

川江号子的数字化保护与传承研究

谭巧

重庆对外经贸学院音乐舞蹈学院, 重庆, 400000;

摘要: 在我国非遗项目保护和传承工作中, 数字化的研究和应用正在不断扩大。以国家级非遗项目——川江号子为例, 它曾是川江船工水上劳作时的精神纽带, 历史文化价值浓厚。然而, 随着机动船的日益普及, 传统的川江船工劳作方式逐渐被替代, 川江号子的生存和发展空间缩小, 面临濒临灭绝的境地。为了改变这一现状, 利用数字化技术对川江号子进行全方位保护至关重要。通过数字化手段的应用, 精心采集川江号子, 高清拍摄, 深入研究, 全面开展非遗文化整理工作。此外, 借助数字化技术, 积极探索促进川江号子文化传播与交流的新路径, 确保这一非遗能够得到有效保护、传承和发展, 让川江号子在新时代继续绽放独特光彩。

关键词: 川江号子; 非遗; 数字化; 保护与传承

DOI: 10.69979/3029-2735.25.05.059

川江号子是国家非遗项目, 发源于川江流域, 是传统民间音乐的瑰宝。它的历史积淀深厚, 最早可追溯到远古时期, 是船工渡险滩时用来统一动作、协调节奏喊号子的时代的沉淀, 在沿途融入民俗文化, 成为川江流域特有的文化标志。但现在, 川江号子正面临着严峻的生存危机。现代交通体系下, 以机动船替代木制帆船, 川江号子传递空间急剧缩小。传承人群体老龄化, 年轻人缺乏经验, 兴趣不强, 传承后继无人。且其传承全靠口传心授, 缺乏系统的整理和记录, 珍贵的曲目和唱功随着老船工的离世而渐渐失传。

1 川江号子保护与传承现状分析

1.1 川江号子的传承目前的困境

在数字化信息化时代, 川江号子传承举步维艰, 阻碍川江号子发展面临四大难题。第一, 现代船运行业, 机动船自动化程度高, 川江号子失去了劳动场景。二是传承人才断层, 川江号子传承人群体严重老化。同时, 学校、社会对川江号子等传统文化的普及力度不足。三是传承方式局限, 川江号子主要靠面对面的交流和亲身示范, 传承效率低, 同时, 由于缺乏系统规范的记录, 随着老船工和传承人的去世, 许多珍贵的内容也随之失传。四是传播推广力度不足, 川江号子传播途径狭窄, 多以川江流域民俗活动和小型演出为主, 受众受限。

1.2 川江号子现有的保护措施和保护措施及成果

1.2.1 政策法规保障

在 2006 年 10 月 25 日文化部部务会议审议通过的《国家级非物质文化遗产保护管理暂行办法》中, 规定应当对川江号子等非遗进行全面系统的保护。2017 年 1 月 25 日发布实施《关于实施中华优秀传统文化传承发

展工程的意见》要求, 加强对包括川江号子在内的传统音乐等文化遗产的保护和传承, 促进其创造性转化和创新性发展。2012 年 7 月 26 日《重庆市非物质文化遗产条例》中对重庆地区川江号子等传统音乐的保护和传承作出规定, 如明确非遗保护专项资金可用于川江号子的调查、抢救、研究、传承等工作; 鼓励和支持学校进行川江号子教育活动等等。2017 年 11 月 30 日《四川省非物质文化遗产条例》规定对川江号子等非物质文化遗产进行保护和传承, 要求文化主管部门组织制定川江号子传承方案等。

1.2.2 文化机构保护行动

目前文化部门、非遗保护中心及高校研究团队已整理出大量曲目、歌词、演唱技巧资料, 汇编整理为书籍, 系统的呈现川江号子音乐体系。例如:《川江号子(巴蜀传统音乐文化课程普及读本)》于 2021 年出版, 内容涉及川江号子的起源、历史、分类、演唱方式、作品赏析以及发展与传承等, 是面向中小学生的传统音乐普及书。《川江号子与我的艺术人生》: 2015 年出版, 书中讲述了作者与川江号子相关的艺术人生经历等。

1.2.3 设立传承基地

设立专门的传承基地, 如 2010 年时, 在重庆市非物质文化遗产保护中心支持下, 川江号子传习所正式成立。川江号子传承人曹光裕和儿子曹羽一起为打造川江号子品牌“找路子”。曹羽的原生态的川江号子原创音乐剧自 2018 年 9 月起在重庆的两江游轮上展演。30 分钟的表演由篇章《朝天门起航》《歇梢又打望》《纤痕落魄腔》《生死鬼门关》《大江传歌》构成, 受到观众热捧。

