

# 文昌洞经古乐的传承现状与开发对策

孔令雪

四川文化艺术学院

**[摘要]**文章洞经古乐是具有浓郁地域特色和深厚文化底蕴的民间音乐，文章基于此，首先介绍了文昌洞经古乐的源流、特征，阐释了文昌洞经古乐的价值，继而从传承主体老化、受众范围缩小、传承方式陈旧、开发工作不足四个角度剖析了文昌洞经古乐的传承现状，并探讨了文昌洞经古乐的开发对策。

**[关键词]**文昌洞经古乐；传承；开发

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.281

文昌洞经古乐广泛流行于西南地区的四川、云南一带。文昌洞经古乐为说唱体音乐，以散、韵结合，叙述、赞颂相交织的形式进行谈演<sup>[1]</sup>，并采用钟鼓、管弦等伴奏乐器，有着独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。历史上，文昌洞经音乐备受人民群众喜爱，是人民群众重要的精神寄托。然而，当前文昌洞经古乐却面临着严峻的传承危机，在青少年群体中的影响力持续下降。对此，要立足文昌洞经古乐的艺术特征与文化价值，做好文昌洞经古乐的多元开发工作。

## 一、文昌洞经古乐的源流、特征、价值

### （一）文昌洞经古乐的源流

文昌洞经古乐有着悠久的历史，最早可以追溯到上古时期的氏羌巫乐。东汉三国时期，道教崛起，道教音乐得到了极大的发展。唐代，四川一代盛行的道教音乐“南韵”便是洞经古乐的前身。南宋年间，四川道士刘安胜编纂《太上无极总真文昌大洞仙经》五卷，宣扬道教修身、养身之道，创立了文昌洞经古乐<sup>[2]</sup>。元以后，文昌洞经古乐从四川向云南等地传播，影响力大为提升。

### （二）文昌洞经古乐的特征

文昌洞经古乐的特征主要有以下几点：第一、教化性。教化性是我国民间音乐的一大特点，不少地区的民间音乐均将具有道德说教的内容融入到音乐形式中，力图引人向善，移风易俗。文昌洞经音乐同样具有这一特点，比如“业根化为桂花香，善本种成长寿果”。第二、共鸣性。文昌洞经古乐的表演方式也极具特色，以谈演的形式开展，既包括演说的内容，也包括伴奏的内容。受众可以从文本、音色、曲调中获得美的感受与思想的净化，从而与文昌洞经古乐产生共鸣。

### （三）文昌洞经古乐的价值

文昌洞经古乐具有多元化的价值，突出表现为以下几点，第一、审美价值。审美性是音乐的基本属性，文昌洞经古乐有着独特的审美魅力，一方面，文昌洞经古乐融演奏、说唱于一体，使用到大量的民间乐器，如古筝、扬琴、竹笛、唢呐等，是民乐的大观园，另一方面，文昌洞经古乐具有典雅、安详、和谐的风格特征，能够给人良好的审美享受。第二、文化价值。文昌洞经古乐有着深厚的文化内涵，是文昌文化的重要分支。文昌文化融儒、佛、道等文化于一体，且和地方民俗文化息息相关。文昌洞经音乐广泛吸收了文昌文化的养分，有着深

沉的文化底蕴。第三、经济价值。在市场经济不断发展的今天，文化资源的经济价值得到了广泛的关注，作为独特的区域文化资源，文昌洞经古乐同样蕴藏着重要的经济价值，在展演市场开发乃至旅游市场开发中均扮演着重要的角色。

