

杨天福与麻山锣鼓

吴晓华 吴平生

“咚咚……咚咚咚……”在宁乡县东湖塘镇麻山村,经常传出这样铿锵有力的鼓声,宁静的乡村一下子变得热闹起来。

麻山锣鼓是湖南境内流传的一种民间吹打乐,类似宗教音乐和民歌曲牌。因发源于宁乡县麻山而得名。最初形成于明末清初。相传由一云游僧传授,当时作为庙宇化斋时用的礼乐。清光绪、宣统年间,麻山锣鼓的音乐得到大幅度的发展和完善,形成了一个拥有丰富曲牌的乐曲体系,具有独特的演奏形式、音乐名称、乐器形制和曲目内涵,并在湖南省几个县境内流传开来。

麻山锣鼓是湖南省非遗项目,今年73岁的杨天福是麻山锣鼓的代表性传承人。他7岁开始学拉胡琴,10岁登台演唱,后来把麻山锣鼓作为主要研究对象,是近几十年来麻山锣鼓吹打乐承继与研究的集大成者。4月中旬的一天,杨天福与我们谈起了麻山锣鼓的过去、现在及将来。

独特的民间吹打乐

杨天福出生于书香世家,父亲是当地中学有希望的老师,主教音乐与文学。他从小受到音乐的熏陶,11岁时已学会打鼓,并能拉一些民间小调及简单的二胡短曲。

1957年,杨天福曾专程去长沙拜老艺人谢元成为师。1958年12月,他从宁乡师范艺术班毕业,分配到宁乡县花鼓戏剧团,从此开始了他的艺术生涯。他一专多能,以二胡、大筒、唢呐为主,兼修打击乐、中西乐器以及作曲等。1987年宁乡县花鼓戏剧团解散,他调至县文化馆担任音乐专干。在这段时间里,他对麻山锣鼓产生了浓厚兴趣。1986年他开始收集民间吹打乐集,其中主要的就是麻山锣鼓。2002年退休后,他专注于对麻山锣鼓从理论到演奏的研究。2008年,杨天福被确定为宁乡麻山锣鼓的

麻山锣鼓在街边表演

杨天福(前排右二)在传授麻山锣鼓

省级代表性传承人。

他告诉我们,据考证,明末清初,宁乡回龙山白云寺一化斋和尚到麻山山村凤凰山上凤凰庵化斋。凤凰庵,一脚踩宁乡、湘潭、湘乡三界,信徒集众,香火缭绕。在诵经念佛之余,师徒一起每天在山上敲敲打打吹吹唱唱。几经岁月蹉跎,逐渐形成了一支既有回龙山白云寺原汁原味,又有麻山地方民歌、小调情趣相互渗透的独特的民间吹打乐,并逐渐流传于宁乡、湘乡、湘潭、望城、益阳等临边地区。清代末期,一名当地人组织人员将流传民间的麻山锣鼓曲调搜集整理,留下文字记载。

相传,当年乾隆皇帝南巡,途经宁乡麻山,当听到婉转清新、平缓悠扬的民间曲调时,即下轿留宿,有意欣赏民间音乐。麻山人得知皇帝私访,便精选乐手为之演奏。乾隆听了

《荷花出水》、《画媚子》、《禾花歌》等曲牌后,龙颜大悦,拍手叫好:“天坛神乐,福祉人间。”传说真假未曾考究,麻山锣鼓流演传今却为事实。

麻山锣鼓的演奏形式基本以五吹六响为基础,再加上丝竹乐器伴奏,少则七八人,多则十三四人组成,每逢过年过节、婚丧喜庆之日,常在路途边走边吹打麻山锣鼓曲牌,故又称为路皮子开台。

心灵痛楚可为歌

宁乡麻山锣鼓曲牌格调清新,秀丽大方,节奏变化多样,富有一定韵律,并且每个曲牌都冠以形象生动的名字或记事,如《接姐》、《放风筝》等,或叙事,如《荷花出水》、《雪花飘》等。无论从其名称还是音乐内涵,都表现了浓厚的乡土生活气息,表现出劳动

人民对大自然的热爱以及对美好生活的向往。

一切文学艺术皆来源于生活,又高于生活。麻山锣鼓是宁乡人民将自己在实践中的故事用艺术形式给以真实反映出来,影响自己思想与生活的艺术。麻山锣鼓不仅节奏平缓,婉转悠扬,清新动听,而且演奏方法奇特。鼓有鼓点,捶击鼓中就是“钟”,声音宏亮,槌落鼓边即为“带”,声音清脆。锣有锣眼,即以一槌“哐”或半槌“咣”的音符音节,表达曲牌背景和主题思想,音律鲜明。

