

数字化背景下闽派古琴传承问题与策略探析

邹杰 江梦妍

泉州师范学院陈守仁商学院 福建 泉州 362000

摘要: 本文聚焦于闽派古琴与数字化结合创新这一主题, 针对闽派古琴在数字化时代的传承困境, 阐述了在数字化背景下将其应用于闽派古琴传承与发展的必要性与可行性, 深入探讨了数字化技术在闽派古琴存储、教学、传播等方面的具体应用方式及带来的积极影响, 旨在为闽派古琴在数字化时代的可持续发展提供有益参考, 推动闽派古琴艺术的传承与创新。

关键词: 闽派古琴; 《与古斋琴谱》; 非遗数据库; 教学创新; 新媒体

Exploring Issues and Strategies for the Inheritance of Fujian School Guqin in the Digital Context

Jie Zou, Mengyan Jiang

Tan Siu Lin Business School, Quanzhou Normal University, Quanzhou, Fujian, 362000

Abstract: This paper focuses on the innovative integration of Fujian School guqin with digital technology. Addressing the challenges faced by Fujian School guqin in the digital era, it elaborates on the necessity and feasibility of applying digital approaches to its preservation and development. It delves into specific applications of digital technology in preserving, teaching, and disseminating Min School guqin, along with their positive impacts. This study aims to provide valuable insights for the sustainable development of Min School guqin in the digital era, thereby advancing the inheritance and innovation of this art form.

Keywords: Min School guqin; Yuguzhai Qinpu; Intangible cultural heritage database; Teaching innovation; New media

引言

古琴艺术是中华传统文化的瑰宝, 其中闽派古琴(又称浦城派)发轫于宋, 成型于明清, 以祝凤喈为代表人物, 具有独特的地域风格与艺术价值, 已被列入福建省省级非物质文化遗产名录。闽派古琴在指法、乐理及演奏技巧上独树一帜, 积累了以经典琴谱和代表性琴家为核心的文化遗产, 是福建地域文化的重要标识。

然而, 尽管闽派古琴地位显著, 学界对其关注度依然不足。笔者通过在中国知网以“闽派古琴”为主题检索, 发现相关学术检索结果仅十余篇文献, 折射出学术关注的不足。董文静的研究表明, 对于闽派古琴的传承存在两种观点, 一是认为传承严重式微, 各方面不尽人意; 二是强调其在不断发展。客观而言, 在当下福建的发展格局中, 闽派古琴的传承仍面临重重挑战, 任重道远^[1]。

在现代化冲击下, 闽派古琴面临传承式微的挑战。数字化技术的迅猛发展为突破这一困境提供了契机。探究闽派古琴与数字技术的融合路径, 不仅关乎该流派的存续, 更对非遗保护范式的创新具有重要的示范意义。

1 闽派古琴传播现状问题分析

1.1 传统琴谱易丢失: 闽派古琴艺术传承的隐忧

闽派古琴历史悠久, 拥有一套丰富且意义深远的琴谱体系。

这一体系以清代祝凤喈所著的《与古斋琴谱》为核心, 形成了兼具理论深度与实践指导的文献集群。《与古斋琴谱》四卷与《补义》^[2]本系统梳理了琴律、制琴工艺与演奏技法, 其中《弦律考实》《材制发微》等章节对古琴物理属性与音乐规律进行了科学阐释, 尤其对斫琴工艺的详尽记录堪称古代琴书中的孤例, 为后世研究古琴制作提供了珍贵资料。其弟子张鹤编纂的《琴学入门》进一步简化教学体系, 收录《渔樵问答》等六首家传秘谱, 成为近代闽派琴学的重要入门教材。清代郭柏心的《琴学尊闻》以十三首曲谱补充了闽派曲目库, 海内孤本《西山琴谱》九卷本收录93首琴曲, 包含《大悲咒》等罕见传谱, 凸显闽派琴曲的多样性。此外, 祝凤喈对《春草堂琴谱》《自远堂琴谱》的批注本, 以及当代李皞等整理的《琴谷山房琴谱》, 构建起从传统到现代的完整文献链。这些琴谱不仅保存了“道禅琴”体系的核心技法, 更通过理论与实践结合, 为闽派古琴的活态传承提供了坚实的文献支撑, 成为研究中国文人琴学不可绕过的重要遗产。

然而, 这些珍贵的纸质文献面临着严重的物理保存风险。福建地区气候湿润, 纸张极易受潮霉变或虫蛀, 加之历史流转中的散佚, 文献安全性堪忧。一旦核心琴谱如《与古斋琴谱》失传, 其中记载的独特琴律理论与制琴工艺将面临断层, 这将对闽派古琴艺术完整性的毁灭性打击。

1.2 减字谱难以识别：闽派古琴传承路上的“拦路虎”

闽派古琴使用的减字谱,基本上是一种接近汉字类型的字符,是通过将一些与弹奏方法有关的关键字进行缩减组合,来形成反映某一特定弹法的减字符号^[3]。是将古琴文字谱的指法、术语减取其较具特点的部分组合而成。它能记录复杂的指法动作,像“擘托”“勾剔”等指法在减字谱中以独特符号呈现,配合徽位标注,精确指示音高位置,展现出闽派古琴演奏的精妙之处,让演奏者得以再现独特的艺术韵味。

