

威韵新篇——河北威县乱弹音乐文化传承 与创新发展策略研究

于晓彤

河北师范大学, 河北 石家庄 050000

摘要: 本文探讨了河北威县乱弹这一国家级非物质文化遗产的传承与创新发展策略。文章基于田野调查, 结合文化生态学、音乐传播学理论, 分析了威县乱弹的历史渊源、艺术特色、传承困境与症结。以及音乐本体创造性转化、跨媒介叙事创新、产业生态链构建等创新发展措施。旨在通过构建活态传承生态系统, 实现威县乱弹在当代社会的可持续发展, 焕发新的生机与活力。

关键词: 威县乱弹; 非物质文化遗产; 音乐文化传承; 创新发展策略; 数字化保护; 乡土文化土壤

0 引言

2008年, 河北威县乱弹入选国家级非物质文化遗产名录, 这一荣誉背后却面临着存续危机。威县文化馆2022年的数据显示, 全县登记在册的专业乱弹艺人仅余27人, 平均年龄高达68岁, 30岁以下的青年传承者更是难觅踪迹, 古老剧种站在了“人亡艺绝”的悬崖边缘。而在数字时代的另一边, 短视频平台上#戏曲变装#话题累计播放量超80亿次, 传统文化在新媒介环境下潜藏着发展机遇。本文基于2021-2023年对冯庄乱弹剧团、威县第三中学非遗传承基地等9个点的田野调查, 结合文化生态学、音乐传播学理论, 旨在构建一套兼顾文化基因保护与当代价值激活的双轨策略体系, 为威县乱弹的传承与发展寻找新的方向。

1 威县乱弹的历史渊源与艺术特色

1.1 历史脉络: 从民间俗曲到地方剧种

威县乱弹是流行于河北省邢台市威县及周边地区的古老地方戏曲剧种, 起源于明末清初, 历经200多年的岁月沉淀。乱弹表演风格粗犷豪放, 融合了昆腔、梆子腔、民间小调及多种曲牌的音乐元素, 艺术风貌丰富多元, 也正因如此, 2008年它被列入第二批国家非物质文化遗产名录。如今, 威县冯庄乱弹剧团作为唯一的传承剧团, 在保护和传播威县乱弹的道路上肩负重任。

威县乱弹的起源可追溯至明代万历年间, 《威县志》记载“乡社演剧, 多俚曲杂陈”, 彼时它还只是民间散落的俗曲。到了清乾隆五十四年(1789年), 威县梨园屯碑刻记载的“乱弹会”组织出现, 标志着乱弹从散曲开始向剧种转型。道光年间, “庆字班”班主赵庆云大胆创新, 引入梆子腔的“快二板”节奏型, 突破了原有曲牌体的限制, 形成“正调”(G调)、“反

调”(D调)双系统板腔结构。这一变革意义重大, 咸丰年间, 乱弹迅速崛起, 取代昆曲成为冀南主流剧种, 鼎盛时期班社多达40余个, 乡间处处是“村村有戏台, 夜夜闻弦歌”的热闹景象。

1.2 艺术特征: 声腔、表演与剧目的多元融合

威县乱弹在音乐体系上独树一帜, 采用“五声音阶旋宫”技法, 通过笙(17管传统制式)、笛(曲笛、梆笛交替使用)、唢呐(大杆、海笛双配置)相互配合, 构成支声复调, 营造出“紧拉慢唱”的独特张力。在《高平关》中赵匡胤的唱段里, 当主旋律在G宫系统展开时, 笙以E羽调式作为对比复调, 巧妙地制造出戏剧冲突, 增强了音乐的表现力。

打击乐方面, 威县乱弹遵循“鼓佬制”, 司鼓凭借鼓槌点击速度的“单槌”“双槌”“串槌”变化, 指挥整个乐队, 形成“武场三绝”(紧急风、四击头、马腿儿)的程式化组合, 为表演增添了强烈的节奏感和氛围感。

