

文化生态视域下非遗社会传承与发展路径

——以电影《百鸟朝凤》为例

黄永林 刘岳桓

(华中师范大学 国家文化产业研究中心,湖北 武汉 430079)

摘要:非物质文化遗产的社会传承与发展是中国“文化自信”和“讲好中国故事”的题中应有之义。《百鸟朝凤》作为一部非遗影片,从艺术角度真实再现了当下非遗的现实困境,展示了非遗的生存背景,指明了非遗衰败的原因在于生态环境变化。文化生态理论所强调的文化与环境双向互动、文化多样性,为非遗的社会传承与发展提供了新思路。因此,应在坚守核心文化的同时进行创新转化,建设生态保护区,提高社会群众的非遗理解力,构造非遗的外部社会环境,内外共筑新时代非遗文化生态。

关键词:非遗;文化生态;百鸟朝凤;生态环境

分类号:G122 **文献标识码:**A **文章编号:**1673—1395(2020)02—0023—05

西方文化生态理论强调:“人和人类社会是自然生态系统自组织进化的产物,人和人类社会产生以后又作为相对独立的主体,以自身适应和改造自然环境的活动,参与自然生态系统的自组织演化过程。”^[1](P38)]从生态视野考察文化,将生物和环境的密切关联与生物多样性作类比,强调文化与周围环境的密切关联。面对西方文化侵入,各国的文化自觉意识不断增强,中国提出“文化自信”,建设文化强国,对传统文化进行创造性转化,促进优秀传统文化传承与发展。在此背景下,西方语境下的文化生态理论实现了中国化的过程,以生物多样性类比文化多样性,尊重和保护每个民族的独特文化。非物质文化遗产作为中华优秀传统文化中的一朵奇葩,从非物质层面而言,是中华民族重要的精神文化财富;

从遗产角度而言,展现了中华文化的多彩风貌。文化生态的中西语境,揭示了非遗的社会传承与发展路径。近年来,文化生态理论与非遗相关研究成果丰硕^①,但缺乏非遗电影角度的切入点,笔者试图从非遗电影《百鸟朝凤》出发,指明该片艺术地再现了当下的非遗困境,分析困境产生的缘由,探讨非遗的社会传承和发展路径。

一、《百鸟朝凤》非遗现状透视

《百鸟朝凤》将镜头对准非遗项目——唢呐,影片前半部分展现了唢呐艺人游天鸣刻苦学习唢呐技艺的过程,呈现了非遗传承人成长的文化生态环境;后半部分则展示了现代化、信息化浪潮席卷之下的社会转型与以西洋乐器为代表的外国文化的侵入,

收稿日期:2020-01-10

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“非遗数字化保护与传播研究”(16JJD860009)

第一作者简介:黄永林(1958—),男,湖北仙桃人,教授,博士生导师,主要从事非物质文化遗产、民间文化、文化产业研究。

① 目前文化生态与非物质文化遗产相关研究,有方李莉《文化生态失衡问题的提出》、刘魁立《文化生态保护区问题刍议》、黄永林《“文化生态”视野下的非物质文化遗产保护》等。方李莉《文化生态失衡问题的提出》指出,在工业文明影响下,各地原生态遭到破坏,地域文化走向消解,生物多样性减少,造成生态的失衡,文化失衡将会是人类文化的一次灾难。刘魁立《文化生态保护区问题刍议》简要梳理了文化生态理论和实践及其从西方到中国的传播路径,肯定了文化生态保护区,指出了对民众主体性的忽略等问题,提出了开放性等四条原则。黄永林《“文化生态”视野下的非物质文化遗产保护》辨析了“文化生态”和“原生态”的概念,梳理了中西文化生态理论和实践,指出非物质文化遗产文化生态区对原生态文化保护不到位,探讨了相关完善措施。

传统习俗日渐被忽视和遗忘,唢呐技艺走向式微。唢呐老艺人焦三爷带着绝望离去,新艺人不知走向何处。“因此,从影片的叙事和画面中突出的‘非遗’资源和相关事象,有涉及到中国民间风俗文化、民间技艺,有传承人的故事,可以被认定为一部典型的‘非遗’题材电影。”^[2]