但从目前存在的情况来看,由于减字谱的特殊性,使得减字谱对于初学者来说犹如“天书”。它并非现代通用的记谱方式,符号较为繁杂,每个符号背后蕴含的演奏动作和技巧需深入学习才能理解。例如,不同的“吟”法在减字谱上细微差别,代表着不同的情感表达和演奏风格。这使得想要学习闽派古琴的人望而却步,限制了闽派古琴艺术的传播范围,导致传承人才的培养面临困境。

图片来源:《与古斋琴谱》减字谱谱例节选

1.3 口传心授的局限性：闽派古琴传承的瓶颈

闽派古琴作为极具特色的传统艺术,口传心授是其传承的关键方式。在这一过程中,师傅凭借丰富的经验和深厚的技艺,通过亲自示范演奏和细致的口头讲解,将闽派古琴独特的演奏技巧、清幽典雅的艺术风格以及蕴含的文化内涵,倾囊相授给徒弟。比如在演绎闽派经典曲目时,师傅会着重展示“吟猱”指法的精妙运用,让徒弟感受如何通过细微的按弦变化,营造出曲目的空灵意境,传递出闽派古琴“以音传神”的独特韵味。

但是我们必须认识到,这种传统传承方式存在诸多局限。从传承效率来看,一位师傅精力有限,难以同时教导众多徒弟,导致传承规模受限,无法让更多人接触和学习闽派古琴。而且传承效果受师徒双方个体因素影响极大,师傅表达能力的差异,会使传授的精准度有所不同;徒弟领悟能力的高低,也决定了其对琴艺的掌握程度。

同时,口传心授的局限性在地域性传播中体现的淋漓尽致。就像董文静的研究发现所述,闽派古琴教学活动目前主要集中在闽北地区,在福州也仅有一场活动,这种地域局限性使得其在福建全省的推广都极为有限,更难以在全国范围内广泛传播^[1]。更

关键的是,口传心授的传承链较为脆弱。一旦出现师傅因意外离世,或是徒弟学艺不精中途放弃的情况,传承就可能中断,那些难以用文字记录的精妙技艺和独特风格,很可能就此失传,给闽派古琴艺术的延续带来沉重打击,严重阻碍其传承与发展。

2 闽派古琴数字化创新路径探析

闽派古琴作为中华优秀传统文化的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴和艺术价值。在数字化时代的浪潮下,为了更好地传承和发展这一古老艺术,亟需探索创新路径,让闽派古琴焕发出新的生机与活力。笔者以下将从构建数据库、推进数字化教学、利用新媒体传播推广等方面,对闽派古琴的数字化创新路径展开深入探析,为其传承与发展提供新思路。

2.1 构建闽派古琴相关的数据库

江若曼的研究指出,非遗档案资源数字化不仅增加了馆藏,还促进了信息共享和利用^[4]。数字化最大化地实现了其价值,是音乐类非物质文化遗产保护和传承的关键,因此,构建以闽派古琴为主题的数据库显得尤为必要。

闽派古琴拥有以《与古斋琴谱》为核心的丰富琴谱体系,涵盖琴律、制琴工艺、演奏技法等多方面知识,还包含众多经典曲目、传承人资料及学术成果。在构建数据库时,应从多元渠道搜集这些资料,像《与古斋琴谱》《琴学入门》等珍贵琴谱,以及传承人的演奏视频等。对资料进行系统性整理分类,确保完整性、准确性和权威性,为后续数字化工作打基础。

在具体的运作上,可以采取“两步走”的形式。首先,运用先进数字化技术处理和存储资料,用扫描仪高精度扫描琴谱,将古琴减字谱等建立专门的减字字库,通过人工输入的古琴减字谱编辑软件,实现减字谱编辑与存储工作。^[5]运用专业设备录制音频视频,建立结构化数据库,存储在云端服务器或专业设备中,实现长期保存与便捷管理访问。

其次,构建访问平台,开放部分资源供古琴爱好者学习。通过与其他文化机构、教育部门合作,共享资源,推动闽派古琴艺术的传播与研究。比如参考中央音乐学院建立“中国古琴音乐文化数据库”^[6],以及郑国权先生“泉州南音网”的数字化存储经验^[6],促进闽派古琴数据库的有效建设,保护易丢失的传统琴谱,让这些承载闽派古琴艺术精髓的资料得以永久保存和广泛传播。

2.2 推进闽派古琴数字化教学

党的二十大报告提出推进教育数字化,构建全民终身学习的学习型社会和大国。《基础教育课程教学改革深化行动方案》指出,应实施“数字赋能行动”,深度推进教育数字化,实现信息技术与教育教学深度融合^[7]。数字化时代为闽派古琴教学带来新机遇。闽派古琴独特的指法、乐理和演奏技巧,如“吟猱”指法的精妙运用,蕴含着深厚文化内涵,但传统口传心授方式存在局限,效率低且受师徒个体因素影响大,地域推广受限,因此推动闽派古

