

Research on the Era Mission and Innovative Development Strategy of Huayin Laoqiang Intangible Cultural Heritage Inheritance

Hao Li Shanshan Ma Yutin Wangg Fang Wang Rongrong Hu

Xi'an Translation Institute, Xi'an, Shaanxi, 710000, China

Abstract

This article focuses on Huayin Laoqiang, a unique intangible cultural heritage, and analyzes its inheritance mission in contemporary society, including cultural value inheritance, national memory continuation, and other aspects. At the same time, we will delve into the strategies of Huayin Laoqiang in the process of innovative development, such as integrating with modern music, utilizing new media for dissemination, and expanding the performance market, aiming to provide theoretical support and practical suggestions for the sustainable development of Huayin Laoqiang in the new era.

Keywords

Huayin Laoqiang; Intangible cultural heritage inheritance; Mission of the times; Innovation-driven development

华阴老腔非遗传承的时代使命与创新发展战略研究

李浩 马姗姗 王宇婷 王芳 胡荣荣

西安翻译学院, 中国·陕西 西安 710000

摘要

本文聚焦于华阴老腔这一独特的非物质文化遗产, 分析其在当代社会所面临的传承使命, 包括文化价值传承、民族记忆延续等方面。同时深入探讨华阴老腔在创新发展过程中的策略, 如与现代音乐融合、借助新媒体传播、拓展演出市场等, 旨在为华阴老腔在新时代的可持续发展提供理论支持和实践建议。

关键词

华阴老腔; 非遗传承; 时代使命; 创新发展

1 引言

华阴老腔作为我国民间艺术的瑰宝, 有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。它以独特的表演形式、激昂的唱腔和古朴的乐器, 展现出关中地区人民的生活风貌和精神世界。然而, 在全球化和现代化的冲击下, 华阴老腔同许多传统非遗一样, 面临着传承与发展的困境。如何在新时代履行其传承的使命, 并通过创新发展策略使其重焕生机, 是当前文化领域研究的重要课题。

2 华阴老腔的历史渊源与文化价值

2.1 历史渊源

华阴老腔起源于明末清初, 当时位于黄河、渭河、洛

河三河交汇处的华阴泉店村等周边地区, 船工们为了缓解劳作的疲惫, 用木板敲击船帮, 喊出豪迈的号子, 逐渐形成了老腔的雏形。后来, 这种艺术形式在民间不断发展, 融合了当地的民间音乐、戏曲等元素, 成为一种成熟的表演艺术。它与当地的民俗活动紧密相连, 如祭祀、庙会等, 成为人们生活中不可或缺的一部分。

2.2 文化价值

2.2.1 艺术价值

华阴老腔的唱腔具有刚直高亢、磅礴豪迈的特点。其发声运用真嗓, 声音洪亮, 穿透力强。在曲调上, 有“九腔十八调”之说, 丰富多样的曲调变化展现出其独特的音乐魅力。表演形式上, 以皮影戏为依托, 演唱者在幕后, 通过皮影展示故事情节, 同时伴有独特的乐器演奏, 如月琴、板胡、战鼓等, 这些乐器的音色相互交织, 形成一种古朴而雄浑的音乐氛围。

2.2.2 历史价值

华阴老腔承载着关中地区的历史记忆。从其唱词内容

【基金项目】西安翻译学院大学生创新创业训练计划项目 (项目编号: S202412714063X)。

【作者简介】李浩 (2002-), 男, 中国山东邹城人, 在读本科生, 从事表演研究。

来看,涉及历史故事、民间传说、劳动生活等多个方面。它记录了不同历史时期当地人民的生活状态、思想情感和价值观念,是研究关中地区社会变迁和民俗文化的活化石。

2.2.3 民俗价值

作为民俗活动的重要组成部分,华阴老腔反映了当地的民俗文化。在庙会等场合,老腔表演是人们祈求风调雨顺、国泰民安的一种方式,体现了民间对美好生活的向往。同时,老腔表演过程中的仪式、服装、道具等都具有浓厚的民俗色彩,对于传承和弘扬民俗文化有着重要意义。

3 华阴老腔非遗传承的时代使命

3.1 传承民族文化基因

文化是一个民族的灵魂,而华阴老腔作为中华民族文化宝库中的重要一员,蕴含着独特的民族文化基因。在全球化背景下,西方文化的冲击使得我国传统文化面临着被同化的风险。华阴老腔的传承能够保留中华民族文化中那种质朴、豪迈的特质,其独特的唱腔、表演形式和文化内涵是区别于其他民族文化的重要标志,传承华阴老腔就是守护中华民族文化的多样性。