## 二、文昌洞经古乐的传承现状

### （一）传承主体老化

时代环境的变化是文昌洞经古乐传承困境的根本因素。在城市化水平不断提升的今天，文昌洞经古乐赖以生存的乡土自然环境消失殆尽，传承主体则面临着严峻的老化问题。谈演是文昌洞经音乐传承的重要方式，四川、云南不少地区均有文昌洞经古乐乐团。以梓潼为例，梓潼作为文昌文化的发祥地，文昌洞经古乐资源丰富。梓潼文昌洞经古乐社团为民间音乐组织，陈述周作为文昌洞经古乐代表性传承人，在文昌洞经古乐中发挥着重要的作用。根据他的介绍，乐团成员的平均年龄已经接近70岁，其中，年龄最大的已经90岁，年龄最小的也50岁。随着时间的流逝，老一代传承人相继离世，而新生代的传承人又得不到有效地补充，这对文昌洞经古乐的传承带来了极大的挑战。

### （二）受众范围缩小

除了传承主体的老化外，文昌洞经古乐更面临着受众范围缩小的问题，在青少年群体中的影响力不断下降。导致这一现象的原因有二，首先，现代流行文化的高度繁荣。流行文化是现代文化的主流，我国正处于高速发展阶段，流行文化影响力与日俱增。与电影、流行歌曲、电视剧等流行文化相比，文昌洞经古乐过于典雅，不容易引起现代人的兴趣，自然会出现受众范围窄化的问题。其次，外来文化的入侵。历经多年的改革开放，我国已成为世界第二大经济体，并且是大部分国家地区最大的贸易伙伴国。

### （三）传承方式陈旧

文昌洞经古乐传承至今已有上千年的历史，而家庭传承、师徒传承等，则是文昌洞经古乐传承的主要方式。历史上，这些传承方式对文昌古乐的传承起到了很好的作用，而随着时代的不断发展，传统的传承方式暴露出严峻的问题。无论是家庭传承，或是师徒传承，在传承对象的选择中，均有很大的局限性。因此，推动传承方式的创新与发展就成为当前文昌洞经古乐传承的客观需要。但文昌洞经古乐传承方式并不理想，比

如,未能利用好教育传承的作用。教育传承是非遗传体系的重要一环,具有组织性强、稳定性高、受众广泛的优势。多数非遗传承均以教育传承为重要路径,并取得了丰富的经验。文昌洞经古乐教育传承工作滞后,未能通过课程开发、社团建设等手段,发挥教育对文昌洞经古乐的传承作用。

#### (四) 开发工作不足

如前所言,文昌洞经古乐具有多元化的价值,并且,随着时代的不断发展,文昌洞经古乐的价值仍在增加,最为典型的便是旅游业的发展凸显了文昌洞经古乐的旅游价值。然而,从开发的角度而言,当前文昌洞经古乐显然面临着开发工作不足的问题,这也在很大程度上影响了文昌洞经古乐的传承效果。比如,未能做好网络开发。对非物质文化遗产而言,积极拥抱网络是更好地实现传承目标的客观需要。与京剧、黄梅戏等受众基础大的非遗相比,文昌洞经古乐网络开发工作滞后,没有利用好各类新媒体在自身传承与开发中的作用。

### 三、文昌洞经古乐的开发对策

#### (一) 音乐教育开发

传承人老化、受众减少是文昌洞经古乐传承中最为显著的问题,对此,音乐教育开发有着重要的意义。要将音乐教育开发作为文昌洞经古乐开发的重点内容,首先,开发校本音乐资源。在现行的课程管理体制下,音乐课程包括国家、地方、校本三类,可将文昌洞经古乐作为校本课程开发的重点。其次,培育文昌洞经古乐社团。学生社团以学生为主体,以兴趣为导向而建立的社团,不仅在丰富学生校园生活中发挥着独特的作用,对打造第二课堂也有积极的意义。可从音乐教育开发的角度出发,引导学生建立文昌洞经古乐社团,并为学生学习、表演文昌洞经古乐创造良好的条件,比如,聘请非遗传承人作为学生社团的艺术指导。最后,深入开展研学旅行活动。文昌洞经古乐为民间音乐,多在文昌庙会、文昌祭祀时展演。教师可带领学生深入民间,到文昌洞经古乐的表演现场来近距离感受文昌洞经古乐的魅力,让学生对文昌洞经古乐的艺术特点有更为深刻的认识。将文昌洞经古乐融入到音乐教育中,能够收到两方面的效果。一方面,音乐教育为文昌洞经古乐的传承提供了一个较为稳定的传承渠道,使文昌洞经古乐在青少年群体中产生良好的影响力。另一方面,文昌洞经古乐的开发也有力地丰富了校本音乐资源,并能助力学生音乐学科核心素养的培育和发展。

