

文旅文创融合背景下马街书会 非物质文化遗产传承人保护与培养的现状、挑战与应对策略

杨子豪 成芊钰 景丽亚
河南城建学院外国语学院，河南 平顶山 467000

摘要：马街书会起源于元朝，至今已有七百多年的历史。马街书会以幽默诙谐的语言、独特的表演形式和丰富多样的内容深受群众喜爱。但由于人口老龄化走向、政府支持不足以及现代文化的冲击等因素，马街书会正面临着“后继无人”的严峻挑战。在文旅文创融合背景下，为确保将国家级非物质文化遗产的人文积淀创造性地转化为文旅优势，使马街书会的传承“后继有人”，需要健全传承管理体系、提供稳定的经济支持、加强专业教育培训、加大对传承环境保护的力度，以“孵化”出源源不断的非遗传承新鲜血液，握紧文化传承“接力棒”。

关键词：文旅文创；马街书会；非物质文化遗产；传承人

Exploring the Current Status, Challenges, and Strategies for Protecting the Intangible Cultural Heritage Successors of the Majie Shuhui under the Background of Cultural Travel and Cultural Creative Integration

Yang,Zihao Cheng,Qianyu Jing,Liya
Henan University of Urban Construction, Pingdingshan, Henan, 467036, China

Abstract: The Majie Shuhui, originating from the Yuan Dynasty, boasts a history of over 700 years. It is deeply loved by the masses for its humorous language, unique performance forms, and diverse content. Due to factors such as the aging population, insufficient government support, and the impact of modern culture, Majie Shuhui is facing the severe challenge of no successors. Under the background of cultural travel and cultural creative integration, in order to ensure that the humanistic accumulation of national intangible cultural heritage could be creatively transformed into cultural tourism advantage and Majie Shuhui has successors in the future, it is necessary to improve the inheritance management system, provide stable economic support, strengthen professional education and training, and intensify efforts to protect the inheritance environment, produce the steady stream of fresh blood for intangible cultural heritage and firmly grasp the “relay baton” of cultural inheritance.

Keywords: Cultural travel and cultural creation; Majie Shuhui; Intangible cultural heritage; Inheritors

DOI: 10.62639/sspsstr31.20250201

引言

马街书会，又称作“十三马街书会”，是河南省平顶山市宝丰县的一项民间传统曲艺活动，也是国家级非物质文化遗产之一。马街书会被艺人称为曲艺界的行当会，每年吸引了众多来自全国各地的说书艺人负鼓携琴，汇聚于此。这一盛会不仅展示了中国传统曲艺的魅力，而且促进了曲艺艺术的交流与发展，可为“十四五”时期推进以文塑旅、以旅彰文、优化文旅市场、推出高质量的文旅产品提供巨大动力。然而，随着人口老龄化的加剧，马街书会传承人群体呈现出明显的老龄化趋势，许多技艺精湛的老艺术家相继陨落，而年轻一代对这一传统艺术的关注和投入不高，导致传承人数大幅锐减。在文旅文创融合背景下，若要破解这一难题，需要政府、社会和传

承人共同发力，以求新求变求异的思维加强对马街书会非遗文化传承人的保护与培养，多方携手让这一宝贵的民间艺术重新焕发生机。

一、马街书会传承人保护与培养的现状

近年来，为推动文旅融合、互动共进，国内旅游市场进一步优化，不断推出非遗文化传承人才的创新性保护措施，使文化与旅游、诗与远方走到一起有了新突破。作为非遗文化传承的执行者、传统技艺的承载者和传统文化的传播者，文化传承人身上肩负着传承书会文化的重要使命。为加强对马街书会传承人的保护与培养，2005年，宝丰县启动非遗保护工程，建立数据库保存相关资料；2006年，马街书会成功“升级”为国家级非物质文化遗产；2012年，宝丰县中华曲艺展览