拜师过程中,游天鸣和父亲穿过飘着袅袅炊烟的水庄,踏过崎岖不平的黄泥山路。在焦三爷带领徒弟学艺的一幕中,师徒置身于蓝天白云和一片郁郁葱葱的小树林,听到的是各种鸟的嘶鸣,这种自然和谐画面,体现了中国传统文化天人合一境界。影片后半段则聚焦外来文化和现代文化侵袭下的非遗现状,与影片前部分形成鲜明对比:地点从乡村走向都市,建筑从砖瓦房变为高楼大厦……以游天鸣为首的游家班第一次“出活”就遭遇了传统唢呐艺术在民间礼俗中的尴尬境遇,没人给唢呐师傅行“接师礼”,以表示对唢呐队的尊敬。在婚礼中,举办方既请游天鸣的游家班来奏唱唢呐,又请西洋乐队和身着豹纹的女郎来同台表演。婚宴上,男女老少全都围坐在西洋乐队周围,游天鸣的唢呐队即使吹破嗓子也无人问津。唢呐队伍企图通过大声演奏来挽回局面,却惹得不爱听的年轻小混混过来叫停,双方因此起了冲突,最后镜头定格在那散落一地、被踩坏的唢呐上。非物质文化遗产在外来文化的冲击下显得如此不堪一击,时代变幻的潮流似乎向游天鸣开了一个玩笑,对父亲梦想以及唢呐技艺的坚守,仿佛在一瞬间都失去了理由。当初怀抱唢呐梦想的父亲,意识到游天鸣无法在当今社会依靠唢呐养活自己,建议他另谋职业。在时代的发展浪潮中,唢呐几乎已经失去了赖以生存的环境,唢呐艺人依靠吹唢呐甚至不能养活自己。“传统文化的‘生存环境’越来越恶化,对传统文化的‘遗忘’,或者说对传统文化的‘记忆丧失’越来越疾速,越来越强烈。”^[3]

《百鸟朝凤》展现了唢呐艺人的传承困境。艺术总是来源于生活。导演吴天明说:“电影是传输给观众的心灵讯息,是创作者的社会人生体验,是创作者世界观、文化知识、艺术修养、性格特征的表述。对我而言,电影就是生命的一部分。这就是我的电影观。”^[4]从中可以看出,吴天明拍电影的目的就是试图从时代变迁出发,通过电影的形式,表达自己对当下文化生态环境变化中非遗现状的观察和思考。随着工业化和城市化的发展,现代化进程加快,非遗赖以生存的环境遭到破坏。以戏曲为例,我国历史上戏曲种类曾多达394种,1949年有360种,1982年

有317种,2004年有260种。在传统舞蹈方面,“20年前进行舞蹈普查时列入山西、云南等19省市《舞蹈集成》卷中的2211个舞蹈类遗产,目前仅保留下来1389个,短短20年间舞蹈类遗产就损失了近37%。其中河北、山西两省有近三分之二的舞蹈已经失传。”^[5]

二、文化生态视域下非遗困境原因探析

《百鸟朝凤》诸多自然风光镜头的运用,展示了中国的乡土风貌,突出强调了乡土环境对非遗传承的重要影响。美国人类学者朱利安·斯图尔德在运用人类文化学的方法考察多线文化形成的不同文化特征时,提出人类文化的形成在很大程度上取决于其所处的自然环境,并将文化与环境 and 生态结合起来,创立了文化生态学。“从文化人类学的视角出发,认为文化生态是各民族、各地区自然而然的,原生态的,祖先传下来的文化的存在状况,是植根于各地不同的自然生态环境之上,具有鲜明地域特征和民族特征的文化的存在状况。它揭示了文化产生、发展、变迁的规律与其所处自然环境之间的关系。”^[6]其实早在20世纪初,面临西方文化的冲击,中国学人如钱穆、梁漱溟、李大钊等,在中华文化走向何方的“三千年未有之变局”思索中,为树立时人的“文化自信”,就不同环境造成不同文化有所阐述。钱穆认为中西地理环境差异造就了中西两种不同类型的文化。中国是农耕文化,西方是游牧、商业文化。中西文化精神的差异,“穷其根源,最先还是由于自然环境有分别而影响其生活方式,再由生活方式影响到文化精神”。农耕文化是凭借在土地上长期不懈的努力获得自给自足。中国文化特性多展现为“天人相应”“物我一体”,与生长在草原与滨海地带的游牧、商业文化有别。^{[7](P25)}这和西方语境下的文化生态学理论不谋而合,强调文化变迁中的生态环境影响。在近代工业化之前,中国乡村百姓固着于土地,非遗也正是在田垄地沟里产生和发展起来的。以戏曲为例,民间的采茶戏,源于每年春种秋收之际,农民们歌唱山歌,歌颂劳动丰收。黄梅戏在湖北和安徽等地有不同的腔调,如“怀宁调”和“黄梅调”等,展现了不同地域环境下对发音的影响。非遗“与自然共生共存的关系则更为直接和密切,如民间图腾崇拜中的各种动物图腾、植物图腾,直接取材于遗产所在地的自然环境;再如民歌、传说、信仰、民俗、艺术等,也都与自然生态密切相关,都以自然环境为基础,并反映了自然环境的特点”^{[8](P112)},形成