#### (二) 展演市场开发

“仓廩实而知礼节,衣食足而知荣辱”,在社会经济不断发展的今天,人民群众的文化需求持续高涨。得益于此,我国演艺市场得到了快速的发展,而民间音乐演艺市场则是当前演艺市场发展最为迅猛的分支。演艺市场的发展壮大,为文昌洞经古乐谈演带来了更好的环境。因此,做好展演市场的开发就成为当前的重点工作。首先,加强专业化的乐团建设。以乐团建设作为培育文昌洞经音乐展演市场的关键,重点发挥好非遗

传承人的作用,一方面,加大乐团建设的补贴力度,减轻乐团发展的资金压力,另一方面,强化乐团在文昌洞经古乐研究以及传承人培养中的作用。其次,做好新节目的开发。作为文昌文化的发祥地,梓潼有着丰富的文昌洞经古乐资源。自1998年以来,梓潼县先后多次开展文昌洞经古乐的发掘、整理工作。截止目标,梓潼县已搜集整理到100余首曲牌,其中不乏旋律优美的经典曲牌,如《起驾出盃》等。文昌洞经古乐的展演,既要利用好传统资源,强化经典曲牌的打磨,也要从当前人民群众的审美心理、文化需求出发,做好新节目的开发工作,提升文昌洞经古乐的时代性。

#### (三) 网络资源开发

文昌洞经古乐为区域性民间音乐,主要流行于西南一带,受众有限,这对文昌洞经古乐的开发带来了非常负面的影响。当前,人类社会已经步入网络时代。网络在生产生活中发挥着日益重要的作用。网络时代的到来极大地改变了人们的信息获取方式,各种类型的新媒体成为人们获取信息的主要渠道。文昌洞经古乐的传承必须打破传统的思路,积极入网,利用网络传播无远弗届的优势,持续扩大自身的影响力。因此,必须将网络资源的开发作为文昌洞经古乐开发的重点,而新媒体的选择则是网络资源开发的重中之重。短视频平台是当前最为火热的新媒体,以抖音为例,作为短视频平台的头部平台,抖音日活用户已经突破6亿人,不少人,特别是青年群体,均有刷抖音的习惯。为丰富平台内容,助力非遗传承,抖音推出了“非遗合伙人”计划,为文昌洞经古乐的网络资源开发带来了有利的条件。

#### (四) 文旅融合开发

得益于社会经济的不断发展与收入水平的持续提升,我国旅游产业发展态势迅猛,日益成为国民经济的支柱产业。当前,我国旅游产业呈现出两大特点,一是“旅游+”。旅游产业具有很强的融合性,“旅游+”则是旅游产业与其他产业融合的表现,如文旅融合、体旅融合、商旅融合、农旅融合等。二是全域旅游。全域旅游是一种全要素、全产业链的旅游,在发挥旅游业的综合经济效益中占据着重要的位置。旅游业的蓬勃发展为文昌洞经古乐的开发提供了新的思路。

### 四、结语

当前,文昌洞经古乐面临着严峻地传承压力。对非遗传承而言,传承与开发具有一体两面的关系,开发是更好地传承的必然要求。对此,要紧扣文昌洞经古乐传承中的问题,从音乐教育开发、展演市场开发、网络资源开发、文旅融合开发四个角度采取好措施,助力文昌洞经古乐的传承。

#### 参考文献

- [1] 禹杰燕.探秘洞经古乐——基于昌宁洞经古乐谈演实录[J].中文信息,2019(02):296
- [2] 沙玛拉毅,侯光.中国洞经音乐的源和流[J].西南民族大学学报,2008(206):51-53