3.2 延续民族历史记忆

华阴老腔所承载的历史故事和民间传说,是民族历史记忆的重要载体。通过老腔的传承,后代能够了解到先辈们的生活经历、思想情感和社会风貌。例如,老腔中关于三国故事等历史题材的表演,让人们记住了中华民族历史上的英雄事迹和传奇人物,这种历史记忆的延续对于塑造民族认同感和归属感具有重要作用。

3.3 丰富现代精神世界

现代社会人们面临着巨大的生活压力和精神困扰,华阴老腔那种豪迈、激昂的艺术风格能够给人带来精神上的鼓舞。其艺术魅力可以激发人们内心的情感,让人们在欣赏表演的过程中获得情感的宣泄和精神的慰藉。同时,老腔所蕴含的传统文化智慧也可以为现代人提供价值指引,帮助人们在纷繁复杂的现代社会中找到心灵的归宿。

3.4 促进区域文化发展

华阴老腔作为陕西关中地区的特色文化符号,对于促进区域文化发展有着重要意义。它可以提升当地文化的知名度和影响力,吸引更多的人关注关中地区的文化旅游资源。通过与当地旅游产业、文化产业的结合,可以带动区域经济发展,同时也为其他区域文化的发展提供借鉴和示范。

4 华阴老腔发展面临的困境

4.1 传承人才匮乏

在时代浪潮的汹涌冲击下,华阴老腔传承人才匮乏的问题日益凸显。随着社会的快速变迁,传统艺术在年轻一代心中的地位逐渐式微,愿意投身华阴老腔学习的年轻人更是寥寥无几。这一现象背后有着复杂而深刻的原因。

一方面,学习华阴老腔对学习有着极高的要求。老

腔艺术博大精深,其独特的唱腔、韵律以及表演技巧需要长时间的积累和打磨。学习者必须经过数年乃至数十年如一日的艰苦训练,才能初步掌握这门艺术的精髓。然而,在这个快节奏的现代社会,这种长时间的投入与年轻人追求快速回报的心理形成了鲜明对比。而且,在学艺过程中,经济收益的微薄成为阻碍年轻人热情的一大障碍。老腔艺术尚未形成成熟的商业运作模式,学徒们在学习期间很难获得足够的经济支持来维持生活和继续学业。与现代热门行业相比,这种低收入的现状让年轻人在选择职业道路时,对老腔望而却步。

另一方面,华阴老腔传承面临着青黄不接的严峻局面。老一辈艺术家作为这门艺术的瑰宝,承载着丰富的表演经验和深厚的文化内涵。与此同时,新的传承人培养速度却十分缓慢。传统的师徒传承模式在现代社会受到了诸多限制,比如传播范围有限、培养规模小等。这使得传承链出现了严重的断层风险,犹如一座古老城堡的基石逐渐松动,令人忧心。

4.2 市场空间狭窄

在当今多元化、高度竞争的现代娱乐市场大环境中,华阴老腔所处的境地愈发艰难,其市场空间狭窄的问题成为制约发展的重要瓶颈。

流行音乐以其时尚的旋律、丰富的风格和广泛的传播渠道,迅速占据了大众娱乐的主导地位。无论是动感十足的摇滚、抒情婉转的情歌,还是充满个性的嘻哈音乐,都吸引了各个年龄段的听众。相比之下,华阴老腔由于其自身特点,在市场拓展方面面临着重重困难。其传统的表演形式具有很强的地域特色和文化内涵,但也正因如此,受众群体相对固定。然而,这种局限于特定时间和空间的演出模式,极大地限制了老腔的市场范围。在商业演出市场中,华阴老腔尚未得到充分开发,缺乏专业的市场运营团队和有效的推广策略,使得它难以在更广泛的商业领域中崭露头角,无法吸引更多潜在观众,进一步限制了其市场发展空间。

4.3 创新能力不足

华阴老腔在漫长的发展历程中,虽形成了独特且极具魅力的表演模式和内容,但在现代社会的快速发展中,这种相对固定的状态却成为其创新发展的羁绊,创新能力不足的问题愈发明显。

从表演形式和内容的融合创新角度来看,华阴老腔在与现代音乐元素的融合方面存在明显不足。现代音乐元素具有丰富多样的节奏、和声和音色,能够为传统音乐注入新的活力。然而,老腔在长期的发展过程中,形成了相对封闭的表演体系,对于现代音乐元素的接纳和融合较为缓慢。

在传播渠道方面,华阴老腔过于依赖传统的线下演出和口口相传这种原始的传播方式。线下演出受到时间、空间和场地规模的限制,能够接触到的观众数量有限。口口相传虽然具有一定的针对性和亲和力,但传播速度慢、范围窄。在现代新媒体技术飞速发展的时代,老腔未能充分利用网络