了“十里不同风,百里不同俗”的非遗风貌特征。一旦生存环境逝去,其自身的生存也面临挑战。

正如影片所展示的,焦三爷的焦家班在20世纪80年代初唢呐表演门庭若市,而到了21世纪,游天鸣的游家班却无人问津。现实生活的压力,迫使游家班成员纷纷外出务工。游家班成员有的因工厂环境恶劣得了肺癌,有的因工作操作不当削断了手指。游家班成员吹唢呐的基本条件已经丧失,无法再从事唢呐表演。方李莉在《文化生态失衡问题的提出》中对“文化生态”重新进行了定义:“以一种类似自然生态的概念,把人类文化的各个部分看成是一个相互作用的整体,而正是这样互相作用的方式才使得人类的文化历久不衰,走向平衡。”^[9]基于机械化工业对生态环境重构的认识,她指出,西方工业文明消解了世界各地的民族文化,从而导致文化生态失衡问题——“将西方和外国模式纳入传统技术的合法地位中将导致传统技术的崩溃,使许多地方性的原生态文化失去了其赖以生存的根基,并因此遭到了破坏甚至消亡。更为严重的是,在这种情况下,许多民族文化不仅失去了其自信心,同时也失去了其原有的创造力”^[9]。这表明,在经济全球化过程中,面对西方外来文化的侵入,中国学者开始自我反思,文化生态的内涵也因此实现了“中国化”。在中国语境下,“人类所创造的每一种文化都是一个动态的生命体,各种文化聚集在一起,形成各种不同的文化群落、文化圈,甚至类似食物链的文化链。它们互相关联成一张动态的生命之网,其作为人类文化整体的有机组成部分,都具有自身的价值,为维护整个人类文化的完整性而发挥着自己的作用”^[6],西方工业文化带来各国民族文化多样性的消解,以西方为代表的现代工业文化的侵入,导致非遗的生态环境发生了巨变。长笛、双簧管、木管号、长号、鼓和羽管键琴等集合演奏的管弦乐队进入中国市场,凭借新奇和现代曲风,吸引了年轻人,挤压了唢呐、琴、筝、箫、笛等传统民间乐器的表演空间。当下,无数个游家班正在消失,唢呐表演日趋走向消亡。保护与抢救非遗,势在必行。

三、非遗社会传承和保护路径

(一)创新求变,非遗的活态传承

在非遗传承和保护中,一些学者坚守原生态文化,宣称对非遗进行“原汁原味”的保护。时代的经济浪潮已经摧毁了唢呐的文化生态环境,即使焦三爷、游天鸣仍然坚守核心文化,“要把唢呐吹下去”,

也无法改变当下无人听唢呐的尴尬境地。影片末尾,一名唢呐艺人在西安城墙上吹唢呐乞讨的镜头引人深思。文化生态环境遭到破坏,非遗演出在当下缺少受众,非遗从业者的基本生存难以得到保障。“原汁原味”的非遗已经无法适应时代的发展,非遗自身需要做出调整 and 适应。关于这一点,宋俊华称之为“衍生态”,“是传承人对非物质文化遗产丰富和创造的结果,是非物质文化遗产生态的有机组成部分,也是非物质文化遗产中最活泼的、最容易变化的部分,它使非物质文化遗产呈现出活态性和多样性的特点”。以戏曲为例,学界已形成一种共识:没有任何一种戏曲保持了原始的唱腔和唱调,都是不断适应时代的发展。目前影响最大的京剧,其实际前身是徽剧,清代四大徽班进京后,当时的艺人广泛吸收昆曲和秦腔的众多曲目和演唱风格,在不断继承、融合和创新中形成了现在的京剧。程砚秋借鉴了其他艺术门类中的音乐因素,甚至融合外国歌曲的腔调,比如,《锁麟囊》中的“哭头”,源于西方影片中一段著名的女声独唱的旋律。他还融合欧洲的颤音装饰法,以丰富自己的唱腔旋律,促使京剧适应晚清的文化生态,推动了京剧发展。因此,应根据群众的现实需要,对唢呐腔调进行大胆革新,实行生产性转化,不断走向市场,发挥唢呐在丧葬仪式、婚礼节庆、庙会祭祖等民俗活动中独特的仪式感作用。

