

The inheritance dilemma and activation strategy of Chaozhou Zheng under the perspective of intangible cultural heritage protection

Xin Zheng

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 510000, China

Abstract

Chaozhou Zheng, as an important part of Chinese traditional music, contains the profound cultural deposits and historical memory of Chaozhou area, and is an important part of China's intangible cultural heritage. However, under the background of the impact of modern culture and the lagging inheritance mechanism, Chaozhou Zheng is faced with the difficulties of aging inheritors, shrinking audience group, single way of communication, lack of social attention, and single performance form. In this paper, from the perspective of intangible protection, combined with the cultural value of Chaozhou zheng, the inheritance analysis, and put forward through the education system reform, digital communication, text brigade fusion and youth participation in activation strategy, explore the sustainable development path of traditional art, in order to provide theoretical support for the protection and inheritance of Chaozhou zheng and practical reference.

Keywords

intangible cultural heritage protection; Chaozhou zheng; inheritance dilemma; activation strategy

非遗保护视域下潮州筝的传承困境与活化策略

郑新

华南师范大学, 中国 · 广东 广州 510000

摘要

潮州筝, 作为中国传统音乐的重要组成部分, 蕴含着潮州地区深厚的文化底蕴和历史记忆, 是中国非物质文化遗产的重要组成部分。然而, 在现代文化冲击与传承机制滞后的背景下, 潮州筝面临传承人老龄化、受众群体萎缩、传播途径单一、社会关注度不足、演奏形式单一化等困境。本文从非遗保护的视角出发, 结合潮州筝的文化价值与现状, 分析其传承困境, 并提出通过教育体系改革、数字化传播、文旅融合及青年参与等活化策略, 探索传统艺术的可持续发展路径, 以期对潮州筝的保护与传承提供理论支持和实践参考。

关键词

非遗保护; 潮州筝; 传承困境; 活化策略

1 引言

随着社会的快速发展和文化环境的变迁, 潮州筝的传承面临着严峻的挑战。如何在现代语境下保护和传承这一传统艺术形式, 成为亟待解决的问题。本文将从非遗保护的视角出发, 探讨潮州筝的传承困境, 并提出相应的活化策略。

2 潮州筝的文化价值与历史地位

潮州筝, 又称“软弦筝”, 是潮州音乐中最具代表性的传统乐器之一。它以独特的音色、丰富的表现力和深厚的文化底蕴, 2006 年, 潮州音乐正式列入第一批国家级非物质文化遗产名单, 古筝名家杨秀明成为潮州音乐传承人之一。

【作者简介】郑新 (2004-), 女, 中国广东潮州人, 在读本科生, 从事音乐学研究。

一。作为流行于闽南、潮州一带的古老筝乐艺术, 潮州筝最早可追溯至唐代韩愈时期, 具有悠久的历史渊源和浓郁清秀的地方特色。

潮州筝乐源于潮州弦诗乐合奏乐器之一, 其传统乐曲主要由潮州弦诗乐“十大套”、潮州庙堂音乐、潮州锣鼓、潮州细乐中脱胎演变而来。自上世纪五六十年代起, 苏文贤、林毛根、郭鹰、高哲睿、黄长富等筝家被各地方高校聘请教学, 标志着“南筝北传”的开始。经过多年的不断发展, 潮州筝乐才逐渐形成了如今的重要地位, 以《锦上添花》《柳青娘》《寒鸦戏水》等为代表的潮州筝曲目不断推陈出新, 在新时期大放异彩。这些作品既保留了传统筝乐的艺术风格, 又融入了新的时代特色, 使潮州筝在传承中焕发出新的生机。

3 潮州筝的传承困境

3.1 传承人老龄化与梯队断层

目前,潮州筝的传承主要依赖于少数资深的演奏者和教师。这些传承人年龄稍大,年轻一代的接班人数有限,随着老一辈传承人的逐渐离世,潮州筝的传承面临着“断层”的风险。此外,民间传承依赖师徒口传心授,缺乏系统化教学记录,导致传统曲目与技法流失。

3.2 教育体系与市场需求的脱节

在现代社会中,年轻一代对传统音乐的兴趣逐渐减弱,更倾向于流行音乐或是现代艺术形式,潮州筝作为一种传统乐器,其受众主要集中在中老年群体,缺乏年轻观众的支持,导致其市场萎缩。而且社会上的培训多侧重考级速成,忽视文化内涵,导致学习者对潮州筝的认知浮于表面。高校古筝教育也以现代曲目为主,传统流派课程占比低。