1.2.4 教育传承举措

校园教育普及:一些学校把川江号子纳入音乐课程。如在重庆两江新区大竹林街道,不仅主打“川江号子”特色文化品牌,还与辖区内的两江新区人和小学联合开办川江号子“示范班”,与竹林实验学校联手打造川江号子舞台剧目,以竹林特色推动非遗文化扎根校园。

职业教育参与:部分艺术院校院校开设相关专业课程,为川江号子的传承做好人才储备。例如,川江号子教学实践基地于2024年8月27日在四川音乐学院音乐学系正式成立,该基地内设有川江号子电竞沉浸式体验系统和展示区,还将定期举办交流活动,促进学生与非遗音乐的互动与交流。

1.2.5 传播推广成果

舞台演出展示:组织川江号子演出登上中央电视台春节联欢晚会、地方民俗文化展演等各类文艺舞台,向全国各地展示川江号子的独特魅力,提升川江号子的社会知名度和影响力。媒体宣传助力:利用电视、网络媒体等平台,制作专栏节目、纪录片等,如《川江号子:河上的呐喊》等,介绍川江号子的历史渊源和文化内涵,吸引百姓眼球,引发市民关注。

1.3 现有的保护和传承的局限

川江号子的保护和传承困难重重。资金资源方面主要依靠政府拨款,资金不足;专业人员和设备缺乏;传承内容注重唱功和曲目,缺乏对船工文化等更深层次内涵的挖掘;保护技术滞后,VR、AR等现代科技应用缓慢;传承空间受限,传统漕运场景新场景难以还原影响传承品质的真实氛围。

2 在文化遗产保护中的数字化应用

2.1 非遗数字化概述

学术界对于“非遗数字化”的概念界定基本上是延续了“数字化文化遗产”的定义。通过数字化技术的应用,将非遗数字化、虚拟化的存在,让更多的人能够分享非遗非遗解读非遗。

2.2 数字化技术的应用在文化遗产保护中的优势

文化遗产保护数字化技术优势突出。其一,它可以全方位记录并长久保存,不惧时间和自然的侵蚀而永久留存。二是拓宽传播范围和增强互动性,通过网络平台打破时间和空间的限制,VR和AR技术带来身临其境的体验,提升大众的兴趣。三是辅助高效调研方便调研人员检索资料,利用分析软件进行价值挖掘,帮助制定防护促进防护工作。

2.3 数字化技术的应用在其他文化遗产中的成功案例分析

数字化技术帮助众多文化遗产实现保护和传播的

创新性。

2023年,大足石刻研究院联合中国移动咪咕、海马云(天津)信息技术有限公司共同打造元宇宙文旅项目——《云游·大足石刻》,通过大规模数字采集与实景建模,融合前沿技术,深度还原大足石刻,打造“云上大足”。

敦煌研究院遂利用数字化技术,对莫高窟壁画进行高分辨率图像采集、修复拼接,建立数字化档案。游客参观前,可借助虚拟现实设备提前“走进”洞窟,让莫高窟文化在减少实地参观损害的同时,传播到世界各地。

天津大学长城课题组持续20年对长城遗产进行图像采集与基础研究,搭建数据库,线上搭建“云游长城”平台,线下策划成果展,为长城保护、研究、管理提供科学依据,提高公众在长城保护过程中的参与度。

3 川江号子的数字化保护和传承策略

3.1 川江号子的数字化保护策略

3.1.1 数字采集与存储

采用专业录音设备,多声道高采样率录音川江号子,准确捕捉音调和节奏变化。同时,采用高清摄像技术,多角度拍摄演唱场景,用形体动作和表情记录下来,还原真实场景。

3.1.2 数字平台建设

打造专属网站,设置曲目展示、文化解读等板块,对号段知识进行系统介绍。开发移动端APP,提供试听、交流、学习课程等功能,方便用户随时了解。

3.1.3 数字内容创新

利用VR和AR技术,打造身临其境的体验场景。用户戴上VR设备,就可以置身川江,和船工一起喊号子。结合人工智能算法对音乐元素进行分析,创作出融合现代风格、吸引年轻听众的新曲目。