(二)坚守底线,非遗的本真传承

在非遗传承和保护中,有一部分学者认为非遗需要实现产业化,将文化价值转化为商业价值。但是,过度开发导致许多景点、民众的日常生活被当作旅游资源贩卖,古老庄重的祭祀礼仪成为表演秀,“寄寓其中的民众情感自然就会逐渐淡化,使这些非物质文化遗产的功能发生了根本的转变,虽然在形式上仍然保持着原来的面貌,但被抽掉了情感和灵魂,被空洞化、异化了”^[10]。随着市场经济的冲击,人们在经济利益的刺激下,将非遗项目和仪式变为可以赚钱的工具。由于缺乏对非遗本质的正确理解,这些变动往往流于形式,从而让非遗的本真性丧失。本真性正如宋俊华所提的“本生态”,体现了文化本质与其属性、环境的内在的历史联系状态,是促使非遗长期稳定发展的核心要素。刘魁立为此呼吁,要正确对待非遗中存续的价值观等非遗的内在动因,要重视、理解和挖掘传统文化中的核心内涵,探讨其对于当下的文化意义,而不是舍本逐末追求形式的相似性。“忽视修本,没有在培育文化遗产的正确价值观方面下大力气,舍本而逐末,这样的道路

是不可能走远的。”^[10]因此,要在各地学校教育中开设有关非遗的文化展示与欣赏课程,增进年轻一代对非遗的学习与了解;在文化遗产日等重大节日,开展非遗文化知识、形式的学习与鉴赏,传承非遗文化,培养非遗情感,强化非遗审美。组织非遗教材的编写,使之具有科学性、文化性、可读性,大力开展“非遗进校园”等活动。让社会对非遗不再陌生,而是养成欣赏非遗的能力,感受非遗所蕴含的美,从而自觉保护非遗,实现“文化自觉”,即“生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成的过程、所具有的特色和它的发展的趋向,自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代文化选择的自主地位”^[11]。

(三)运用传播媒介宣传,构造非遗的社会环境

第十届全国人大常委会第11次会议于2004年8月28日通过了联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》;2005年3月国务院办公厅印发了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,明确规定非物质文化遗产保护的指导方针是“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”,并做出“坚持非物质文化遗产保护的真实性和整体性”的规定。第十一届全国人民代表大会常务委员会于2011年2月25日通过了《非物质文化遗产法》,并在第4条明确规定“保护非物质文化遗产,应当注重其真实性、整体性和传承性”。在保护以民俗为代表的非物质文化遗产的过程中,我国始终强调要保持“真实性”与“原真性”。电影“具备高度纪实性,不仅能够保持被摄取对象的原貌,还能够把拍摄对象所处的空间和时间形态完整记录下来”^{[12](P27)}。电影作为一种传播媒介,能够将非遗中的仪式、表演等完整拍摄下来,在塑造故事的同时,运用镜头捕捉乡土风貌以及当地语言特色,为非遗构筑其文化生态背景,让人们更好地理解非遗事象。《百鸟朝凤》上映后获得9000万票房,目前在腾讯视频播放量高达4366万,爱奇艺热度指数30875^①,以年轻人为主的哔哩哔哩动画也有将近88万播放量,主流评分网站豆瓣电影上有将近18万人给出了8.1的高分,可见电影《百鸟朝凤》对年轻人的巨大影响。京剧老生王佩瑜通

过抖音等新兴平台,让很多年轻人开始接触和了解京剧,甚至爱上了京剧。在传承和发展非遗中,年轻人重新回到田间地垄去切身感受非遗,不太现实。当下,非遗传播者需要借助电影、抖音等平台,让年轻人去了解、感受、欣赏非遗。

(四)建设文化生态保护区,推动非遗的整体性保护

文化生态理论强调文化与环境是同一个生态整体,文化是在一定的环境中生存和发展的,发展过程中又与区域性的环境密切相连,但因人自觉且主动的创造文化过程,在不断适应环境的同时,又反过来对环境产生一定影响,文化与环境是彼此关联、相互作用的。在非遗保护中,要创造能够让非遗存在和发展的生态空间。“文化的‘生命力’存在于它们的文化生态中,当它们进行保护时,需要对它们的本体以及文化空间、与之相应的自然环境予以整体性保护。……非物质文化遗产生长在一个丰富的人文和自然土壤里,所以保护要从整体性入手,任何‘碎片化’的保护都会损害它的价值和破坏其生命力。”^[13]政府必须发挥主导性作用。1998年10月,在贵州六枝特区梭戛乡建立了中国第一座生态博物馆。“生态博物馆是一个文化机构,这个机构以一种永久的方式,在一块特定的土地上展现其有代表性的某个领域及其继承下来的生活方式。”^[14]这是将传统意义上的博物馆进行革新,脱离了将固有物品陈列于一个展馆之中的模式,而是将涉及非遗社会环境和自然环境的文化生态整体保存,从而形成生态博物馆。随后,在非遗保护层面上,生态博物馆的范围不断扩大。2000年,文化部、国家民族事务委员会印发了《关于进一步加强少数民族文化工作的意见》,提出了“建立少数民族文化生态保护区”。2010年,国家颁布了《文化部关于加强国家级文化生态保护区建设的指导意见》,指出要建立“国家级文化生态保护区”,以“保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀深厚,存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护”。中共中央办公厅、国务院办公厅于2017年5月7日印发并实施的《国家“十三五”时期文化改革发展规划纲要》