3.3 传播途径单一与社会认知不足

潮州筝的传播依赖线下演出与有限的地方活动,缺乏数字化创新。新媒体平台的碎片化传播特性与年轻受众的文化消费习惯,导致潮州筝的深度文化建构面临挑战。

3.4 “学院式”教学模式对传统音乐特色的冲击^[1]

潮州筝乐的现代传承正面临着标准化教育与传统活态传承的深层博弈。上世纪五十年代,林毛根、苏文贤等先贤创造性将“二四谱”改良为简谱体系,这一革新虽打破了地域传播壁垒,却也为今日的传承困境埋下伏笔。能完整识读“二四谱”的传承人越来越少,这项承载着潮乐基因的古老记谱法正面临断代之危。

学院派教育在推动潮州筝规模化传播的同时,也在悄然改变其艺术基因。在音乐学院标准化的琴房里,《寒鸦戏水》的演奏被精确分解为数个技术要点,学生通过五线谱习得的演奏虽技法严谨,却逐渐消解了传统“口传心授”中形成的个性表达。这种“去语境化”的教学模式,使得原本充满地域特质的“活五调”颤音技法,正异化为标准化的装饰音练习。

更深层的文化裂变体现在传承范式的冲突上。传统师徒制通过“日饮三杯茶”的情感浸润,将潮汕方言声调与筝乐韵味相熔铸,老艺人黄楚英教学时仍坚持“先品茶韵,再习筝音”的授艺传统;而学院教育则依托《潮州筝曲教程》等标准化教材,将千年筝乐解构为可量化的课时模块。这种文化传递方式的更迭,不仅改变了技艺传承的形态,更截断了依附于方言体系的审美认知——当年轻学子通过视唱练耳精准复现《柳青娘》的每个音符时,那些潜藏在“二四谱”吟唱中的音腔变化^[2],已悄然消散于现代记谱法的规整网路之中。从文化生态学视角看,学院教育将潮州筝从方言、茶艺等原生文化场域中抽离,导致其“文化生态位”窄化,正如沈洽在《音腔论》中指出,音腔变化是方言声调的音乐投射,而五线谱的规整网路恰恰消解了这一特质。

3.5 西方音乐与现代流行音乐的冲击

在西方音乐与当下流行音乐的冲击下,潮州筝乐与其他音乐类非遗文化一样面临着失传的困境。首先,在潮州本土,全职教授潮州筝乐的传习人已所剩无几,潮州筝乐传承也已出现了断层现象。其次,受到西方音乐教育的普及,家长在为自己的孩子选择器乐学习时多倾向于钢琴、小提琴等西方乐器的培训。修习古筝专业的学生,在乐曲的学习上更倾向于流行音乐改编的曲目,针对潮州筝乐曲目的爱好远远不足。

4 潮州筝的活化策略

4.1 构建多元传承体系

4.1.1 创新高校教育模式

建立“院校+民间”协同机制,例如,在韩山师范学院等高校设立潮州筝专业课程,在古筝专业的学生中招生,潮州筝协会会长辜玉斌老师携教师团队丁燕娜等老师一起,为报学潮州筝课程的同学上课实现传统技法与现代音乐理论的双轨教学。本次韩山师范学院独立开设潮州筝课程,标志着传统音乐教育模式的重要转型,也将为潮州筝的发展带来长足的动力。

4.1.2 构建中小学筝乐艺术教育体系^[3]

推行“非遗进校园”计划,开发分级教材(初级《寒鸦戏水》、高级《柳青娘》),将潮州筝融入中小学音乐课程,配套建立校园筝乐团与赛事体系。以提升学生的综合音乐素养和文化认同感为目标,结合学校课程特点,制定科学合理的教学计划。邀请专业演奏家和教育家对现有教师进行系统培训,编写适合中小学生的教材,并配备充足的筝乐器材。在音乐课程中融入潮州筝内容,组织演奏实践、音乐会和比赛等活动,激发学生的学习兴趣。同时,与当地文化艺术机构及传承人建立长期合作关系,邀请他们到学校进行宣传、讲座、演示和指导,营造家校共育的良好氛围。

