获得省级、国家级大奖，但仍然掩盖不了它游离于人民群众的视线之外的苍白事实。

三、未来传承发展的几点建议

十几年来，为了保护传承发展好常德丝弦这一

地方文化品牌，市委市政府不断加大财政投入，文化主管部门一直在做积极引导，但就如何构建常德丝弦传承保护的长效机制，使之产生良性循环，得到可持续发展，仍是摆在大家面前的重点难题。笔者认为，只有解决好常德丝弦的自主造血功能，才能使它得到健康长远发展，具体来说，有以下几个建议：

（一）政府主导，制定实施常德丝弦振兴战略

此战略至少应该包括以下几个方面：一是进一步做好常德丝弦理论研究，采取高校音乐教授和丝弦艺人相结合的方式，以理论联系实际，对常德丝弦的传统继承和未来创新，构建出一个新的开放性的未来蓝图；二是开展“常德丝弦田野调查”，对目前常德丝弦创作演出呈现的新变化和受众表现出的新要求、新走向，进行全面综合性搜集梳理；三是实施“丝弦名家传帮带计划”，以国家级、省级传承人，舞台经验丰富的丝弦艺人和成就突出的丝弦作曲家为导师，选拔一批年轻有为，有资质，有潜力的学员，进行一对一，或者一对多辅导，手把手指导理论学习、作品创作，争取在三五年内，培养出一批新的骨干人才，为未来常德丝弦的发展奠定更坚实的人才基础。

这一艺术战略，须建立在政府有关部门对财力、物力和人力的投入上。

（二）丰富常德丝弦的传播方式

常德丝弦兴于民间茶肆，败于战火动乱，植根在常德这片热土，服务于人民大众，常德丝弦在常德地区有良好的群众基础，明清时期常德丝弦主要在各大茶肆中生存繁衍，如今情况早已起了变化，过去的茶肆酒楼、王府、贵族大院等传统演出阵地都已经不存在，当下生活节奏加速，工作忙碌之外，闲暇时间不如从前，群众基础不断削弱，此外，当下的文化消费内容和消费方式丰富多样，人民有了更多的选择，这让常德丝弦等传统曲艺的生存空间变得日趋狭小。这门古老的传统艺术，要想重新焕发生命力，必须依靠人民群众，具体而言，就是靠

热爱它喜欢它的社会民众。

要充分利用好现有的阵地资源，利用好文化遗产日以及其他节假日文化演出活动，除了在公共场所树立宣传展示牌，在文化广场进行义务巡演外，还可设计印刷精美的宣传册页，图文并茂地介绍常德丝弦历史源流，将图文介绍和舞台演出相结合，向市民们充分展示常德丝弦的艺术魅力。

目前，市内有“大河茶馆”和河街的“走马鸳鸯楼”两处听曲喝茶的场地，然而，因为受制于消费方式以及时间安排等缘故，舞台演出的效果一直不温不火，没达到原来设想的效果。在信息爆炸、娱乐至死的当今社会，常德丝弦要想占据有利的市场位置，必须找准时代脉动的切入点。常德丝弦曲目，音乐性极强，朗朗上口，多数节目表演时间也比较短，非常适合在抖音、快手等新媒体软件上发布，从而迅速捕获它的受众。常德丝弦可以采取名师现身说法、名角登场演出，制作成短节目，以故事的传奇性和画面音乐的观赏性吸引观众，发掘拓宽艺术市场，造成社会效应，以“粉丝经济”促进丝弦市场的发展。这种模式非常契合时代环境，我们完全可以围绕新媒体平台做文章，在诸如微信公众号、自媒体等新兴网络平台上开拓常德丝弦市场。如果常德丝弦在线下有各个公司、单位举办的汇演比赛创编新曲目以及茶楼中的表演；线上又有新媒体平台不断发布更新，让粉丝们给丝弦艺人打赏，这无疑会大大提升她的受众面，如此，可实现社会效应和经济效应的双丰收，进而增加常德丝弦的从业者。

除了新媒体外，应加强巩固与传统媒体的合作，尤其是加强与常德市电视台的合作。中央电视台有专门的戏曲频道，播放京剧、粤剧、苏州评弹等曲艺节目，常德是我国曲艺重镇，拥有几个国家级保护名录，本地电视台理应开设专门的曲艺栏目，播放以常德丝弦为代表的曲艺节目，通过对常德丝弦名曲、名人的推介，让常德人民进一步了解和热爱本土戏曲艺术。过去，常德电视台新闻频道曾开设过一段时间的《芷兰雅韵》，但时间跨度不长，没

有延续下来，并且栏目内容过于静态和单向，更新互动不够，持续性不足，覆盖面不广，建议有关部门出面沟通，恢复并加强《芷兰雅韵》栏目的建设。

（三）继续推进常德丝弦普及教育计划

2006年，常德丝弦被列入首批国家级非物质文化遗产名录，常德丝弦进入了崭新的快速发展时期。这些年，常德市为保护传承常德丝弦，可谓不遗余力，开展了各种形式的丝弦进校园、进社区活动。