① 爱奇艺热度指数由内容质量、吸粉能力和平台活跃3个维度的得分综合得出,影响指标包括播放量、播放完成度、粉丝数、视频发布量等。

要求“健全非物质文化遗产保护制度。加强国家级文化生态保护实验区建设,支持非物质文化遗产展览、展示、传习场所建设”。文化生态已经引起了国家意志层面的高度重视,但是从理念落实到具体实践仍有一段距离。我们要在闽南、徽州、热贡等21个国家级文化生态保护实验区基础上,积累已有的成功经验,对当前存在的问题进行反思,对历史文化积淀深厚,存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行区域性整体保护,不能只顾及非遗事象本身,必须连同与它的生命休戚与共的生态环境、文化环境一同加以保护。政府应有条件地建立起“生态博物馆”“民族文化生态村”和“国家级文化生态保护区”,从而推动非遗发展。

四、结语

文化生态理论为非遗社会传承与发展提供了新思路,非遗的传承与发展离不开非遗的文化生态保护,这是非遗传承和发展必须把握的条件;非遗创造性保护要紧紧把握非遗的核心文化,这是非遗传承和发展必须坚持的原则和方向。“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。”当前,非遗保护话题在生活中不断被强调,说明非遗当下处境堪忧,利用文化生态理论来推动非遗的社会传承与发

展,任重道远。

参考文献:

- [1]韩德信.生态文化视野中的科学发展观[M].北京:中国文联出版社,2008.
- [2]刘国政.“互联网+”推进电影与非遗保护发展的新思路——由非遗题材电影《百鸟朝凤》谈起[J].电影评介,2017(12).
- [3]刘魁立.非物质文化遗产及其保护的整体性原则[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2004(4).
- [4]吴天明.传输心灵讯息[J].当代电影,2003(1).
- [5]周和平.中国非物质文化遗产保护的实践与探索[J].求是,2010(4).
- [6]王晓真.当代中国文化生态问题研究[D].山东大学,2016.
- [7]钱穆.中国文化史导论[M].北京:九州出版社,2011.
- [8]宋俊华,王开桃.非物质文化遗产保护研究[M].广州:中山大学出版社,2013.
- [9]方李莉.文化生态失衡问题的提出[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2001(3).
- [10]刘魁立.文化生态保护区问题刍议[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2007(3).
- [11]费孝通.关于“文化自觉”的一些自白[J].学术研究,2003(7).
- [12]贾磊磊.电影语言学导论[M].上海:复旦大学出版社,2011.
- [13]黄永林.“文化生态”视野下的非物质文化遗产保护[J].文化遗产,2013(5).
- [14]周真刚.试论生态博物馆的社会功能及其在中国梭戛的实践[J].贵州民族研究,2002(4).

特约编辑 桑俊

责任编辑 叶利荣 E-mail: yelirong@126.com

(上接第16页)

2019年度国内电影票房的热点是幻想类电影。其中,以49亿稳居国内票房榜首的《哪吒之魔童降世》属于古代神话;居票房第二的科幻电影《流浪地球》(46亿)可以说是现代神话;票房前三中唯一一部外来影片是漫威系列的《复仇者联盟4:终局之战》(42亿),也属于现代神话,这部影片走的仍然是最受好莱坞青睐的超级英雄路线,它的成功再次检验了英雄旅程模式的强大吸金力。如果说《复仇者联盟》系列乃至此前的《星球大战》《指环王》《哈利·

波特》《阿凡达》等好莱坞大片的风行,证实了好莱坞以英雄旅程打造以个人英雄主义为主导思想的美国梦已获得普遍成功,那么,《哪吒之魔童降世》的成功是否意味着我国丰富多彩的多民族神话宝库中的神话原型符码也能够持续变现为塑造中国梦的产业符号?“他山之石可以攻玉”,细读张洪友博士的《坎贝尔研究》,或可有所启发。

特约编辑 孙正国

责任编辑 强琛 E-mail: qiangchen42@163.com