

后申遗时期马渡民歌“以用促保”的传承应用路径探索

谭洁

四川师范大学舞蹈学院，四川成都，610101；

摘要：马渡民歌是四川省著名的本土歌种，于2018年被列入四川省级非物质文化遗产名录。进入后申遗时期，如何壮大传承人队伍、扩展应用场景、挖掘商业价值，使马渡民歌形成品牌效应，避免“申遗成功，遗产消亡”的情况发生，是相关从业者的当务之急。本文以“以用促保”为落脚点，提出培养高校专业传承人、文旅结合开发民歌资源两条路径，探讨马渡民歌在新时期的活化利用形式，为该项非物质文化遗产的宣传推介工作提供参考。

关键词：非遗保护；活态传承；开发利用

DOI:10.69979/3041-0673.25.05.049

四川省达州市宣汉县马渡关镇被誉为“中国民间文化艺术之乡”，马渡民歌即是广泛流传于该地区的独有歌种。马渡民歌因其独特的艺术形态及人文内涵受到广泛关注，被列为四川省第五批非物质文化遗产。为更好地推介这一本土歌种，当地政府将“打造民歌传唱天堂”列为发展目标之一，开展了“马渡民歌人人唱”的活动，并成立了“达州市马渡关民歌特色文化研究会”，时至今日，马渡关的赛歌会定期举办，以马渡民歌为主题的科研成果逐日增加，当地为传承保护马渡民歌的决心和热情可见一斑。

进入后申遗时期，马渡民歌同其它非遗歌种一样，面临着传承方式单一、传承人逐年衰老、商业价值挖掘不足等现实问题，亟需新鲜血液加入，同前辈一起使马渡民歌的传承路径和表现形式丰富起来。在2021年国务院办公厅发布的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中，不仅提出要“政府主导，多方参与”构建非遗的保护传承工作体系，更将“以用促保”作为切实可行的指导方针。

“以用促保”关键在“用”，以“马渡民歌”为例，如何运用好现有的工作成果，深化旧形式，开辟新路径，为马渡民歌形成强有力的品牌效应赋能，是当前的重要课题。笔者依据此前的工作经验，在深入调查马渡民歌的艺术形式和传承现状后，对本土非遗歌种进入高校课堂进行了实践，同时联动本校的文旅专业平台，将先期的研究成果与文化旅游创新相结合，对马渡民歌在后申遗时期的发展推广提出实施措施。

1 进入专业课堂，挖掘潜在传承人

本土非遗歌种长期依赖“口传心授”的教唱形式，以家族聚落为核心单位进行辐射式传承，在生产力尚未发展的农耕时代，民歌具有教导生产技能、传授生活经验的作用，这种实用性使它能在相对封闭的环境中保持传承的延续。然而现今城市文化高度发达，曾经依附于土地生存的年轻人口向城市转移，生产形式、家庭组织的变化降低了民间歌种的实用性，而审美的西化、多样化，也让本土歌种渐渐远离了年轻群体的文娱喜好，旧有的传承链条因此出现断层。

除了培养当地的传承人，还要将视野打开，让艺术类院校、综合类大学的艺术专业参与进来。在高校成熟的教学机制之下，由民族音乐学、民族声乐学、音乐教育学等学科的专业教师将本土非遗歌种进行分类整合，设计出适应高校课堂的课程，让学生从音乐文本、演唱方法、文化内涵等各个层面充分了解非遗歌种，激发潜在的传承人对本土民歌的热情。

1.1 分类整合

马渡民歌按体裁形式，可分为号子、山歌、小调等门类；依歌词诗体可分为五言歌和七言歌；按歌曲内容可分为劳动歌、风俗歌、叙事歌等种类。为方便声乐、音乐剧等专业的学生理解，本文以歌曲内容和体裁形式相融合的综合分类法将其进行整合：

表一：

题材内容	曲目数量（首）	代表曲目
劳动歌	22	《放牛歌》、《拉山号子》、《打夯歌》、《拉石歌》

叙事歌	15	《薅秧歌》、《放羊歌两首》、《十想》、《卧龙棹孝》、《妇女翻身歌》
生活歌	27	《山歌》、《晾衣裳》、《单身汉二首》、《太阳落土四山阴》

劳动歌需配合各项生产劳动演唱，唱词短小、衬词较多，节奏规整，其体裁多为号子；叙事歌记述了马渡地区的历史事件以及当地妇女的婚内生活，同描绘风俗习惯、生活趣事的生活歌一样，其体裁大都为小调和山歌。

在分类整合的过程中，笔者注意到山歌依照行腔特征被当地人民分为平腔、矮腔、高腔等三类，在尊重民歌发源地的审美习惯的基础上，教学时应将其作为重点，将这三类唱腔及其代表曲目详尽地教给学生，这是把握马渡民歌艺术特征的关键。

