

浅析传统音乐文化的活化保护

——申波《文化记忆与歌乐舞韵--文化生态学视野下的云南古戏台》述评

云南艺术学院图书馆 孔广馨

【内容提要】：《文化记忆与歌乐舞韵--文化生态学视野下的云南古戏台》一书，以云南古戏台为主线，从文化记忆中，梳理出了云南文化的发展脉络和现实状态，更从文化、艺术、历史、文学等多种角度品读了云南境内诸多古戏台的唯美意境。本文跟从作者的思绪，从云南文化史沿革对古戏台的影响、传统歌乐文化与古戏台的生命意义、云南古戏台的传承与保护几方面，体悟了此书的内涵和对作者的立意进行了评述。

【关键词】：歌乐传承 草根 评述

从艺术的角度带领我们走进云南古戏台的视野，那是《文化记忆与歌乐舞韵--文化生态学视野下的云南古戏台》一书。谁也不知道，一直被北方民众看作是百蛮之地的云南，却是一个汉蛮文化云集的地域。云南目前赋存比较完整的古戏台有数十座，几乎每个成规模的村落都有戏台遗存或曾经建有具有实际功能的古戏台。《申著》通过对云南古戏台这个传统音乐文化的传承场地的考查，以纵向的历史沿革和横向的音乐文化两种思路，呈现了云南草根文化的现状和民族歌乐舞韵的历史，表达了他审视民族艺术的独特视角。本书通过大量的田野调查，对依托于云南古戏台的歌舞文化的传统价值进行了全面考察，并将这一现象置于历史文化的视野下进行讨论，对当下云南民族文化生态的发展和现代民俗价值的整体意义进行了思考。

一、 云南文化史沿革对古戏台的影响

《申著》从云南的历史、地理、政治谈起，继而进入文化的主题。就云南历史上发生的三大文化高峰进行了深入浅出的论述。文中指出，云南文化的形成是由多次历史机遇造成：第一次高峰为古滇国青铜文化时期。古滇国的音乐、舞蹈和丰富的乐器内容多样形式独特，体现出云南“本土性”音乐生活的源远流长；第二次高峰为大理国时期的南诏文化。南诏文化与当时周边文化的交流频繁，其音乐文化也融入了内地及东南亚各国的文化元素，说明了一种文化现象的生成，是由多种文化养育的结果。第三次高峰是在元明清时期。该时期，汉移民大批涌入云南，随之带来了大量的汉文化，孔孟之道的儒家学术在也云南扎根。移民文化与云南本土文化相互影响，交融共存。《申著》中例出，仅一个偏远的永胜县，

古戏台就多达50余座，至今还留有“上戏台、中戏台、下戏台”的地名。到明末清初，古戏台建筑已逐渐形成了云南本土化样式，成为云南人民精神文化生活重要的依托。而从考查可以看出，云南古戏台在社戏的鼎盛时期，几乎遍布了云南境内的每一个大型村落，而在县乡政府所在地附近及较大集市附近，规模化的、装修精美的古戏台的密集程度，甚至超过了内地。

二、传统歌乐文化与古戏台的生命意义

戏台作为一种特殊的文化物象，在乡村民众的精神生活中长期存在，必定有其存在的深层原因，而这恰恰是一个被主流社会所遗忘的生存状态。作为草根民众，过去的人们通过戏台以实现“以乐通神、敬神娱人”的目的，而今天的人们，却通过戏台以实现“以乐会友、以乐交心”的目的，最终构成普通草民阶层“人的价值的实现”并借此文化空间以达到移情、构成“安顿生命和灵魂的”途径（《申著》第95页）。