杨天福介绍,麻山锣鼓所用乐器基本为大小唢呐、笛子、竹引子等。其演奏形式自由,既可室内演奏,也适合室外演奏。麻山锣鼓在其演变过程中对地方民乐有着颇大影响。1959年,彭德怀到宁乡视察时,看完宁乡花鼓戏《西厢记》、宁乡麻山锣鼓《接姐》后,

赞不绝口。上世纪80年代,中央音乐学院派专人对麻山锣鼓进行调研。上世纪90年代,湖南电台、长沙市电视台音像公司出版了《麻山锣鼓》磁带。2000年,湖南省文艺出版社出版《中国民间吹打乐》,引用《接姐》、《四季青》、《枫树落叶》等麻山锣鼓曲牌8支。2006年4月,经宁乡县文化馆搜集整理,被湖南省颁布为第一批非遗保护名录。

杨天福说,心灵痛楚可为歌,麻山锣鼓的首首曲牌,都代表一种民间生活。欣赏时,应剥其外衣,理会其深义。如《调叔》,表面看来庸俗低劣,但从音乐背景上分析,令人陷入沉思。

加紧保护与传承

虽然史书和典籍缺乏对于麻山

锣鼓的完整记载,但从演奏形式、音乐名称、乐器形制等方面推测其史脉,可知其历史渊源。

据资料记载,麻山锣鼓有曲牌104首,包括吸收的外来乐曲,如《放风筝》、《排衙》等,但多数已失传,存于民间的麻山锣鼓曲牌不足40首。

非物质文化遗产,是流淌在中华民族血液里的DNA,加紧抢救、保护、传承濒临消亡的麻山锣鼓,有利于人们寻找源头、根脉。

杨天福说,麻山锣鼓的存在,证明中国古老的民间音乐未完全消失。中央音乐学院解放初和1981年多次来宁乡调研,证明了它的研究和继承价值。宁乡县非遗保护中心工作人士表示,他们已将麻山锣鼓的保护列入议事日程,将最大限度地保存麻山锣鼓的特色。

苗岭侗乡文化遗产“活”起来了

杨芷清

怀化是中国抗战胜利受降地、杂交水稻发源地、红军长征战略转折地、侗苗等少数民族聚居地。怀化市依托文物和非遗资源优势,在“生态、动态、活态”上做文章,提升文化产业在集体经济空白村的占比,推动社会主义核心价值观在苗岭侗乡的牢固树立,已经让群众尝到了甜头。

以生态保护为契机,推动文化旅游

怀化有17处全国重点文物保护单位、40处省级文物保护单位。怀化作为武陵山扶贫攻坚片区县市区最多的一个市,把生态文化旅游纳入优先发展战略实施。

加快文化生态保护试验区整体推进。怀化突出以创建侗族苗族文化生态保护试验区为重点,稳步推进通道侗族村寨申创世界文化遗产、靖州苗族歌鼗作为多声部音乐文化符

号申创世界非遗工作,以扎实的申创过程带动文化遗产保护和统筹利用,使之成为撬动精准扶贫的有力杠杆。探索建立生态保护文物补偿机制,新推坪坦河流域申遗侗寨新村规划区建设,力避农村文物保护与开发的矛盾。怀化成功入选国家生态文明示范工程试点市,先后有8个单位被文化部命名为中国民间文化艺术之乡。

把准文化旅游深度融合的着力点、兴奋点。从文化根源、区域战略和国际背景大势出发,构架起古村落生态观光、休闲度假、康体养生、民俗文化等各种相关产品的互连体系。弘扬抗战文化。“烽火八年起卢沟,受降一日落芷江。”接连举办4届中国芷江国际和平文化节,整合全市27处抗战文物保护单位,推进抗战文物群系统保护。对湖南抗战胜利博物馆,进行声光电、多媒体演示和虚拟体验等科技手段改造。芷江受降旧址自1985年对外开放以来,共接待中外游

客2300多万人次,其中来自世界80多个国家和地区的友人达100多万人次。去年,怀化中国人民抗日战争胜利芷江受降旧址和纪念馆、飞虎队纪念馆入选国务院公布的首批国家级抗战纪念设施、遗址名录。保护与开发古城古镇古村。以高桥古村为试点,以点带面开展以文物和非遗保护、特色产业和村民生活发展、交通条件改善、环境综合整治为核心的整体保护利用工作,从而带动全市国保、省保集中连片传统村落整体保护利用工作的开展,让“情缘三古”深入人心。体念民俗文化。文化遗产只有融入人民群众的生产生活才能获得生机和活力。近5年来,怀化将侗族大歌、侗舞、苗族歌鼗等民族文化伴之以怀化民族风情以及扑朔迷离的怀化故事为主题,利用境内非遗项目元素,创作文艺精品和大型剧目500余个。寻求非遗保护和利用的最佳平衡点,推行非遗项目分类(分级)保护、传习所(馆)基础建设、研究基地试点等。

