

山东大鼓的传承与保护措施探讨

郭谔墨

中国艺术研究院在读研究生 山东 济南 250002

[摘要]山东大鼓又称“梨花大鼓”，是山东的代表性曲种，不仅具有浓郁的地方特色，在山东地区得到了广泛的传播和发展，也是我国重要的国家级非物质文化遗产，充分展示了山东大鼓这种璀璨的山东民间艺术在我国艺术发展中的重要位置。但是随着时间的流逝，由于外界环境变化和山东大鼓自身条件的局限性，导致这种传统艺术人才稀缺、传承不济，只有解决其在继承与发展过程中存在的问题，才能进一步提高山东大鼓的影响力，让人们广泛接触并喜爱这种艺术形式。

[关键词]山东大鼓；民间文化；传承；保护措施

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1442

引言

山东是中华文明重要的发祥地之一，在悠久的历史长河中，为人们留下了丰富多彩的文化遗产，是齐鲁文化中的重要组成部分。山东大鼓是山东濒危的传统技艺，其作为非物质文化遗产，不仅在山东人民文化传承中占据重要地位，也是全国人民的宝贵文化瑰宝。山东大鼓唱腔独特、历史悠久，具有非常明显的地方特色，对其他艺术形式的发展也有很大影响，如西河大鼓、山东快书等，但是在20世纪后期以来，山东大鼓逐渐落寞，从事人员数量也极少，出现了青黄不接的现象，急需加大传承与保护力度。

一、山东大鼓的基本介绍

山东大鼓是我国北方地区现存最早的鼓曲形式，发展至今已有四百年左右的历史，是山东重要的民间艺术，在民间拥有广泛的群众基础。山东大鼓发源于农村地区，在劳动人民在田间地头劳作时，会以敲击犁铧片的声音作为伴奏，再哼唱一些小曲和民间故事，所以山东大鼓最早被称为“犁铧大鼓”“土调大鼓”，刘鹗《老残游记》中有白妞说书的精彩回目，后被美化谐音为“梨花大鼓”。在民国时期，梨花大鼓的发展已经十分鼎盛，因为其影响力逐渐扩大，并从山东流传发展到各个省市，也被人们称作“山东大鼓”。

山东大鼓唱腔及表演形式都有着浓郁的地方特色，特别符合山东人民朴实、豁达的性格，在艺术气质上也显得十分豪迈。山东大鼓唱腔灵动、节奏动听，分为南口和北口，并有一定区别。南口流传比较广泛，节奏逐渐加快，颇有“大珠小珠落玉盘”的气势，北口主要在河北南部和山东北部发展，吐字清晰有力，曲调自在质朴。2001，昆曲等中国传统艺术进入了第一批“人类口头和非物质文化遗产代表作”，使人们加强了对不同民族文化和传统艺术的重视。山东蕴含着丰富的曲艺文化，在2006年，山东大鼓也以其独特的风格和特色成为第一批国家级非物质文化遗产，这也使人们日益重视山东大鼓的传承与保护^[1]。

二、山东大鼓的兴起、发展和衰落

在很多年以前的田间地头，鲁北、冀南人民用其劳逸结合的生活情趣，创造出了山东大鼓这种璀璨民间艺术，山东大鼓源于农耕，所以在其内容方面也体现了劳动人民的质朴生活，是那一时期文化的缩影和凝聚，也是农耕文化的象

征。清末刘鄂提到，山东大鼓“本是山东乡下土调，用一面鼓，两片梨花筒，名叫山东大鼓。”从山东大鼓的起源可以看出，其是一门独立生成的艺术，具备独特的艺术风格和很高的欣赏性，也因为其特色风格，吸引了人们对它的研究。