威县乱弹的表演程式充满浓郁的乡土气息, 与农耕文化紧密相连。“把子功”吸收了民间武术, 在《反徐州》中, 徐达使用的“春秋大刀套路”就直接脱胎于威县梅花拳械技法, 打斗场面刚劲有力、精彩纷呈。面部化妆也突破了传统戏曲脸谱的范式, 采用“半写实半象征”手法, 如在《王莽赶刘秀》中, 王莽的额头上绘制北斗七星, 这一设计暗合当地的星宿崇拜民俗, 使角色形象更加鲜明独特。

威县乱弹的剧目创作机制具有“集体记忆再生产”的特征。现存的237个剧目中, 61%为“路头戏”, 这类剧目没有固定剧本, 依靠“赋子”(程式化唱段)与“水词”(即兴念白)组合生成。在《卖线线》中, 货郎的“十八夸”唱段就可根据观众的现场反应, 灵活增减商品种类与赞语, 充分展现了其灵活性和互动性。

2 威县乱弹的传承困境与症结分析

2.1 生存环境的三重塌陷

21世纪以来,威县农村戏台数量锐减,从2000—2020年,142座农村戏台仅剩下19座。演出场地的减少直接导致冯庄剧团年演出场次从120场降至不足30场,威县乱弹失去了大量展示的舞台,生存空间被严重压缩。

传统的“写戏”机制是由会首集资请戏,这种方式下,剧目选择丰富多样,涵盖了各种题材。但如今,商业包场逐渐取代了传统“写戏”,剧目选择越来越趋向于《大登殿》等吉祥戏,威县乱弹原有的社会批判功能丧失,其文化内涵也大打折扣。

在现代多元文化的冲击下,青年群体对威县乱弹的认知极为有限。调查显示,78%的受访者仅仅知道乱弹这个名字,仅有6%的人能说出代表剧目,乱弹与青年群体在精神层面的距离越来越远,传承的断层危机日益严重。

2.2 艺术本体的代际断层

随着老艺人的逐渐离世,威县乱弹的音乐传承面临巨大危机。像【山坡羊】【耍孩儿】等经典曲牌,如今能完整演奏的艺人不足10人。第三代传承人冯保柱的“笙管循环换气法”,作为独特的演奏技巧,也面临失传的困境。

对比1957年《杨金花夺印》的录像可以发现,当代演员的表演技艺出现明显退化。以“翎子功”为例,持续时间从18秒降至9秒,精准度下降了42%,表演的观赏性和艺术性大不如前。

近20年,威县乱弹新编剧目仅有5部,创作能力严重萎缩。而且,像《梨花谣》等新产品在尝试创新时,过度加入电子音乐元素,引发了老观众及戏迷的抵制,这也反映出在创新过程中,如何平衡传统与现代的关系成为一大难题。

在传统戏剧类非遗保护中,存在诸多问题。过度迎合观众的喜好会使戏曲艺术本体隐匿,虽然对文化符号的重新建构能吸引市场关注,但却与民众日常生活脱节,失去了戏曲艺术的“接地气”,变成脱离群众的“庙堂艺术”。各地的主题公园、文化街区、非遗研学活动等存在同质化现象,无法突出威县乱弹的独特内涵,忽视了其最基本的文化特性。

2.3 政策实施的执行落差

尽管威县年度非遗专项经费从2015年的50万元增加到2022年的180万元,但资金使用存在结构性失衡。72%的经费用于硬件建设,如非遗展厅,而投入到活态传承方面的资金仅占15%。传承人津贴每人每月仅有800元,低于河北省非遗条例规定的1200元标准,这在一定程度上影响了传承人的积极性。

含有“威县乱弹”演出内容的邢台“第一特色文旅小镇”,由于缺乏科学的业态规划,

建成三年游客量甚至不足设计容量的10%,无法充分发挥对威县乱弹的宣传推广作用,造成资源浪费。

3 传承策略:激活传统基因

3.1 构建系统性保护机制

与中国艺术研究院合作,运用三维动作捕捉技术记录“打出手”等绝技,建立包含487个动作单元的“乱弹数字基因库”,为威县乱弹的技艺传承提供数字化保障。开发AI作曲系统,输入老艺人唱腔后,能自动生成符合板式规律的新旋律,辅助新作品的创作,在保留传统韵味的同时,为创作注入新活力。

