

数字经济时代下潮阳笛套音乐的传承路径研究

林铭芸¹, 钟琼^{2*}

¹ 广东科技学院财经学院, 东莞, 中国

² 广东科技学院通识教育学院, 东莞, 中国

*通讯作者

【摘要】潮阳笛套音乐是潮阳民间艺术之一, 是地域文化的瑰宝。潮阳涂库笛套艺术队音乐作为潮阳笛套音乐的重要传承载体, 历经岁月沉淀, 但在现代多元文化冲击下, 其传承面临严峻挑战。本研究聚焦其传承困境, 包括传统演出形式吸引力不足、传承机制不完善等问题, 基于田野调查与文献研究, 提出数字化创新发展路径, 涵盖数字化记录、数字化教育、新媒体推广、数字文创产品等方面, 旨在打破传承僵局, 助力涂库笛套音乐突破发展瓶颈, 融入当代生活, 延续其独特的音乐魅力。

【关键词】潮阳笛套音乐; 涂库艺术队; 数字化; 传承路径

【基金项目】广东科技学院校级科研“五育并举”项目(GKY-2022KYWY-18); 广东科技学院2022年度校级“创新强校工程”项目(GKY-2022CQJG-7)

1. 引言

潮阳笛套音乐是潮州音乐的组成部分, 是潮阳民间艺术“三瑰宝”(英歌舞、笛套音乐、剪纸)之一。其源之久远, 可追溯至宋代, 距今已有八百多年历史。[1]潮阳涂库笛套艺术队音乐是当下潮阳笛套音乐的重要传承载体, 承载着守护文化根脉的使命。然而, 在现代社会的快速变迁中, 这支艺术队面临着诸多传承困境, 包括传统演出形式吸引力不足、传承机制不完善等问题。

潮阳笛套音乐作为我国民间音乐文化的重要组成部分, 近年来逐渐受到学界关注。目前的研究主要聚焦于其历史溯源, 众多学者通过古籍文献梳理、田野调查走访当地艺人等方式, 追溯涂库笛套音乐起源于唐宋时期宫廷音乐流入民间的演变脉络。在音乐本体分析方面, 对其独特的曲式结构、旋律特点以及演奏乐器组合等有较为深入的剖析, 指出其融合南北音乐风格, 具有典雅庄重又不失灵动的音乐特质。然而, 现有研究在传承困境与创新发展的系统分析上存在不足, 对于传承过程中面临的形式创新、传播渠道拓展、与现代文化产业融合等具体问题缺乏深度调研, 缺乏实践案例支撑与效果评估。

作为地方文化的瑰宝, 潮阳笛套音乐承载着厚重的历史底蕴与地域特色, 对其传承困境与创新路径的研究具有多维度的重要意义。从理论意义上看, 潮阳笛套音乐传承与创新研究能够丰富民间音乐文化研究体

系, 为传统音乐在当代社会变迁中的发展提供理论依据, 完善音乐文化传承发展理论框架。实践意义在于, 通过深入探究传承困境与创新策略, 能够为潮阳笛套音乐的保护传承工作提供切实可行的方案, 助力这一珍贵文化遗产在新时代延续生命力, 促进地方文化繁荣, 提升文化软实力。

本研究旨在全面剖析潮阳笛套音乐在当下传承过程中面临的各类困境, 在多维度分析的基础上, 探索在数字经济时代环境下具有针对性和可操作性的创新发展路径, 为潮阳笛套音乐的可持续发展提供理论指导与实践参考。

2. 潮阳笛套音乐的传承与发展现状

2.1 潮阳笛套音乐的发展历史

潮阳笛套音乐原是宫廷音乐, 后传入民间, 与民间风俗相融合, 具有广泛的群众基础。[2]其古乐历史发展可概括为: 宋末吴丙携宫廷礼乐传入, 元代“赏仙会”民俗延续演奏, 明代陈惇临等引入宫廷音乐增益, 清代融合正字戏、昆曲等戏曲元素, 经陈延、蒋田等人创新, 形成笛套锣鼓乐及文庙、民乐两派。现存史料多为实物与口传佐证的个案推测, 其传承脉络通过宋元传入、明清演变的关键节点得以勾勒, 最终发展为兼具宫廷韵味与民间特色的潮阳特色乐种。

