非遗传承视域下传统音乐的保护与传承

——以杭锦旗"古如歌"为例

李婧婷

内蒙古师范大学 内蒙古 呼和浩特 010000

【摘 要】:在非物质文化遗产视域下,传统音乐的保护与传承至关重要。古如歌作为蒙古族长调民歌体裁中古老的形态之一,流传于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗沿河一带,本论文以杭锦旗"古如歌"为例,深入探讨蒙古族音乐的独特价值与传承现状。古如歌作为国家级非物质文化遗产代表性项目,是杭锦旗民众音乐文化的活化石,在节庆仪式和世俗生活中扮演重要角色。通过对古如歌的研究,分析其艺术特色、传承现状及保护现状。

【关键词】: 非物质文化遗产: 古如歌: 保护与传承

DOI:10.12417/3041-0630.25.21.083

非物质文化遗产,是指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。它是人类创造力和创新能力的重要体现,也是人类文化多样性和创造力的重要组成部分。"非物质文化遗产是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。"非物质文化遗产的保护传承和合理利用对延续历史文脉,增强文化自信,促进文明交流互鉴,建设社会主义文化强国有着十分重要的意义。非物质文化遗产产业化发展是促进中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展方针在该领域的具体实践,对于坚定文化自信,增强国家文化软实力有着十分重要的作用。杭锦古如歌作为第二批国家级非物质文化遗产代表性项目之一,是杭锦旗民众音乐文化的活化石,在杭锦旗民众的节庆仪式和世俗生活中扮演着重要的角色。

1 古如歌介绍

古如歌,也称古如都,在蒙古语中是国度朝政的意思,他被誉为蒙古族古典音乐的"活化石"和蒙古文明的"活标本",古如歌是蒙古族在宫廷举行隆重仪式时演唱的大型仪式歌曲,流传至今已有八百余年,最初主要用于国宴、大典等庄严场合,古如歌的表演要求特定仪式场景,歌词主题围绕时政叙事、亲恩礼赞、故土情怀及骏马等。在表演规范方面,古如歌不可随意吟唱,并遵循以"三首正歌"为一组的固定程式。古如歌的音乐形态兼具抒情性与歌唱性,旋律流畅而舒展,既保留了蒙古族长调特有的高亢与绵延的声腔气质,又融入了节奏明晰、活泼轻快的短调元素,形成了一种兼具庄重性与生命力的独特音乐表达。古如歌的结构比较简练,通常是单乐段四句体,每句歌词通常只有几行,非常适合口口相传。2008年,鄂尔多

斯古如歌被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,2009年, 杭锦旗独贵塔拉镇被命名为鄂尔多斯市市级"古如歌之乡"。

2 古如歌的艺术特征

鄂尔多斯古如歌作为蒙古族传统声乐艺术的典型代表之一,其音乐形态深刻体现了地域环境与人文精神的融合。

2.1 音乐形态与地域文化的呼应

鄂尔多斯地区地势开阔,草原广袤,这样的自然环境也影响了鄂尔多斯古如歌的曲调,使之具备了开阔、宽广的特点。古如歌的旋律建构呈现出显著的草原地理特征。曲调进行常以音程跳跃与长气息乐句为特点,音域开阔,起伏绵延,模仿了丘陵与平原地貌的视觉韵律。旋律发展中频繁使用的诺古拉(蒙古式颤音)技巧,常使用三连音、五连音等节奏型,结构上采用简练的单乐段四句体,每句歌词仅数行,适配口口相传的传承方式,让核心情感通过直白的旋律与歌词清晰传递。

2.2 节奏特征与地域文化的表达

不同于强烈的节奏冲击,古如歌以中速演唱为主,整体平稳舒缓,无急促感,传递出安静平和的氛围。这种节奏既呼应了鄂尔多斯开阔静谧的自然环境,也体现了牧民悠然的生活状态,是蒙古族对自然共生的情感表达,更是其音乐风格柔和、曲调悠长的直接体现。平稳的节奏助力于营造宁静祥和的听觉氛围,使歌者与听者皆能进入一种凝神冥想的状态,从而强化了音乐在文化实践中的情感整合与心灵慰藉功能。