4.1.3 活化社区传承

设立非遗公益培训班与社区工作坊等,吸引业余爱好者参与,培养潜在传承群体,构建“师徒制+工作坊”的立体传承网络。图1为潮州筝演出现场图。

图1 潮州筝演出现场

创建传承人数据库与评估机制,定期举办跨代际技艺

交流活动,促进传统技法与现代表达的融合创新。

4.2 数字传播体系升级

4.2.1 数字化保护工程

运用3D建模、动作捕捉等技术录制传承人演奏影像,建立包含300小时核心技法的潮州筝数字基因库。

基于动作捕捉技术,研发“AI筝师”系统,可动态解析黄楚英等传承人的“活五调”颤音肌肉记忆,生成个性化训练方案,例如针对《寒鸦戏水》的微分音程矫正模块。

4.2.2 新媒体传播矩阵

构建“短视频微课+直播工坊+云剧场”传播体系,在抖音、B站等平台推出“潮筝60秒”系列栏目。

策划非遗跨界项目,与电子音乐、游戏动漫等领域合作,制作《海上琴韵》等沉浸式数字演出。

借助短视频平台(如抖音、B站)推出“潮州筝微课堂”,结合具有潮汕特色的非遗IP联动,例如最近大火的英歌舞,打造“潮文化”传播生态圈。借助英歌舞的热度,通过官方网站、自媒体平台发布传承动态、演奏知识,扩大传播范围。

4.3 文旅融合生态构建

4.3.1 空间活化利用

以永庆坊非遗街区模式为例,广州通过构建非遗聚集区,将传统艺术融入城市地标之中。潮州可借鉴此模式,在牌坊街设立“潮州筝艺术馆”,结合茶艺展示与现场演奏,构建“展演+体验+消费”的文化综合体,打造文化消费新场景。图2为潮州筝教学现场图。

图2 潮州筝教学

在潮州古城、广济桥等著名景点设立潮州筝沉浸式体验区,游客可以参与即兴演奏或定制特色文创产品,例如迷你古筝摆件等。同时,借助网络平台,促进潮州筝与当代艺术形式的跨界融合,拓展其传播渠道。

4.3.2 文创产业链开发

借鉴“府楼猴”IP的成功经验,打造年轻化的非遗品牌,提升潮州筝在青年群体中的影响力。推出“非遗新国潮”系列产品,涵盖智能习筝器、数字藏品、联名礼盒等形态。

建立“线上商城+非遗市集”双轨销售渠道,借力电

商直播拓展年轻消费群体。

4.4 国际传播能力建设

4.4.1 学术交流平台

发起“海丝筝乐联盟”,与东南亚筝乐团体建立定期对话机制,举办国际潮筝学术研讨会。

实施青年传承人海外驻留计划,推动潮州筝与当代世界音乐语汇的创造性融合。

4.4.2 品牌输出工程

打造《潮韵东方》系列巡演,结合英歌舞等非遗元素进行国际化艺术包装。

在YouTube、TikTok等平台建立多语种传播频道,制作《解密潮筝》系列纪录片。

5 结论与展望

潮州筝的传承困境折射出传统非遗在现代化进程中的普遍挑战,其活化需兼顾“保护”与“创新”。通过教育体系重构、数字化赋能、文旅融合及青年参与,潮州筝可突破地域限制,成为中华文化“走出去”的亮丽名片。未来,需进一步探索非遗保护与乡村振兴、国际文化交流的协同机制,实现传统艺术的可持续生命力。

6 结语

潮州筝作为中国传统音乐的重要组成部分,其保护与传承不仅关系到潮州文化的延续,也关系到中国非物质文化遗产的保护工作。通过分析潮州筝的传承困境,并提出相应的活化策略,我们希望能够为潮州筝的保护与传承提供新的思路和方法。未来,我们需要在实践中不断探索和创新,让潮州筝这一传统艺术在现代社会中焕发出新的生命力。

潮州筝的保护与传承是一项长期而艰巨的任务,需要政府、学术界、艺术界以及社会各界的共同努力。政府应加大对非遗保护的投入,制定相关政策,鼓励和支持潮州筝等传统艺术的传承与发展。学术界和艺术界则应加强对潮州筝的研究和推广,挖掘其文化内涵和艺术价值,提高公众对潮州筝的认知度和兴趣。同时,我们也应积极利用现代科技手段,创新潮州筝的传播方式,拓宽其受众群体,让更多人了解和喜爱这一传统艺术。

我们相信,在大家的共同努力下,潮州筝这一传统艺术一定能够在现代社会中焕发出新的生命力,成为中国传统文化的一张亮丽名片。

参考文献

- [1] 洪英丹.潮州筝乐的生存状态与保护传承策略[D].上海音乐学院,2019.
- [2] 伍润华,李歆.沈洽《音腔论》及其学术影响力研究[J].贵州大学学报(艺术版),2018,32(05):77-82+115.
- [3] 陆璐.非遗视角下潮州筝的当代传承[J].魅力湖南,2024,(05):65-67.