推动了文化保护项目建设。5年来,全市投入3.5亿元,用于文保单位维修保护、非遗展馆、非遗活动、非遗文化广场建设、非遗展示活动等,使生态文化旅游发展从安全性、内涵性、观赏性方面获得了提升。最近,总投资1.2亿元的芷江和平园主体建筑“太和塔”正式对外开放。

以动态教育为抓手,加强传统陶冶

怀化利用红色文化遗产资源,从“静态教育”向“动态教育”转化,推动未成年人思想道德教育形成市县乡村梯级连环宣传。发挥红色资源优势。新修缮或改扩建红军长征通道转兵纪念馆、粟裕同志纪念馆等35个文保单位,成为未成年人思想道德教育和爱国主义教育基地。粟裕同志纪念馆新馆于去年9月29日开馆,展厅最高日接待能力达1万人次。向警予同志纪念馆等6家国有博物馆、纪念馆全部实行免费开放,

2014年共吸引游客观众150万人次,其中青少年观众约65万人次。健全学校、家庭、社会、文化遗产、文物专家五位一体的德育教育网络,在红色文化遗产现场“就地取材”“对比剖析”,弘扬传统文化和生动宣传社会主义核心价值观。

受降纪念馆成为全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、海峡两岸文化交流基地、中国侨联爱教基地、国家国防教育示范基地等,发挥了重大节日优势。2014年,承办湖南省纪念中国人民抗日战争胜利69周年大会、纪念通道转兵80周年、中国(湖南)红色旅游文化节等活动,发挥老干部、老战士、老专家、老教师、老模范的“五老”队伍作用,在全市开展“缅怀革命先烈,继承革命遗志”等活动150余次。去年9月3日,湖南纪念抗战胜利69周年大会在芷江中国人民抗日战争胜利受降旧址举行。省委书记徐守盛、省长杜家毫等出席。

发挥流动车优势。2014年配备流动演出车8台、流动图书车5台,对接辰溪湘西剿匪胜利纪念馆、沅陵胜利公园等红色文化精品,以节目演出和精选图书等形式,开展“中国梦·我心中的故事”讲述竞赛等活动。发挥文化载体优势。2013年以来,开展“文化大拜年”“欢乐潇湘·幸福怀化”大型群文活动,吸引1862个群文团体报名,演出反映优秀传统文化的作品3350个,现场观看演出的群众达418万人次,优秀传统文化深深扎根于人民心中。

以活态保护为重点,推动文化惠民

怀化将如何改善百姓生活、助力民族地区和革命老区扶贫攻坚,贯穿于文化遗产活态保护的全过程。

打造优秀传统文化品牌,挖掘和开发侗苗文化、国际和平文化、古代商道文化、杂交水稻文化、高庙遗址文化、屈原文化、龙舟文化等一批具有深厚历史底蕴的地域文化资源。

坪坦文化活动(侗族芦笙) 张红摄

历经6年,完成《怀化市第三次全国文物普查成果汇编》修订工作,登录1659处不可移动文物,形成《馆藏文物精品图集》。深入开展第一次全国可移动文物普查工作。

探索非遗生产性保护。怀化文化部门在保持非遗传统技艺的基础上,积极推动非遗更好地融入社会、民众和生活。去年,全市手工技艺类文化产品年产值达1.8亿元,如:树立非遗生产性保护典型,侗锦、沅州石雕、花瑶挑花、雕花蜜饯等逐步从产地优势向产业优势转换,带动县域经济发展。

打造非遗节会活动。怀化市委、市政府先后成功举办“三古”文化旅游节、侗乡万人合拢宴等近20项重点节会,推动了地方文化旅游的发展。先后组织非遗节目参加韩国首尔国际纺织品博览会、上海世博会、赴法国演出、“美国环球资源展”等国内国际大型节会,35次,充分展示怀化非遗魅力。去年9月18日至19日,澳门特区文化遗产保护和管理高级研修班全体学员到怀化考察,澳门文化局局长吴卫鸣对怀化活态保护和有

小微文化企业的竹工艺产品 罗志明摄