2.3 伴奏乐器与地域符号的运用

鄂尔多斯古如歌的伴奏形态,经历了从"无"到"有"的自然演变。最初为纯粹的清唱,随着传承发展,逐渐融入马头

作者简介:李婧婷(1998),女,汉族,内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗,在读研究生,内蒙古师范大学,研究方向:民族音乐学。

琴、三弦等蒙古族传统乐器,其音色柔和清澈、质朴悠远,与 演唱部分相得益彰,共同构建出一种原始而神圣的声响场域。 这些乐器不仅是音乐的衬托,更是文化记忆的载体。这些乐器 的加入,不仅让古如歌的音色更丰富,更将蒙古族的生产生活 场景、地域自然风貌凝练成音乐符号,让民族风格与地方特色 愈发鲜明,使得鄂尔多斯古如歌具有浓厚的民族风格和地方特 色。

3 古如歌传承现状

自 2008 年古如歌被列入第二批国家级非物质文化遗产名录以来,其保护与传承工作逐步被纳入国家文化治理体系,获得了制度性保障与政策性支持。杭锦旗人民政府也相应出台了一系列地方性法规与具体措施,从多个层面推进古如歌的存续、传承与可持续发展。

3.1 文化空间的建构

从民族音乐学与非物质文化遗产保护的视角来看, 杭锦旗 政府投资兴建古如歌音乐博物馆, 不仅提供了收藏、展示与研 究古如歌的实体场所, 更构筑了一个延续文化记忆、强化身份 认同的"声音场域"。该博物馆成为古如歌从民间口传走向制 度化保存与再现的重要物质载体, 兼具档案功能与活态传播功 能。

3.2 传承机制的延续

在当前的非遗传承人体系中,古如歌已形成由国家至地方的四级代表性传承人梯队,包括国家级、自治区级、市级及旗级。政府通过传习补助、培训资助与活动组织等方式,支持传承人履行文化传递职能,体现出对"活态遗产"传承主体的制度性关怀。更值得注意的是,古如歌已正式纳入地方教育体系,锡尼镇两所蒙古族学校开设相关课程,实现了传承的内在机制转变。

3.3 学术支持与社群组织

自 1979 年起,杭锦旗便启动了对古如歌的抢救性采集与整理工作,并成立古如歌研究协会。该协会凝聚学者、传承人与爱好者,通过系统性研究、研讨与传播实践,强化了古如歌作为地方性知识的学术地位与社会能见度。此类组织在民族学视野中可被视为一种"文化自组织",其活动增强了社区内部凝聚力。

3.4 活态展演与文化认同的强化

通过定期举办古如歌大赛、演唱会及学术研讨会等活动,协会及相关组织构建起一套集展演、竞赛与交流于一体的活态 传承机制。这些活动不仅是技艺的展演平台,更是重塑地方文 化认同、增强非遗可见性与影响力的重要仪式行为,它们将古 如歌从口传心授推向社会公共领域,实现了文化资本向社会资本的转化。

4 古如歌保护现状

目前,古如歌的保护已逐步形成一套系统化、制度化的实 践体系,其背后反映出国家与地方在文化治理层面的协同努 力,也体现出传统音乐在当代社会中的适应性与重构能力。

4.1 制度性保障与文化生态建设

杭锦旗通过出台《杭锦旗公共文化服务采购目录和资助目录》,将古如歌保护纳入地方公共文化服务体系,确立了持续性的财政支持机制,体现出对非遗"抢救性保护、生产性传承"理念的贯彻。资金的投入,则直接促成一系列文化设施的建设,包括古如歌音乐博物馆、非遗展厅、传承基地和大剧院等。这些设施不仅作为展演与传习的物理空间,更是被建构为具有仪式性和认同感的"文化场所",强化了古如歌作为地方文化标志的象征资本。