云南传统的歌乐文化，也依托戏台这个特殊的载体，不断向世人展示着其鲜活的生命力。“对调子、唱滇戏、舞烟盒、弹四弦”是云南戏台的主要活动。首先，“对调子”是西南少数民族双方一唱一答的对唱形式，这种形式往往应用于特殊节日中的人际交流，特别是男女对唱的对调子，是在交流过程中增进男女感情的有效方式。其次，“唱滇戏”主要指的是云南花灯戏、茶灯戏等，当然也有少数民族的特殊戏种。花灯是这些曾经活跃在云南古戏台上的诸多戏种中生命力最强，以至于到今天仍活跃在一线舞台上的戏种。花灯戏以云南方言为主要表现手段，它的服装艳丽，以小调为主要表现手段，配合适应民俗的变调方法，是地方群众喜闻乐见的戏曲形式。再次，“舞烟盒”又叫跳弦，也叫歪惚，主要流传在滇南的个旧、石屏、建水、蒙自、开远、通海、元江等地，是彝族歌乐文化的重要组成部分。而作为直到今天仍广泛活跃在民间的群众艺术形式，其对戏台文化活动注入了不可或缺的生命力。最后，“四弦”是经典的滇地乐器，又叫月琴，也是目前主流媒体上经常出现独奏和重奏的乐器。当时的云南古戏台上，可以想象以四弦独奏和重奏为主的，结合了大三弦、小三弦、胡琴、心弦、竖笛、栽秧号、巴黑等诸多滇地民乐器的综合演出，极大地丰富了云南古戏台。

而关于古戏台的生存状态，《申著》中用将其分为“原生性”、“创生性”、“再

生性”几类：“原生性”的古戏台多在相关史料中有记载，但目前基本改作它用或年久失修甚至已经“作古”了；“创生性”的则因为民众的使用需求，在历年不断的修缮中保存了下来；而“再生性”的却是近年乡民根据精神需求和旅游需要再建或重建的戏台。

从《申著》中我们可以看出，云南古戏台的生命力，主要来源于1、官府之地、政治中心的文化需要；2、商贸经济和生活交流的需要；3、敬神娱人、礼乐教化的需要；4、节庆歌舞、抒发情感的需要；5、文化历史的活态传承的需要。这种需要使得大量古戏台在数千年的历史长河里得以留存，并持续不断的延续和发展。

三、 云南古戏台的传承与保护

《申著》中说：“作为一种人文情感记忆的符号载体，古戏台不单在过去的岁月里给高原的人们提供了幸福的体验，直到今天仍以顽强的生命力成为乡村民众增强文化凝聚力、加强族群认同的重要场所。”人类对于艺术的追求是永远不会停歇的，而任何一种艺术形式，只要存在就有其存在的价值。古戏台不仅仅是单纯建筑文化的存在形式，其承载的是歌乐文化、曲艺文化、楹联文化、氏族文化、儒家礼乐文化等诸多的艺术文化形式，这也使得古戏台在当今的文化环境中，仍然表现出强大的吸引力。

如今，留存于世的古戏台已成为人类非物质文化遗产的宝贵遗产，在多方面起着活态传承云南各民族文化的重要作用，因此，它对于乡村民众的文化生活具有独特的意义。当今时代是多文化并存、兼容并蓄的时代，如何使古戏台在当下发挥文化功能，使乡村民众在精神文化方面有一个和谐共处的“精神故乡”，这是值得所有关心传统文化、关注民众精神生活的人们思考的。《申著》中提出“将现实乡村文化重建与非物质文化遗产传承的具体实践相结合，由此阐释传统的民间歌乐在当代社会生活中继续存在的理由和发展的朝向”的观点，不但拓展了这一选题理论阐释的空间，更为现实社会在“非物质文化遗产”保护过程中如何实现文化自觉，提供了鲜活的案例和可供操作的理论支持。

四、 结束语

《文化记忆与歌乐舞韵——文化生态学视野下的云南古戏台》一书，以云南古

戏台为主线，从文化记忆中，优雅的梳理出了云南歌乐文化的发展脉络和现实状态，从历史写到今天，从沉积写到勃发。著者运用了人类学、音乐学、文化学的方法进行了自身价值取向的学术建构，作为读者深受启发，并有感于著者的学术精神及课题成果，撰文以述。