随着“犁铧大鼓”发展成为“梨花大鼓”，其传播也越来越广泛，并在省内和省外都具有很高的名气，出现了一些著名的传统艺人，如黑白妞等，这也使梨花大鼓的发展愈加兴盛^[2]。随着时间的发展，因为黑白妞的唱腔比较复杂，学习难度太大，随着流传时间越来越久，也需要通过改变和创新增加这项技艺的新鲜感，也使其受到其他传统技艺的影响，发展成现在的唱腔。山东大鼓记录着传统文化的风采，反映出了山东人民的性格特点，其表演纯朴自在，唱腔豪迈，具有浓郁的地方韵味。一般的表演形式都是单人站立演唱，伴奏主要有犁铧片、三弦和矮脚小鼓，唱腔包括“慢二行板”、“二行板”、“快二行板”、“快板”等，山东大鼓的故事多来源于民间，用地道的方言演唱，可以让观众更好的融入浓厚的艺术氛围中，给其亲切自然的感觉，在民国初年，山东大鼓不仅在济南具有很强的影响力，而且在艺人的努力下，发展到开封、南京、重庆、京津等多个地区，使其发展不断鼎盛。

但是发展到20世纪三四十年代，由于社会整体环境的动荡不安，再加上山东大鼓自身缺乏创新的局限性，使很多传统艺人被迫停止了山东大鼓的演唱，再加上河南坠子、西河大鼓等其他传统曲艺的冲击，山东大鼓渐渐退出了观众视野，并走向衰微。山东大鼓的衰落具有多种原因，由于时代进步、外来文化的发展、社会的变革等原因，为山东大鼓的传承发展带来了影响，在思想方面，当时的很多人们都没有意识到非物质文化遗产的珍贵性，缺乏对传统文化技艺的保护，导致山东大鼓发展逐渐衰微^[3]。在2006年山东大鼓称为非物质文化遗产后，山东大鼓又一次广泛的进入到了人们视野。再加上国家的资金和政策扶持，大力发展特色教育，加强传统文化艺术的传承与保护，使很多传统艺术走进校园，形成了学习非物质文化遗产的热潮。在2010年以来，确立了多所山东大鼓传承基地，通过人才的培养，完善了传动技艺传承的新模式，为山东大鼓的传承与保护提供了有利条件。

三、山东大鼓的传承与保护原则

（一）以人为本原则

山东大鼓作为一种无形的文化遗产，是存在于艺人头脑中的一种文化和记忆，只有将其表现出来，人们才能真正地了解这种艺术形式。所以在传承和保护的过程中，要讲无形的文化利用现代影像技术和文字档案记录下来，注重对人才的培养，让其以更加活跃的形势出现在人们眼中。山东大鼓这项虽然是无形的，但是通过艺人的表现可以具体了解，所以只要保护这项技艺的传承人，就能实现对非物质文化遗产的保护^[4]。只有保证传承人在技艺发展中不断传授经验，使传统技艺后继有人，才能真正的保存文化遗产，并传承给后代子孙。山东大鼓作为不可再生的文化遗产，不可以随时复制，但是它可以顺应时代发展、与时俱进。对于做出杰出贡献的传统艺人，政府要加强对他的鼓励和扶持，增加传承人的表演机会，加大人才培养力度，让艺人在获得更多回报的同时实现文化价值的提升。

（二）文化创新原则

山东大鼓在历史发展中留下了丰富的曲艺内容，这些内容在传统发展中获得了人们的广泛喜爱，但是如今各类新型文化形式和思想不断进入人们生活，导致人们审美观念发生了极大改变。山东大鼓也需要在创新中发展传承，并不是推翻所有的创新，而是进行辩证的创新，让其在传统内容的基础上发展进步，让山东大鼓适应现代市场，增加作品的吸引力。可以将一些现代化元素融入山东大鼓表演中，并通过现代科技有效的记录这种艺术形式。