1.2 课程设计

此次马渡民歌进课堂的实践场域为本校音乐剧专业大二学生的声乐课，依据音乐剧专业对歌唱的重视、对综合音舞能力的培养目标，将课程内容设计如下：

表二：

课程内容	课时	教学形式	课后练习	教学专业 (本科)
文化传承： 民歌起源、历史演变、地域特色及成因、传承模式及现状、文化价值、表演形式及内容	2 节	传承人 讲座 教师授 课	学习要点 总结及课 后感撰写	音乐剧专 业
技艺传授： 歌曲教唱、情景表演、合唱排练	16 节	教师课 堂授课	演唱技巧 练习、演唱 风格养成、 小组合唱	

本课程以《宣汉民歌选》为授课曲谱，参考传承人的演唱风格对曲谱进行讲解和标注。课程目标是培养学生掌握马渡山歌的演唱技巧、表演特征，引导学生参与

“口传心授”与专业教学相结合的授课方式，提升他们对本土非遗歌种的理性认识，并在此基础上了解当地的历史文化，增加对本民族优秀艺术的自豪感。

本课程的难点有二：

(1) 是如何将原生态民歌唱法的即兴性与高校民族声乐教学的规范性整合起来，若学生演唱得过于规整，则缺乏民间歌曲的生动意趣，也会在后续的传承过程中丢失信息；

(2) 是如何打破学生的固有思维，让远离乡土环境的他们感受到马渡山歌的生命力，自发地搜寻相关信息，补足对文化根源的深刻认识。

为解决以上两个难题，笔者添加了情景表演和合唱练习。在马渡民歌的应用场景中，劳动场面、风俗活动大都由人民群众集体参与，将相关曲目改为合唱曲目可以更好地模拟歌唱情景，让学生在一唱一答、一领众和等不同的演唱形式中感受气氛，促使他们从“学唱”向“表演唱”逐步迈进。

1.3 教学情况

该专业学生普遍具备一定的声乐基础，入门较快。难点在于如何依照方言音律对演唱精度进行调整，并在演唱衬词、不规整节奏时及时地调整气息，对歌曲进行更全面的阐释。

如马渡民歌中最为人熟知的歌曲《苏二姐》，该曲运用了很多附点节奏，并在短促的音节上大量使用了“吧、噢、呵、那个、嘛、哟”等衬词，对于不会四川方言的学生来说，要快速而准确地在有限的节拍时值中精准地唱好衬词是一大难点。教师针对该种情况，让学生先学习用方言念诵歌词，感受喉头位置的变化，理解方言的节奏断音与普通话的不同之处，先说后唱，提升了演唱的准确性。

在演唱高腔山歌《山歌好唱难排头》时，学生普遍反应演唱难度较大，在高音区域喉头发紧、腔体不通透，常会不自觉地进行真假音转换，降低了歌曲的明亮色彩。这首歌曲要以口腔共鸣为主，锤炼真声，发挥民族唱法口腔充分打开、增强共鸣的优势，保持身体放松，使胸腔和腹腔处于联合的呼吸状态。

课程结束后，教师以发放问卷调查的形式向学生搜集对该课程的评价和感想，整理后总结如下：

(1) 除开两位来自宣汉地区的学生,大部分人在此前对马渡山歌一无所知,经过文化理论课程的铺垫及后续声乐教学的实践,学生们普遍对该歌种有了一定的认识,并能够理解民歌与其生发的自然环境、人文环境的紧密联系,对他们日后学习新的民间歌种提供了参考;

(2) 原生态民歌唱法是专业的民族唱法的根,后者因有大量专业学者进行理论总结和实践指导,更容易被学生掌握,让原生态民歌唱法为专业演唱增添活力,这是保存本土非遗歌种艺术特性的必由之路;

(3) 合唱、对唱等演唱形式的加入,使学生更直观地看到了民歌相关的各类生活场景,这些远去的景象以民歌为纽带,复现在他们的合作表演中。民歌与劳动风俗唇齿相依,若只是独自演唱,学生会对歌曲意涵浅尝辄止。

由上可见,非遗歌种进入高校课堂的重中之重是更新教学形式,在提升声乐演唱能力的基础之上,让学生进入歌曲情景,学习互相合作,力求民歌在课堂上实现“活态传承”。

1.4 创新尝试

依据马渡民歌原有的多样化演唱形式及音乐剧的专业特性,在学生多次排演合唱曲目后,师生共同进行了民歌短剧的创编排演。

笔者从马渡民歌的叙事歌和风俗歌中挑选了描绘当地妇女生活的曲目:《从前姑娘真可怜》、《晾衣裳》、《嫁女歌》、《十八姐儿九岁郎》、《十想》、《妇女翻身歌》,将这些歌曲连成一线,便可完整复现旧社会的女性如何在繁重的劳动、不自由的婚姻中饱受压迫,直到三座大山被推翻,革命的春风让她们从艰辛的压迫中获得解放,最终走向自由光明的未来。