平台、社交媒体、短视频等新媒体手段进行广泛传播。

5 华阴老腔创新发展策略

5.1 内容创新

5.1.1 融合现代音乐元素

将华阴老腔与现代流行音乐、摇滚音乐等进行有机融合。例如，可以在老腔的曲调基础上加入现代音乐的节奏，创造出一种既有传统韵味又具现代感的新音乐风格。像谭维维在一些音乐作品中与华阴老腔艺人的合作，将老腔的豪迈与现代音乐的时尚相结合，取得了很好的传播效果。

5.1.2 更新表演题材

除了传统的历史故事和民间传说，结合当代社会热点和人们关注的话题创作新的表演题材。比如，可以创作一些反映现代社会环保主题、人与人之间情感关系等题材的作品，使老腔更贴近现代生活，增强观众的共鸣。

5.2 表演形式创新

5.2.1 舞台表演创新

突破传统皮影戏加演唱的模式，打造更具视觉冲击力的舞台表演。可以利用现代灯光技术、舞美设计，营造出不同的场景氛围。同时，增加演员的肢体动作和互动环节，使表演更加生动有趣。例如，在大型文艺演出中，可以将老腔表演与舞蹈、武术等其他艺术形式相结合，展现出老腔的多元魅力。

5.2.2 互动体验式表演

开展一些互动体验式的老腔表演活动，让观众参与到表演中来。比如，设置一些简单的老腔演唱环节，邀请观众上台学习和体验，增加观众对老腔的了解和兴趣。还可以开展老腔工作坊，教授观众制作老腔相关的道具，如皮影等，让观众在参与中感受老腔文化。

5.3 传播渠道创新

5.3.1 新媒体传播

充分利用社交媒体平台、短视频平台、网络直播等新媒体手段进行传播。在社交媒体上创建华阴老腔官方账号，定期发布老腔表演视频、艺人介绍、文化解读等内容，吸引粉丝关注。在短视频平台上，制作一些精彩的老腔片段短视频，利用算法推荐机制，将老腔推送给更多的潜在观众。通过网络直播，可以开展老腔线上演出、教学等活动，拓展传播范围。

5.3.2 跨文化传播

积极开展国际文化交流活动，将华阴老腔推向世界。参加国际民俗文化节、艺术展览等活动，向国外观众展示华阴老腔的魅力。与国际文化机构、艺术团体合作，进行国际巡演，让更多的国际友人了解和喜爱华阴老腔，提升其国际

影响力。

5.4 人才培养与传承创新

5.4.1 建立多元化人才培养体系

在传统的师徒传承模式基础上，结合现代教育体系，开展老腔人才培养。可以在中小学开设老腔兴趣班，培养青少年对老腔的兴趣。在高校开设相关专业课程或社团，培养具有专业知识和创新能力的老腔传承人才。同时，政府和社会组织可以举办老腔培训班，面向社会招收学员，为老腔传承注入新的血液。

5.4.2 提高传承人的待遇和地位

政府应加大对老腔传承人的扶持力度，提高他们的经济待遇和社会地位。设立专项资金，对优秀传承人进行奖励，保障他们的基本生活。同时，通过宣传和表彰，让传承人的贡献得到社会的广泛认可，激发更多人投身于老腔传承事业。

6 结论

华阴老腔作为我国珍贵的非物质文化遗产，在新时代有着重要的传承使命。尽管目前面临着诸多困境，但通过实施内容创新、表演形式创新、传播渠道创新和人才培养创新等一系列策略，可以使其在现代社会中焕发出新的生机与活力。在创新发展过程中，要注重保持华阴老腔的文化精髓，使其在传承中华民族文化基因、延续民族历史记忆、丰富现代精神世界和促进区域文化发展等方面发挥更大的作用。同时，需要政府、社会、企业和个人共同努力，形成保护和传承华阴老腔的合力，让这一古老的艺术形式在新时代的舞台上绽放出更加耀眼的光芒。

未来，随着社会的不断发展和文化需求的变化，华阴老腔的创新发展策略也需要不断调整和完善。通过持续的探索和实践，华阴老腔有望成为中华民族文化在世界文化之林中的一张亮丽名片，为人类文化的多样性做出积极贡献。

参考文献

- [1] 李媛媛.数字化背景下陕西华阴老腔的可视化传播策略探究[J].大观(论坛),2024,(08):114-116.
- [2] 王嘉怡,肖兆晴.交互形式下非遗的传承与发展探究——以华阴老腔为例[J].艺术家,2024,(08):152-154.
- [3] 徐敏.华阴老腔在电影音乐中的运用[N].中国电影报,2023-08-23(011).
- [4] 王晓晓.《华阴老腔一声喊》的风格分析和创作启示[J].黄河之声,2022,(05):7-9.
- [5] 张中卿.论《华阴老腔》的发展现状及保护策略[J].北方音乐,2019,39(23):78+82.
- [6] 杨锐.音乐类非遗与现代音乐融合发展的意义——以新华阴老腔为例[J].南腔北调,2017,(12):48-51.