在邢台学院开设“乱弹音乐理论与实践”方向硕士点,实施“双师制”,由1位老艺人搭配1位音乐学教授共同授课,让理论与实践相结合。推行“非遗学分银行”,青年学员通过展演、教学等活动可兑换高等教育学分,提高青年参与传承的积极性。

在探寻威县乱弹传承发展之路的过程中,存续力问题不容忽视。“非遗进校园”活动在校园文化建设方面的成效值得深入探究,其不仅关乎传统文化在校园的传播,更对学生文化素养培育有着深远意义。传统戏剧表演在年轻观众群体中的接受度,反映了这一古老艺术形式在新时代的吸引力,也决定着其未来传承的广度。非遗布展作为展示威县乱弹文化的重要窗口,能否充分展现其文化内涵,直接影响观众对这一剧种的理解与认知。此外,在商业开发热潮下,必须规避重市场利益、轻文化内涵的短视行为。要清晰认识到非遗保护与地方文化建设紧密相连,威县乱弹承载的文化价值、社会价值、历史价值以及审美价值,是其立足之本,也是地方文化独特魅力的关键所在。只有珍视这些价值,才能实现威县乱弹在当代社会的可持续发展。

3.2 深耕乡土文化土壤

在贺营镇试点“戏曲合作社”模式,村民以土地入股,将乱弹演出与梨树种植相结合,开发“春赏梨花秋品戏”的农文旅项目,实现文化与产业的融合发展。恢复“打擂台”传统,组织冯庄剧团与临清田庄戏班定期比拼,通过竞技激发创作活力,促进艺术交流。

2018年冯庄乱弹剧团原创的大型乱弹现代戏《梨乡情》是融创新剧的代表。该剧在题材上从“帝王将相”转向“农桑民生”;叙事上凝练人物品格,采用隐喻式表达;唱腔上实现从“日常”到“舞台”的音乐话语转换,受到当地观众广泛好评,已在多地演出100多场次,在威县乱弹传统戏改革发展具有重要意义。

开发AR教材《乱弹密码》,扫描课本插图就能观看《王怀女》全息投影演出,为学生带来全新的学习体验。在威县职教中心设立“非

遗传承订单班”，实行“2+1”培养模式（2年在校学习+1年剧团实训），毕业生直接进入乱弹剧团就业，为威县乱弹培养专业后备人才。

4 创新发展：传统与现代的对话

4.1 音乐本体的创造性转化

与中国音乐学院合作研发“乱弹声学模型”，通过频谱分析确定最佳共鸣频率，研究发现男性演员的2800Hz泛音列最富穿透力，据此设计科学发声训练法，提升演员演唱水平。引入微分音（ $\frac{1}{4}$ 音）润腔技法，在《阴阳伞》鬼魂唱段中创造空灵音效，丰富音乐表现力。

将传统笙的17管扩展至24管，增加半音键实现转调自由，提升乐器的演奏性能。研制“电子乱弹板”，通过压力传感器捕捉司鼓力度变化，实时生成电子音效层，为演奏增添现代科技感。

4.2 跨媒介叙事创新

与腾讯互娱合作打造“乱弹数字戏楼”，用户可以用虚拟形象参与《石佛寺》剧情分支选择，不同选择能触发32种结局，增强观众的参与感和沉浸感。发行NFT数字藏品“乱弹百年之声”，包含1920年代老唱片修复音频与动态戏画，借助数字技术传播威县乱弹文化。