依据歌曲内容天然的内在联系,学生自创女主角“二姐”,用民歌叙述她的成长经历,最终编创出了二十分钟的小型民歌短剧《二姐》。

这是一次略显简陋的尝试,然而这使笔者看到了非遗民歌传承下去的希望,也为后续同高校文旅专业联动,拓宽马渡民歌“以用促保”的应用场景提供了动力。

2 文旅结合打造民歌品牌

全国已多个知名民歌品牌,如信天游、花儿、侗

族大歌,它们被广泛运用于当地的旅游资源开发,在旅游观光、文博展览中扮演了重要角色,并获得了人民群众的高度认可。马渡地区可借鉴前人的宝贵经验,结合当地旅游资源,将民歌运用于多样化的场景之中,不仅能丰富游客的观光体验,更能增加马渡民歌的知名度,使其人文内涵同激发民歌的自然风光融为一体,树立其独特的品牌形象。

2.1 应用场景的多样化

马渡地区地理条件优越,自然景观丰富,马渡关的石林景区被评为国家4A级省级景观资源,而发端于三国时期的荔枝古道也被纳入四川蜀道申遗工程,还有“浪洋寺摩崖造像”等古迹,无不彰显马渡地区的文化底蕴;后续开发的蔡家山千亩茶海观光园、十里长滩河、红军文化等旅游项目,更体现了马渡地区在新时代锐意进取、开拓创新的发展决心。

马渡民歌诞生于山川河流,生发于田间地头,具备农旅结合、文旅结合的天然优势。马渡地区的赛歌会在各个旅游景点举办,让慕名而来的游客体验到马渡民歌的魅力。

短小的劳动歌可与二十四节气映衬,依循不同的劳动时节,将相应的歌曲融入山野田间并加入劳动场景,使劳动歌具象化;优美的山歌可在自然景点中进行表演,绿水青山之间有歌声袭来,为单一的观光旅游添加更丰富的视听体验。

在马渡关镇的各个文博景点内,都可以将民歌运用其中,配合其彰显的时代特征,灵活播放或表演对应的歌曲,并将这些曲目的简介印在宣传册或门票上,产生润物无声的宣传效果。

拓宽马渡民歌的应用场景,是打造民歌品牌的必要举措。要避免其它民歌种类的同质化竞争,就必须依托马渡地区独有的地理风貌和人文景观,用后者强化前者的地方特色,又让前者叙说后者的文化内涵,两相结合,便可可在旅游市场的差异化竞争中获得优势。

2.2 设立演出场地,排演民歌短剧

如前文所述,马渡民歌具备一定的故事性,以歌曲内容为基底,将音乐元素充分发展,采用专业化的剧本写作手法,便可将其创编为更具观赏性和完整性的民歌

短剧。

目前国内有大量的歌舞类非物质文化遗产都在当地的著名旅游景点设立了专门的演出场所，当地政府在施行保护非遗的相关政策时，可引入创作者参与，完善马渡民歌的戏剧改编，将之打造为当地独有的演出品牌。

2.3 地校联动，壮大传承人队伍

目前马渡民歌已在当地的中小学音乐课堂有所应用，地处达州市的四川文理学院是马渡民歌的主要研究推广平台。在保护本地传承人的基础上，吸引更多高校音舞类专业师生共同参与，是壮大马渡民歌传承人队伍的有效途径。

在高校充足的科研资源支持下，马渡民歌的理论研究进入了规范化、精细化的新阶段，然而将马渡民歌引入高校课堂，让师生在教学中演唱民歌并对其进行再创造，才能充分发挥理论研究成果的基础性作用。

现代的流行音乐种类、高效的网络传播媒介，都可以激活马渡民歌的生命力，而要将之付诸现实，就需要落实政策、依托群众、吸引青年，只有组建一支充满活力的传承人队伍，才能让马渡民歌跟上时代脚步，进入更广阔的天地。

3 小结

马渡民歌历经岁月淘洗，由一代代传承人传唱至今，它是人民群众创造的艺术，通过每一声歌唱，记取历史和风俗的变迁。本文基于现有的研究成果与笔者的实地

调研写作而成，在各方面有很多不足，笔者将贯彻“以用促保”的研究方针，持续性探索对非遗歌种的传承保护，期冀马渡民歌能在后申遗时期大放异彩，让更多国人体验到它的艺术魅力。

参考文献

- [1] 付艳芳. 基于共生效应的陕北民歌产业化开发模式探究. [J]. 文化学刊, 2018, 05 (05) : 136-139.
- [2] 杜军林. 国家级非遗裕固族民歌的保护传承与创意开发研究. [J]. 青藏高原论坛, 2022, 09 (03) : 96-103.
- [3] 赵栅凌. “非遗”视阈下原生态民歌的艺术架构与生存路径——以马渡乡民歌为例. [J]. 四川理工学院学报, 2018, 33 (06) : 88-99.
- [4] 柴慧霞. 陇东民歌在地方高校中的保护传承与开发研究——以陇东学院为例. [D]. 甘肃: 西北民族大学, 2019.
- [5] 陈婧. 马渡民歌的音乐形态与演唱研究. [D]. 四川: 四川师范大学, 2024.

作者简介：谭洁，女，汉族，四川达州人，硕士，副教授，研究方向：声乐。

四川省高等学校人文社会科学重点研究基地巴渝民间艺术研究中心资助项目，后申遗时期马渡山歌“以用促保”的传承应用路径探索，项目编号：BMY23B23。