琴转向数字化教学显得迫在眉睫。

数字化教学在突破传统非遗地域限制、打破口传心授局限性、推动闽派古琴传承发展方面，发挥着不可小觑的作用。从课程设计角度看，设计丰富多元的数字化线上课程，充分考量不同年龄段和学习层次人群的需求，全面涵盖古琴基础知识、演奏技巧、曲目讲解和文化内涵等内容。采用视频教学、动画演示等多种教学方法，参照贺德恒提出的多机位拍摄展示细节、增加标注谱例明晰学习进程的方式，在课程用书中融入“扫码学习”功能，方便学习者自主学习，帮助他们理解减字谱，掌握闽派古琴演奏技巧^[7]。在学习社区搭建方面，在教育平台搭建互动学习社区，邀请专业琴人入驻担任导师。学习者可在社区内交流学习心得、展示学习成果，营造良好的学习氛围，扩大传承规模，提升传承效果^[8]。就教学活动组织而言，相关机构定期开展网络直播教学活动，邀请著名琴艺现场演奏和教学示范。借助直播平台互动机制，增强教学现场感和互动性，提高学习者参与积极性，让更多人领略闽派古琴独特艺术魅力，多维度推动闽派古琴传承发展。

2.3 利用新媒体进行传播推广

新媒体，作为与传统媒体相对的概念，其定义主要涉及利用计算机技术，依托宽带无线、有线、卫星网络等现代传播媒介，实现数字化的文字、声音、图像信息的传播。陈霁的研究揭示了新媒体的这一特性^[9]。进一步地，陈韦廷的研究指出，数字媒体的兴起显著扩展了古琴音乐的传播边界，并提供了多元化的传播途径。借助这些新媒体平台，古琴音乐得以跨越地理界限，实现全球范围内的传播与交流^[10]。因此，新媒体平台的运用对于提升闽派古琴的关注度具有显著作用。

由此可知，为提升闽派古琴的影响力与知名度，可从多方面借助社交媒体发力。一方面，重视社交媒体平台运营，在微信、微博、抖音等平台设立官方账号，定期发布演奏视频、琴曲赏析等内容，制作有吸引力的短视频和推文，增强用户参与度，并与意见领袖、文化博主合作推广；另一方面，举办网络直播和线上音乐会，邀请知名琴家演奏，利用直播互动功能让观众与琴家实时交流，突破场地限制，让更多人欣赏到高质量演奏；同时，通过短视频进行艺术创作与信息传播，展示演奏技巧、讲述琴曲故事、记录琴人生活，借助算法推荐机制精准推送，激发潜在用户对闽派古琴的兴趣。

3 结论

在数字化时代的浪潮下，闽派古琴艺术的传承与发展面临新的机遇与挑战。将数字化技术融入闽派古琴领域，已成为其在现代社会持续发展的必然趋势。数字化技术的介入，为闽派古琴的传承、传播以及创作等方面带来了前所未有的变革契机。通过数字化教学、传播和创作等多元手段，能够显著拓宽闽派古琴的受众群体，提升其在社会中的知名度与影响力，有力推动该艺术形式实现创新性发展。

展望未来，我们应持续深入探索和创新，充分发挥数字化技术的优势，不断优化和完善闽派古琴艺术的传承与发展模式。通过进一步深化闽派古琴与数字化技术的融合，为这一古老的艺术瑰宝在数字化时代绽放更加绚丽的光彩贡献力量，推动其在现代社会中实现长久的传承与进步。

参考文献：

- [1] 董文静. 闽派古琴的传承现状与传播对策探寻 [J]. 人民音乐, 2014, (04): 54-56.
- [2] 马达, 鲁新宇. 《与古斋琴谱》中浦城闽派古琴文人琴思想研究 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐与表演), 2022, (04): 27-33+224.
- [3] 丁晓君, 叶婷婷, 周昌乐. 古琴减字谱的编码与编辑方法 [J]. 中国音乐学, 2008, (02): 93-96.
- [4] 江若曼. 新时期我国音乐类非物质文化遗产档案数字化建设 [J]. 档案管理, 2022, (03): 23-25.
- [5] 苗建华. “非遗”音乐当下的保护与传承——以中央音乐学院为例 [J]. 中央音乐学院学报, 2023, (03): 3-10.
- [6] 郑国权. “声谱同步”：泉州南音实现数字化网络化 [J]. 福建艺术, 2024, (10): 12-19.
- [7] 贺德恒. 数字赋能，琴润童心——以古琴数字化教学为例 [J]. 中小学数字化教学, 2024, (07): 52-55.
- [8] 罗保权. 数字技术对非遗文创设计教学的影响——评《数字造型基础——“非遗”数字化应用》[J]. 中国教育学刊, 2020, (03): 140.
- [9] 陈霁. 新媒体背景下的中国旅游营销研究 [D]. 北京：中央民族大学, 2011.
- [10] 陈韦廷. 中国古琴在数字媒体语境下的传播研究 [D]. 上海音乐学院, 2021.