为了提高常德丝弦的社会知名度和传唱度，2007年，市文化馆举办了首届常德丝弦传唱班，面向社会招生40余人，学员全部自愿报名，不收学费，学员结业后成为骨干，再到各个社区进行教唱，此后的两年，又举办了五期传唱班，共培训学员200余人。常德丝弦进校园项目启动于2008年，由市文化局和市教育局联合举办，选拔全市中小学音乐教师进行系统性培训，然后在全市各中小学的音乐课中开设丝弦课，这一项目目前仍在持续。此外，从2012年开始，市文化馆联合北正街小学举办了多次小学生丝弦传唱班，并邀请资深的丝弦艺人进入常德各高校开展常德丝弦艺术讲座，此项传唱班已扩大到芷兰实验学校、幼专附小等几所学校。桃源县职业中等专业学校组成了专门的丝弦艺术团，在校园文化节上进行传统曲目展演，2019年11月，该艺术团还参加了中央电视台科教频道《中国影像方志湖南桃源篇·非物质文化遗产“常德丝弦”》的拍摄。以上活动的开展，一定程度上提高了常德丝弦的知名度，也在曲艺人才培养上提供了启发。

常德丝弦全面的普及教育计划中“常德丝弦表演专业公费定向委培班”是至关重要和突出的一项。该项目于2018年，由常德市文化馆联合湖南幼儿高等专科学校、武陵区文化馆开办，共招收学员20名，通过三年系统化的专业学习，规模培养常德丝弦青年表演人才，向专业常德丝弦艺术团输送新鲜血液。这是常德丝弦表演人才培养的重要举措，目的是将“丝弦进校园”的功能由“普及、宣传”转化为“培养、传承”，以解决常德丝弦后继乏人的现状。

笔者认为,目前的普及教育计划除“常德丝弦表演专业公费定向委培班”外,其他项目还是比较薄弱的,起到的社会效果还不够显著。接下来,我们应该制定实施更严谨,更科学的人才培养计划,除表演人才外,还可以和当地高校合作,开设常德丝弦作词作曲培训班,让有创作才能的学生对常德丝弦产生兴趣,吸引他们投身到丝弦发展事业中来,培养一批创作型后备人才,唯其如此,才能做到表演和创作的全方位覆盖。

(四) 走出去和请进来相结合

借鉴常德“鼓书”保护与传承的有效经验,开展走出去和请进来相结合的交流互动,促进常德丝弦造血功能的自我恢复。

常德“鼓书”的保护与传承工作起步比常德丝弦晚,成效却比常德丝弦好,尤其是在市场占有率这一块,大大超过了常德丝弦目前的社会关注度。究其原因,与两大举措密不可分,一是连续多年举办全市性的鼓王擂台赛,激发了艺人的创作热情,引起了社会关注,产生了广泛的社会影响,二是2013年的常德“鼓书”进京学术观摩展演,民间艺术走进中国艺术研究院、北京大学和中国音乐学院等高等学府,产生了剧烈的学术激荡,之后,常德成功举办了全国性的鼓书大王邀请赛,继而又成功申报了国家级“鼓书”文化生态保护(实验)区,两大活动,由内而外,极大促进了“鼓书”艺术的发展和变革。常德丝弦较之常德“鼓书”社会性稍弱,艺术性和音乐性却要强不少,舞台表演效果更是不可同日而语。常德丝弦在业内的名片非常响亮,名家名角辈出,现有土壤良好,我们完全可以策划几次好的学术交流活动,让常德丝弦走出去,走进高等学府,去到其他曲艺发到的地区,与苏州评弹、陕北弹唱等艺术团体开展交流活动,取长补短,积极改进自己的创作方法和表演手段,以一个更加包容的姿态,面向它的受众。相关领导和丝弦团队,尽可能地创造机会多参加国际、国内的艺术交流,开拓眼界,吐故纳新。与此同时,可以策划大型学

术观摩展演,邀请国内各曲艺剧团、曲艺名家来常演出,开展学术交流,把脉常德丝弦发展,激发常德丝弦从业者创作动力和创作激情。

(五) 打好传统曲艺的文旅结合牌

常德丝弦未来想要有一个更好的传承和发展,除了在传播方式和人才培养上下大功夫外,必须走文旅结合的道路,利用当地旅游项目,形成独具一格的艺术品牌。

目前,市里与常德丝弦有关地面对群众的市场化演出只有三处,分别是河街的实景演出、老西门大剧院以及鸳鸯走马楼专场舞台,它们存在共同的制约因素,就是成本高、频率低,均属于不定期,局限性很大,离做大做强,形成响亮的文旅产业品牌还有一定距离。因此,笔者认为,必须增设更多项目,给常德丝弦更大的演出和生存空间,利用艺术节以及五一、十一黄金周,将这门曲艺瑰宝进一步推到人民群众面前,尤其要让外地游客成为它的受众,这样,既让游客有一个领略当地历史文化的机会,也为常德旅游增添了一抹亮色。

总而言之,打好传统曲艺的文旅结合牌,让常德丝弦的演出形成一种新的、流行的多元素文化业产,如此才能真正达到传承和发展的目的。

参考文献:

- [1] 常德丝弦编辑委员会.常德丝弦音乐集成[M].湖南文艺出版社,1999.02.
- [2] 雷正和、欧阳义怀.常德丝弦音乐研究[M].中国文联出版社,2003.08.
- [3] 黄挥.常德丝弦[M].中国大百科全书出版社,2008.02.

作者简介:梁杜亮,男,中共党员,湖南省曲艺家协会会员,常德市文化馆馆员,从事常德市非物质文化遗产保护工作十余年,对常德市曲艺类非遗项目情况比较熟悉,并对常德鼓书、常德丝弦有所研究。