潮阳笛套音乐的表现形式主要划分为笛套音乐与笛套锣鼓两大类。其中, 笛套音乐既包含传统的笛套古乐, 也涵盖融合演变

后的新形式,种类多样且形式丰富。笛套古乐以笛、管、笙、箫为核心主奏乐器,辅以古筝、琵琶、三弦、月琴、提胡等弹弦与拉弦乐器,以及木鱼、五音锣、介钹、木板、响盏、丹音、磬、哲鼓等打击乐器,整体呈现古朴、典雅、庄重的艺术特征,代表作品包括《四大景》《闯欢》《灯楼》等。相较之下,经过融合发展的笛套音乐则以潮阳笛套锣鼓乐为典型,其风格与古乐形成鲜明对比,擅长表现欢腾热烈的场景,代表曲目有《小桃红》《倒骑驴》[1]。

2.2 潮阳笛套音乐的传承现状

2.2.1 塗库艺术队的组成

塗库笛套艺术队是潮阳笛套音乐这一国家级非物质文化遗产的重要传承载体。塗库艺术队的前身是1992年由原会长肖智杰先生和老艺人姚欣亮先生创立的灵沙宫雯禧苑乐社,2016年肖学洵担任会长后,为申请潮阳区非物质文化遗产传承基地,将其更名为“塗库笛套音乐艺术队”。2021年,塗库笛套音乐艺术队被潮阳区文化广电旅游体育局评为潮阳区非物质文化遗产传承基地,这不仅是对其历史地位和文化价值的肯定,也是对其未来传承发展的一种激励和支持。

塗库艺术队现基地原有学员172人左右,每年纳新70人左右,2024年因影响力大,招新120人左右。2025年计划招生100名,加上原有的300名老生,学员总规模预计达到400名,32年累计培养超3000名。经费主要来源于乡里乡贤的支持,政府也给予一定的精神支持。其师资主要由非遗传承人、回归的毕业生、青年助教老师构成,形成“老师-老生-新生”的传承模式,常参与民俗及文化交流活动。这些老师均为公益教学,没有工资和报酬,靠着对潮阳笛套音乐的热爱和传承文化的责任感,多次参赛获奖[3]。

2.2.2 塗库艺术队的传承发展现状

从传承角度来看,塗库艺术队采用独特的“以老带新”教学方式,打破传统“师带徒”教学,打破传统与选人标准,以开放胸怀支持热爱者。加入乐队需经德、艺筛选,不孝敬长辈、不好好学习不尊敬师长者不收。传承九年,保住了笛套古乐真骨血和纯正发心。

尽管已建立学校传承、基地培训等多元模式,但传承的深度与广度仍有提升空间。在学校教育中,将笛套音乐作为乡土教材引入第二课堂,一定程度上让青少年接触到这门

艺术,但课程设置往往流于表面,缺乏系统性与专业性,难以真正激发学生的兴趣与深入学习的动力。以学生兴趣班为例,许多学生仅将其视为课余消遣,难以长期坚持,导致人才流失严重。此外,传承人群体老龄化问题凸显,年轻一代传承人数量有限,且部分年轻传承者在技艺掌握和文化理解上不够扎实,可能影响艺术的原汁原味传承。

在创新与发展方面,虽然有将现代音乐元素融入笛套音乐的尝试,但有时创新过度,破坏了潮阳笛套音乐的传统韵味与独特风格。部分新编曲目过于迎合现代流行审美,失去了原有的古朴典雅气质,使得一些传统爱好者难以接受。同时,在传播推广上,目前主要依赖传统民俗活动、地方性艺术节等形式,传播范围局限于本地及周边地区。在数字化时代,未能充分利用互联网、短视频等新媒体平台进行广泛传播,导致外界对潮阳笛套音乐的认知度较低,难以吸引更广泛的受众群体。

在保护机制层面,虽有政策支持与资金投入,但资金使用效率不高,部分资金未能精准用于关键环节,如乐器购置、传承人培养等。此外,缺乏完善的监督与评估机制,难以对传承与发展工作进行有效考核,无法及时发现并调整策略。

综上所述可以看出塗库笛套艺术队所面临的传承困境:在时代更迭中,传统艺术的受众群体日益萎缩,年轻一代对笛套音乐这类古老艺术形式缺乏兴趣,导致观众基础不断流失。同时,传承人才的断档问题极为突出,学习笛套音乐技艺需耗费大量时间与精力,且短期内难以获得显著经济回报,使得愿意投身学习的年轻人寥寥无几。此外,资金匮乏也严重制约了艺术队的日常运营与活动开展,如排练场地租赁、乐器购置与维护、演出服装道具制作等方面都面临资金压力。