（稿件编号：SSTR-25-1-F001）

作者简介：杨子豪（2004-），男，河南驻马店人，河南城建学院外国语学院在校生，主要从事跨文化研究。
成芊钰（2004-），女，辽宁阜新人，本科，河南城建学院外国语学院在校生，翻译专业，主要从事跨文化研究。
景丽亚（1991-），女，河南平顶山，硕士，河南城建学院外国语学院讲师，主要从事翻译及中西文化对比研究。
基金项目：河南城建学院 2024 年大学生创新创业训练计划资助项目：“文旅文创融合战略背景下马街书会非遗发展路径研究”（立项编号：202411765022）。

馆正式建立。同时,宝丰县对三弦书代表性传承人、墨派大调曲子传承人、西路河南坠子传承人的濒危曲书目等进行抢救性记录,对部分书状元及其演唱书目进行录音、录像,最大限度的保证艺人利益,这一系列拯救性措施使得一度萎缩的书会重现盛况,马街书会传承人的保护与培养成效也得到了显著提升。^[1]

虽然各项政策的落地吸引了大量年轻人在书会舞台前的“驻足观看”,但是曲艺学习的周期漫长、过程艰辛与训练乏味让许多年轻人“望而却步”。对于初期学习曲艺的年轻人来说,学习投入的大量时间与精力难以在短时间内转化为对等的经济回报,投入的精力与回报不成正比,使得许多人对于投身曲艺学习持谨慎态度。此外,传承人分布不均,主要以农村为主。^[2]受制于农村地区基础设施的落后和传播方式的单一,曲艺文化的宣传和推广难度较大,无法与互联网有效结合,因而大大降低了保护与传承实效。同时,大多数年轻人更偏爱现代流行音乐,忽视了古朴的传统曲艺,他们将曲艺看作是与现代生活脱节的老年娱乐方式。以上种种原因严重阻碍了马街书会老一辈传承人的收徒传艺。若不加以重视、任其发展,马街书会将要面临无人传承的窘境。

二、马街书会传承人保护与培养的挑战

在书会文化的传承过程中,传承人的保护与培养面临着诸多挑战,如老一辈传承人经济压力大、资深艺人老龄化问题加剧、政府支持不足、现代文化冲击等问题。这些挑战既源自个体主观因素,也受到客观环境的影响,具体来说表现在以下几个方面:

(一) 传承队伍老龄化趋势严重

传承七百余年的马街书会,如今面临着传承队伍老龄化这一棘手问题。据宝丰县文化局保存的每年到会艺人登记表显示,1996年到会610摊,约1800名艺人,年龄在40岁左右者居多;2005年,到会仅有82摊,不足500名艺人,年龄在50岁左右者居多。近年来,参会艺人更是越来越少,平均年龄越来越大。

在曲艺传承过程中,传承人的老龄化走向直接导致了表演形式过于保守,缺乏创新,难以激起年轻观众的学习兴趣。传统陈旧的“外在”表达方式导致青年人不愿关注曲艺文化厚重的“内在”,某些独特的说唱技艺正面临着无法完整传承的困境,一些技巧性较强的唱腔和说唱技艺正在失传,古老的曲艺文化财富逐渐流失。

年轻人对于传统说唱曲艺的关注度和参与度不高反过来加剧了传承主体的老龄化趋势。面对生活节奏加快和娱乐形式多样,马街书会的艺术表现形式显得有些“老气横秋”,年轻群体更倾向于探索既时尚又新颖的娱乐方式,鲜有年轻人愿意投身于传统曲艺的传承,这更将古老的说唱艺术推到了无人可传的濒危边缘。

(二) 政府支持力度有待加强

近年来,政府在马街书会传承人的保护与培

养方面虽取得了一定成效,但依然存在诸多问题,如政府资金投入不足、重视程度不高以及建设重点的偏差等。

首先,资金短缺严重制约了传承活动的开展。目前,传承人仅依靠个人收入来坚守传统艺术。然而,在曲艺家邀请、活动宣传、基础设施建设等方面需要投入大量资金,而资金的匮乏使得传承活动无法实现。^[3]许多传承工作只能在简陋的条件下进行,再加上道具传统、服饰陈旧,严重削弱了“讲好马街书会故事”的声音。

其次,政策重视程度不足也制约着传承人才的“产出”。培养新一代传承人是确保马街书会延续下去的关键,然而至今地方政府与相关高校没有出台针对书会传承人的招生政策或人才培养计划。由于缺乏明确的政府政策引导,不少感兴趣的年轻人找不到正规的学习渠道和拜师学艺的机会。