（三）特色原则

山东大鼓在传承与保护的过程中，需要进行辩证的创新，但是也不能因为过度创新丢失了传统的文化特色。在传承山东大鼓时，要遵循特色原则，尽量避免过度的商业运作和模仿，保留山东大鼓的传统特色和风格。在传承过程中，不同地区的传播要尽量探索山东大鼓中因地制宜的因素，既增加其对人们的吸引力，又可以发挥出其特色优势。在规划山东大鼓的传承和发展时，要以长远的眼光看待其传承，遵循社会经济和文化价值的有机统一，在文化传承的过程中，要注重其文化内涵的保护，通过经济效益的实现滋养传统文化不断传承和发展，促进其保护发展的良性循环。山东大鼓的传承与保护离不开政府、艺人、商界等不同领域的努力，政府需要加强对这些力量的整合，形成合理，实现山东大鼓的协调发展。

四、山东大鼓的传承与保护措施

（一）将山东大鼓融入课堂

现如今我国大力文化传承与保护力度，山东大鼓作为我国珍贵的非物质文化遗产，可以将其融入专业教育中，提高社会各界对这种传统艺术的关注程度，培养出大量的传统技艺欣赏者和传承者。将山东大鼓融入课堂教育，可以从教材建设、课程研究等多方面考虑。很多传统的民间音乐都没有系统、完整的曲谱，只有通过传统艺人的口传心授才可以培

育接班人，一些音像资料保存也减少。相关部门可以通过对传统山东大鼓曲目的收集和整理，制定内涵丰富的教材，通过资源共享提高山东大鼓曲目的传承度，通过学校与传承人的交流和传授，推动山东大鼓的持续发展。

（二）寻找适宜的文化传承人，扩大传播范围

山东大鼓的逐渐衰落，受外部因素和自身局限的影响很大，想要进一步的传承和发扬山东大鼓，需要社会各界的共同努力。传统技艺的传授往往需要通过口传心授、拜师学艺，需要社会各界加强对传统技艺的关注，寻找并培养适宜的文化传承人。例如，笔者观察到目前在微博、抖音上播放量较大的京韵大鼓《百山图》、《捉放曹》以及铁片大鼓《高亮赶水》等表演视频中，其评论、转发等群体中有很多都是年轻人；这种传播方式简单又直接，也是一种很好的传播与传承路径。而年轻人对山东大鼓的了解很少，传统乐器艺人比较匮乏，使山东大鼓传承与保护难度很大；笔者认为有了传播才能更好的传承，而不是将艺术束之高阁，让人们敬而远之。其实表演者也可以采用类似较为“接地气”的方法，利用现代网络、流量等先让青年人认识、了解到山东大鼓，这样可以在一定程度上扩大受众群体，激发青年人的学习兴趣。国家可加大项目传承基地的建设，制定专门的研究小组，积极寻找有潜力、有兴趣的年轻人，并对其给予一定资金和政策支持，提高文化传承人的待遇。

（三）遵循政府主导

政府主导是山东大鼓传承与保护的关键推动力，文化传承部门要加强与其他部门的沟通配合，积极推进山东大鼓保护政策的落实，鼓励社会各界广泛贡献力量，形成合力，推动山东大鼓的保护与传承。政府相关部门要做好组织决策，制定相关的管理办法，建立起政府指导、协调运转的工作模式，为山东大鼓传承人提供表演环境。相关领导人员要正确认识视传统文化弘扬发展的重要性，为传统技艺的传承和保护起带头作用。

结束语

综上所述，政府和相关部门要全面推进山东大鼓的传承与保护，发挥出政府的带头引导作用，建立规范的制度保障和政策支持，根据山东大鼓的传承现状落实保护办法，传承我国宝贵的传统艺术。

参考文献

- [1] 曲元芳. 非遗视角下山东大鼓在高校美育教学中传承融合发展研究[J]. 山西青年, 2020(14): 273-274.
- [2] 张钰婕. 山东胶南藏马大鼓的艺术特点及传承保护初探[J]. 当代音乐, 2018(11): 73-74.
- [3] 周棕. 探析山东大鼓的保护与传承[J]. 民族音乐, 2020(6): 19-21.
- [4] 苏振德. 传统音乐发展契机下职业院校艺术教育实践研究——以山东大鼓为例[J]. 鞋类工艺与设计, 2021(14): 30-31.