深入探究这些困境,有助于全面了解塗库笛套艺术队在当代社会生存与发展的阻碍因素,对展开深入研究并探寻创新发展路径具有至关重要的意义。

3. 数字化技术与潮阳笛套音乐的传承创新路径

为推动潮阳笛套音乐更好地发展,需进一步优化其传承模式,除加强专业师资队伍建设,提高学校课程的教学质量外,还应结合数字经济时代探寻创新发展路径,在坚守传统核心、保留原汁原味的基础上适度融合

现代科技元素,实现数字化传承,从而破解传统口传模式脆弱性,突破地域传播的局限,更好地吸引青年参与创新表达。实现传统与现代的共生发展,才能让潮阳笛套音乐在新时代焕发新的生机与活力,实现可持续传承与发展。

3.1 潮阳笛套音乐数字化传承的现状

在数字经济浪潮下,非物质文化遗产的传承面临数字化转型的历史性机遇。潮阳笛套音乐作为国家级非物质文化遗产,其数字化传承具有重要意义。《广东省文化发展“十四五”规划》(2021)明确提出“推动非遗与数字经济深度融合”。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》(2003)也指出:数字化技术已成为非遗保护的核心手段。正如张振涛(2020)在《数字人文与非遗保护》中所强调:“非遗的数字化不是选择题而是必答题”。[4]潮阳笛套音乐要突破当前“博物馆式”保护困境,必须借助数字技术构建“保护-传承-创新-产业”的闭环体系。潮阳笛套音乐现存乐谱多为清代手抄本,如《灯楼歌》《八仙庆寿》等工尺谱,其纸质载体已出现酸化脆变现象急需数字化修复。此外,传统口传心授模式受限于时空约束,抖音平台数据显示,2023年潮阳笛套音乐相关视频播放量仅12.7万次,远低于同为非遗的苏州评弹(860万次)。[5]这种传播困境印证了王文章(2011)在《非物质文化遗产概论》中的论断:“数字技术正在重构非遗的生存生态”[6]。

3.2 潮阳笛套音乐数字化传承路径策略

当前潮阳笛套音乐的数字化实践已初步形成“政府主导、高校支撑、民间参与”的多元格局,在数字化传承传播方面有一定的建设,但在大众化的数字化传播传承方面还远远不够。潮阳笛套音乐的数字化实践,可以从以下方面着手:

3.2.1 数字化记录与保存

对潮阳笛套音乐的曲目、演奏技巧、历史渊源、传承人信息等进行全面收集和整理,利用文字、图片、音频、视频等多种形式进行数字化记录,建立专门的潮阳笛套音乐数据库。政府和相关文化部门应加大对潮阳笛套音乐数字化保护的投入,组织专业团队对笛套音乐的曲目、演奏技法、历史渊源等进行全面的数字化采集和整理。建立潮阳笛套音乐数字博物馆或数据库,将数字化资料进行分类存储和展示,方便研究者、传承人和

爱好者查阅使用。同时,利用区块链技术对数字资料进行加密和认证,确保其真实性和完整性,防止数据被篡改或丢失。例如,将笛套音乐的珍贵曲谱和演奏视频上链存储,利用区块链的不可篡改特性保障其版权和历史文化价值。

3.2.2 加强数字人才培养

为了更好地推动潮阳笛套音乐在数字经济时代的传承创新,需要加强数字人才培养。一方面,鼓励和支持高校开设与非物质文化遗产数字化相关的专业或课程,培养既懂潮阳笛套音乐文化又掌握数字技术的复合型人才。另一方面,针对现有的笛套音乐传承人和从业者,开展数字技术培训课程,提高他们运用数字技术的能力。例如,举办数字录音录像技术培训班、数字音乐制作培训班、网络传播与营销培训班等,让他们能够熟练运用数字技术进行音乐创作、传播和推广。此外,还可以通过引进外部专业数字人才,为潮阳笛套音乐的传承创新注入新的活力。

3.2.3 借助数字平台进行传播推广

积极利用各类数字平台开展潮阳笛套音乐的传播推广工作。与音乐流媒体平台合作,开设潮阳笛套音乐专题页面,推荐经典曲目和优秀演奏作品;在视频平台上制作发布高质量的笛套音乐演奏视频、音乐纪录片、教学视频等内容,吸引更多观众关注;利用社交媒体平台进行互动式传播,通过发布有趣的音乐故事、幕后花絮等内容,引发网友的讨论和分享,提高笛套音乐的话题度和影响力。[7]例如,在微博上发起关于潮阳笛套音乐的话题讨论,邀请音乐专家、艺人与网友互动交流;在微信公众号上定期推送笛套音乐的相关文章和音频视频,培养用户粘性;运用三维建模技术,对笛套音乐演奏时的场景、乐器等进行虚拟还原,让人们可以通过虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,身临其境地感受笛套音乐的魅力;举办线上潮阳笛套音乐音乐会,通过直播平台向全球观众展示笛套音乐的风采。还可以在直播过程中设置互动环节,邀请观众提问、留言,增强观众的参与感[7]。