再次,政府对马街书会传承的建设工作往往重形象、轻实用,缺乏可持续性与实质性支持。比如,为了维持书会“写书”的传统,政府采取了行政干预的方式对有关单位进行摊派,但是艺人前往写书的单位进行演出时,却由于缺乏受众基础,常常出现只拿钱不演出的现象。^[4]这种流于形式的表演,对于说书文化并无实质性的传承意义。

(三) 现代文化的巨大冲击

迥异于传统文化的现代文化对传统曲艺的受众基础造成了巨大的冲击。对比马街书会古老、陈旧的表演形式,现代潮流文化以网络媒体为传播媒介,表达方式更加新颖、时尚、多姿多彩。面对新旧两种文化的鲜明对比,年轻人自然不愿意花费时间去欣赏和学习“过气”的说书技艺。

在现代社会的价值观念和职业选择中,经济收益和社会地位通常是重要的考量因素。而从事马街书会的传承工作,一般难以获得丰厚的经济回报和较高的社会地位。这一窘境让年轻人在职业选择的道路上,更倾向于现代文化领域。

相比于传统演出方式,现代文化通过借助云技术、虚拟AR等高科技手段,能够增强演出感染力,吸引更多的受众参与其中。而马街书会的演出场地、演出时间容易受到演出环境和自然天气的影响,观感体验不尽人意。这也大大削弱了书会宣传的效果,使那些想要学习曲艺文化的年轻人徘徊不前。

三、马街书会传承人保护的应对策略

面对传承人老龄化走向、政府支持力度不足以及现代文化冲击等问题,马街书会传承人的培养与保护注定过程艰难。为解决这一难题,充分利用好文旅文创融合的战略机遇,应从健全传承管理体系、提供经济支持、加强教育培训等方面,扩大马街书会的影响力,吸引更多青年人才参与到传统文化的传承过程中。

(一) 织锦管理智慧,续写传承之谱

优化组织管理体制是实现传承保护的前提。

要为培养传承人提供体制机制保障, 可以从认定标准和考核体制入手, 严格认定标准、完善管理体制, 确保传承团队的核心素养和技术水准。

一方面, 制定科学、详细的新一代传承人认定与考核标准。技艺是衡量传承人是否合格的基本标准。^[5]因此, 在标准中高超的技艺是硬性要求。为了确保马街书会技艺的传承与精进, 建议在传承过程中设立专门的技艺评审机制, 邀请行业内的权威专家、学者以及老一辈传承人共同组成评审团, 对传承人的技艺能力进行全面、客观、公正的评定。

另一方面, 逐步完善老一辈传承人的动态管理与考核体制, 保持传承队伍的活力。首先, 建立传承人定期考核机制。为保证已认定的传承人技艺保持在较高水平, 要通过专门的考核组对他们的技艺进行定期考核。其次, 制定人才培养方案, 定期组织授徒传艺, 鼓励曲艺类非遗项目单位、相关机构开展“人才对接”培养, 建立长期合作机制, 壮大传承队伍。

(二) 倾注资金甘露, 滋养传统技艺

为保障传统技艺依靠文旅融合发扬光大, 应向政府部门、社会组织等争取资金支持。充足的资金是濒危民俗文化抢救工程与非遗文化传承人才孵化的基础, 可为传承人基本生活以及演出活动提供坚强的后盾。

首先, 资金补助是对传承人予以保护的最实际化的一项措施。为了缓解传承人的经济压力, 各方组织应联袂同心, 联手设立传承人保护专项基金。该基金的设立旨在通过多方位的资金支持为传承人提供经济保障。^[6]同时为了维持曲艺传承人正常生活, 相关机构可以适当给予生活补贴, 保障其基本生活。依此基石, 曲艺传承人方能没有后顾之忧地全身心投入于曲艺传承和创新发展的工作中。

其次, 为加强非遗保护补助资金规范化管理, 政府可以提高马街书会专项资金的使用效益, 将专项资金用于曲艺传授的场地修缮、教具购买和演出活动经费等。关于资金通过何种方式给予、发放的具体金额、发放后的使用目的、使用范围、具体的使用金额应给出详细的要求, 保证资金用在刀刃上。