4.2 组织化传承与人才建设

古如歌协会的成立,汇聚了包括中央民族歌舞团艺术家拉苏荣(名誉会长)及国家级传承人古日巴斯尔(会长)在内的核心力量,整合吸纳旗级以上传承人11人,发展协会分会12个、会员1000多人。这一组织形态可被视为"传承共同体"的正式化,其结构既尊重了传统传承的权威性,也拓展了社会群体参与的基础。在表演实践方面,专业演出团队致力于在保持古如歌原真性声腔与传统演唱方法的基础上进行艺术创新,推动其从民俗仪式向舞台化、精品化演艺产品转化,体现出非遗保护中"活态传承"的政策导向,使古如歌在不同社会层面均保持其文化活力。

5 结语

古如歌作为杭锦旗民众音乐文化的瑰宝,承载着历史的记忆、民族的情感和文化的传承。通过对其深入研究与实践,我们深刻认识到保护与传承蒙古族音乐的紧迫性和重要性。在保护方面,政府、社会各界以及每一个热爱蒙古族音乐的人都应共同努力。政府应持续加大政策支持和资金投入,为古如歌的传承提供坚实的保障。同时,要积极推动古如歌进入学校教育,培养年轻一代对蒙古族音乐的热爱和传承意识。各类协会和组织应充分发挥作用,组织丰富多彩的活动,促进传承人的交流与合作,为古如歌的传承营造良好的氛围。在传承方面,传承人是关键,我们要高度重视传承人的培养和扶持,为他们提供更好的传承环境和条件。传承人自身也应肩负起历史使命,不断提升自身技艺,积极传授给后人,确保古如歌的独特魅力得以延续。此外,我们还应积极推动蒙古族音乐的创新发展。在保留其传统特色的基础上,结合现代音乐元素和技术,创作出更多符合时代需求的音乐作品,让蒙古族音乐在新时代焕发出

新活力。

参考文献:

- [1] 乌丙安著.民俗学原理[M].辽宁:辽宁教育出版社.2014年.
- [2] 乌丙安著.中国民俗学[M].辽宁:辽宁大学出版社.2011年.
- [3] 哈·丹碧扎拉申主编.蒙古民俗学[M].辽宁:辽宁民族出版社.1995年.
- [4] 敖其主编.蒙古民俗[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社.2010年.
- [5] 布仁青格勒著.鄂尔多斯民间古如道初探[M].呼和浩特:内蒙古教育出版社.2009年.
- [6] 玛希吉日嘎拉著,音乐之源--民歌[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社.2011年.
- [7] 孟克图雅.鄂尔多斯民歌集成(第四)--杭锦古如都[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社.2012年.
- [8] 古日巴斯尔.古如道[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社.2008年.
- [9] 布仁青格勒著.鄂尔多斯蒙古族文化艺术探索[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2012年.
- [10] 钟敬文著.建立中国民俗学派[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社.1999年.
- [11] 乌丙安.非物质文化遗产保护理论与方法[M].北京:文化艺术出版社.2010年.
- [12] 王文章,中国非物质文化遗产大词典[M].长江出版传媒崇文书局出版发行.2022 年.
- [13] 朝戈金.站在民众的立场上--朝戈金非物质文化遗产研究文选[M].北京:文化艺术出版社.2020 年.
- [14] 理查德·鲍曼著,杨丽慧、安德明译,作为表演的口头艺术[M].桂林市:广西师范大学出版社.2008 年.
- [15] 张举文著.民俗研究十讲[M].北京:商务印书馆.2022.
- [16] 乌兰杰.关于鄂尔多斯杭锦旗古如歌年代小考,内蒙古艺术学院学报.2019年03期.