3.2.4 数字化教育与传承

制作潮阳笛套音乐的在线教学课程,包括乐器演奏教学、曲目分析、乐理知识讲解等内容,方便学习者随时随地进行学习。利用音乐制作软件、智能乐器等数字化教学工具,辅助学生学习笛套音乐。例如,通过音

乐制作软件可以对笛套音乐进行编曲、混音等操作,让学生更好地理解音乐的结构和创作过程。

3.2.5 数字化文创产品开发

结合数字经济时代的消费需求,开发潮阳笛套音乐相关的数字文化产品,如音乐APP、数字专辑、虚拟音乐会、音乐游戏等。通过这些数字文化产品,让用户以更加新颖有趣的方式体验和参与笛套音乐。开发潮阳笛套音乐学习APP,用户可以在APP上学习笛套音乐的基础知识、演奏技巧,欣赏经典曲目,还可以参与线上音乐互动活动。推出数字专辑,将笛套音乐与现代音乐制作技术相结合,打造高品质的音乐作品,满足用户的数字音乐消费需求[8, 9]。利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术举办虚拟音乐会,让观众身临其境地感受笛套音乐的演奏氛围,提升观众的观赏体验。将潮阳笛套音乐的经典曲目、演奏视频、乐器图片等制作成数字藏品,通过区块链技术进行加密和认证,在数字藏品平台上发行销售[10]。结合潮阳笛套音乐的元素,设计开发各种文创产品,如文具、服饰、饰品、家居用品等。利用数字化设计手段,提高文创产品的设计水平和生产效率,同时通过电商平台进行销售,扩大笛套音乐的影响力和文化内涵。

4. 结论

数字经济时代为潮阳笛套音乐的传承与创新带来了前所未有的机遇,同时也面临着诸多挑战。通过充分利用数字技术进行记录保护、借助数字平台传播推广、开发数字文化产品以及加强数字人才培养等路径,可以有效地推动潮阳笛套音乐在数字经济时代的传承创新发展。在这一过程中,需要政府、文化部门、民间艺人、企业和社会各界的共同努力,既要保护好潮阳笛套音乐的传统文

化内涵和艺术特色,又要积极适应数字经济时代的发展需求,让这一古老的艺术在新时代焕发出新的生机与活力,为传承和弘扬中华优秀传统文化做出贡献。

展望未来,随着人工智能、元宇宙等新技术的迭代升级,潮阳笛套音乐的传承创新将拥有更广阔的发展空间。唯有坚守文化根脉,持续探索数字技术与传统艺术的深度融合模式,方能推动潮阳笛套音乐在数字经济时代实现可持续发展,使其成为展现中华优秀传统文化魅力的鲜活载体。

参考文献

- [1] 屠金梅, 廖静. 潮阳笛套古乐的前世溯源(上)[J]. 乐器, 2022, (3): 64-67.
- [2] 廖静. 东信文艺协会传承潮阳笛套音乐研究[D]. 广州大学: 硕士论文, 2022.
- [3] 许莹. 广东汕头涂库潮阳笛套音乐艺术队传习模式[J]. 艺术时尚, 2024, 31.
- [4] 张振涛. 数字人文与非遗保护[J]. 民族艺术, 2021(2): 33-39.
- [5] 抖音非遗大数据中心. 2023 抖音非遗数据报告. 北京: 字节跳动研究院, 2024.
- [6] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2011.
- [7] 赵楠. 广播电视节目文化传承的路径探究[J]. 西部广播电视, 2025(6): 90-93.
- [8] 刘中华, 焦基鹏. 社会营销视角下高校图书馆非遗保护与传承的数字人文服务路径探析[J]. 图书馆工作与研究, 2020(8): 6.
- [9] 霍志刚, 王瑛洁. 传统文化类综艺节目创新路径研究[J]. 中国广播电视学刊, 2024(6): 115-119.
- [10] 张琼. 永不凋谢的华夏正声——潮阳笛套音乐[J]. 广播歌选, 2014(7): 4.