(三) 改善传承方式, 铸写传承华章

为了确保新一代传承人批量且高质量的“培养”, 要将传统的师徒相授模式与现代教育的专业课程有效结合。此举旨在促进曲艺传承人对传统技艺内涵的深入理解、提升他们对传统表演技巧和方法的掌握、并对其所知的理论知识进行深化, 从而激发曲艺文化的创新发展。

首先, 坚持传统的师徒传授方式。师徒传授是传统技艺千百年来得以延续发展的重要方式。为了激励马街书会传承人积极收徒并传授技艺, 政府应设立师徒传承补贴。这一补贴不仅可以帮助传承人减轻经济负担, 也是对他们辛勤付出的认可与奖励。同时, 对培养出优秀徒弟的传承人, 可以给予额外的奖励, 以表彰他们在传承工作中的杰出贡献。

其次, 通过开设专业培训课程提升传承人的专业素养和综合能力。培训班可以邀请曲艺专家为传承人授课, 授课课程应涵盖曲艺理论、表演技巧、创作形式等多个方面, 旨在帮助传承人系统地掌握曲艺知识和技能。在培训过程中, 应适当引入现代艺术元素, 在古与今、旧与新的碰撞中迸发灵感, 不断创新传统曲艺的表演形式。

(四) 与时代同行, 优化传承环境

以天作幕、以地为台虽是马街书会的表演特色, 但是为提升表演效果、吸引受众, 就必须注重形象塑造, 优化书会周边环境, 并利用新媒体时代的各种平台营造浓郁的文化氛围, 拓宽传播途径, 打造文旅名片, 以提升传承效果。

第一, 改善马街书会的演出场所及周边环境。演出场地是书会文化得以传承的重要载体, 为提升传承效果, 政府必须采取一系列措施来建设并维护演出场所。同时, 还需着力整治场地周边环境, 完善周边相关的配套服务设施, 为游客提供吃、住、行、游、购、娱等“一站式”服务, 保证游客的优质观感体验。

第二, 加强对马街书会文化的宣传与推广, 提高民众对其的认知度与认同感。新媒体时代, 随着数字化、信息化的不断深入, 受众了解世界的渠道更加多元。一方面, 应借助电视、广播、互联网等传播渠道大力宣传马街书会的历史故事、艺术特色及传承价值, 进而提高曲艺文化的知名度; 另一方面, 积极推进曲艺教育进入校园和社区, 把马街书会的文化精华渗透到人们的日常生活中, 多元立体地展示书会文化的丰富内涵。

四、小结

文旅文创融合背景下, 为给绵延七百年不绝的马街书会培养“适销对路”的传承人才, 避免古老的说唱文化因传承人老龄化趋势加剧、政府支持不足以及现代文化的冲击落入无人可“传”的窘境, 应通过多领域合作给予传承人物质性、制度性与精神性保障, 借助传统的师徒传授与现代的课程培训“产出”大量说书文化“守望者”, 并不断优化传承环境, 使马街书会的文化因子靠传承而演化, 在传承中进化, 从而得到更好的“裂变”。

参考文献:

- [1] 巫鹏. 宝丰县创新保护传承擦亮非遗名片 [N]. 平顶山日报. 2018-10-13 (001): 1.
- [2] 张凤琴, 景丽亚. 论马街书会非遗传承人保护的现状、问题及对策 [J]. 平顶山学院学报. 2024 (1): 90-94.
- [3] 张逾梦. 马街书会的传承发展路径探索 [J]. 黄河黄土黄种人, 2023 (14): 64.
- [4] 常青, 刘培. 乡村振兴战略背景下“马街书会”的传承与创新 [J]. 黑龙江生态工程职业学院学报, 2020, 33 (04): 35.
- [5] 徐圆圆. “传承人, 要承得起, 传得下” [N]. 闽北日报, 2022-12-05: 1.
- [6] 程潇凝. 乡村振兴背景下经管类大学生创新创业实践教育探析 [J]. 经济师, 2024 (04): 161.