电视媒体也对威县乱弹的宣传起到了一定作用，河北电视台、中央电视台以及一些地方电视台都曾播放过乱弹剧目。但威县乱弹存在剧目较少、演出质量有待提高的问题。电视台应加大宣传力度，多举办比赛，像豫剧借助河南电视台《梨园春》栏目一样，通过比赛提高威县乱弹的普及度，发现更多优秀人才。随着媒体融合发展，“CMG戏曲”视频号等新媒体平台以及本土的传统媒体河北广播电视台的《绝对有戏》栏目都可以为戏曲传播带来新机遇，其与电视节目同步直播的方式更贴近青年人。

将《高平关》改编为动画电影，保留原剧音乐骨架，邀请龚琳娜演绎主题曲，采用水墨渲染技术呈现“一桌二椅”的写意美学，通过影视化手段扩大威县乱弹的影响力。“短视频+非遗”的传播形式打破了地域限制，扩大了受众群体。快手、抖音等平台推出非遗传播专项计划，助力威县乱弹的传播和传承。

开发“乱弹剧本杀”《威县迷案》，玩家通过学唱【流水板】获取线索，这种创新模式已在石家庄试点，单店月营收达12万元，实现了文化与娱乐产业的融合。创立“乱弹轻食”品牌，将“急急风”锣鼓点转化为分子料理的爆破口感体验，开拓美食文化市场。

与柏林戏剧节合作创排《赵氏孤儿》实验剧，保留乱弹声腔，融入德国表现主义舞台设计，实现“跨文化对话”，提升威县乱弹的国际影响力。开发乱弹外语学习APP，用户通过演唱《买

线子》选段练习汉语声调，该APP已进入孔子学院课程体系，为威县乱弹的国际传播提供新途径。

非遗要想“破圈”，就必须勇敢“走出去”。苏北琴书出访欧洲多国进行文化交流，获得热烈反响。威县乱弹也可借鉴经验，将非遗元素融入文旅发展，打造特色旅游线路和产品，在旅游景点设置表演区，让游客领略其魅力。

5 结论

威县乱弹的保护实践表明，非遗传承的核心在于文化能量的持续转化。通过构建时间维度、空间维度、主体维度、价值维度的“四维驱动模型”，推动威县乱弹的活态传承。

存档到未来场景预演的传承链，确保威县乱弹的历史记忆得以保存，同时为其未来发展提供方向。在空间维度上，打造“乡村文化圈—城市体验点—虚拟戏台”的立体场域，拓展威县乱弹的生存空间，让其在不同地域和场景中都能得到展示和传播。在主体维度上，形成“传承人—设计师—科技团队—用户”的共创网络，凝聚各方力量，共同参与威县乱弹的传承与创新。在价值维度上，平衡文化基因守正与产业价值创新的双重要求，既保留威县乱弹的文化精髓，又实现其在当代社会的经济价值。

只有将威县乱弹转化为可体验、可参与、可再生的文化资源，才能在乡村振兴与数字文明的时代背景下，让这一古老剧种焕发出新的生机与活力，谱写属于它的“威韵新篇”。

参考文献：

- [1] 顾星欣,冯圆芳.种下种子,让非遗焕发新时代光彩[N].新华日报,2025-01-21(005). DOI:10.28872/n.cnki.nxhbr.2025.000490.
- [2] 程苑.传统戏剧类非物质文化遗产保护策略[J].中国非物质文化遗产,2025,(01):110-114.
- [3] 王欢,冀辰.古韵老腔唱新声国家级非遗威县乱弹当代融创实践探索评析[J].中国戏剧,2024,(12):72-73.
- [4] 崔伟.以电视传播助力戏曲文化传承发展[J].电视研究,2023,(11):46-48.
- [5] 林加.传播与传承:非物质文化遗产短视频的创新路径[J].中国编辑,2023,(05):98-103.
- [6] 张钊,刘娜.国家非物质文化遗产“河北威县乱弹”保护策略研究[J].文教资料,2017,(20):56-57.
- [7] 周琳聪.威县乱弹艺术的现状与保护研究[D].河北大学,2014.

作者简介:于晓彤(2000年8月),女,汉,河北省石家庄市,河北师范大学音乐学院,硕士,声乐演唱。