3.1.4 数字资源整合与共享

联合文化机构、大专院校等,对各方收集到的数字资源进行整合,建立统一的数据库。促进学术研究、文化教育领域资源共享,为学者提供素材,为学校提供素材,为传承发展川江号子文化助力。

3.2 川江号子的传承策略

3.2.1 教育体系融入

从基础教育到高等教育,川江号子文化全面渗透。小学、中学将其融入到音乐、美术、语文等课程中,激发学生兴趣。学院音乐、民俗学等专业开设相关课程,培养专门人才。

3.2.2 传承队伍建设

加大对传承人的扶持力度,给予经费补助和荣誉表彰,改善传承人的生活和创作条件。开展传承培训,邀

请资深传承人进行技艺传授,培育新生力量。建立传承人才库,将传承人信息、技艺特点记录在案,推动交流合作,营造传承的良好生态。

3.2.3 文化活动推广

举办川江号子文化节、民俗风情展演等大型活动,邀请各地传承人、爱好者参加,展示多种号子唱腔,吸引百姓眼球。

3.2.4 文旅融合发展

川江号子融入旅游产业,特色项目开发。沿江景区安排实景演出,打造主题文化体验区,让游客参与到喊号子、船工工具制作等活动中来。

4 研究结果

4.1 策略实施预期效果

4.1.1 数字化保护策略成效

资料保存更完整:利用专业设备完成音视频采集,配合云端和本地硬盘双备份,川江号子全方位记录,为后续传承研究筑牢根基,确保珍贵资料不流失。

传播范围更广:借助专属网站、APP 以及与各大平台的合作,打破时空限制,全球用户均可便捷接触川江号子,满足多样需求的丰富功能,使其社会知名度大大提升。

内容更具看点:VR、AR 技术带来身临其境的体验,人工智能打造新曲目,成功吸引年轻群体,为川江号子注入活力,改变传统文化的大众刻板印象。

学术和教育资源更加丰富:整合建立统一的数据库,便于学者获取信息和促进学术研究;为学校教育提供素材,帮助开展文化教育,培养学生热爱传统文化的情感。

4.1.2 传承策略成效

教育成效显著:川江号子融入各教育阶段,基础教育激发兴趣,高等教育培养专业人才,提供传承的生力军。壮大传承队伍:扶持传承人,开展培养,吸引年轻人加入。提升文化影响力:通过举办文化节等活动,结合文化下乡,让更多的群众感受到川江号子的魅力。良好的文旅融合:融入旅游提升旅游文化内涵,通过实景演出、体验区、文创产品吸引游客,实现文化传承与经济良性互动。

4.2 潜在问题与应对

无论是川江号子的数字化保护战略传承战略,都有可能在推进过程中遇到潜在的问题,需要提前做好应对预案。

4.2.1 数字化保护潜在问题与应对

川江号子数字化保护面临诸多难题。技术上,设备故障和采集时的环境干扰会导致数据问题,存在格式过

时和安全威胁,需要对设备进行定期维护。在资金方面,需要大量的资金。人才层面,复合型人才稀缺,应与院校合作开设课程,培训现有人员,邀请专家授课,提升队伍素质。

4.2.2 传承策略潜在问题与应对

教育落实难:学校教学任务重,川江号子课程容易被边缘化。传承:传承收益在扶持政策下依然有限,难以吸引年轻人。文旅融合风险:过度商业化的文旅项目容易扭曲川江号子的文化内涵。

5 结论

5.1 研究总结

川江号子是国家级非遗,承载着川江流域深厚的历史文化底蕴,却有着难以传承的艰辛。但数字化技术带来了希望,通过收集、存储资料、拓宽传播、打造新的体验曲目等方式吸引年轻观众。同时,融入学校教育,扶持传承人,促进文旅融合也非常关键。

5.2 研究展望

未来,川江号子保护与传承应深度融合新兴数字化技术。运用人工智能对数字资源进行分析,为创作提供基础。沟通上,巩固新媒体成果,借助智能设备与海外合作开发适配内容。在人才培养方面,高校和职业学校对课程进行优化,开发线上线下相结合的实训课程。在产业融合方面,以数字化为纽带,促进与文化产业融合,实现文化价值的传承和传播,创造经济利益。

参考文献

- [1] 卢鹿, 杨兰. 数字技术视域下巴渝民间艺术川江号子的“活化”传承与创新研究[J]. 大观(论坛), 2024, (05): 88-90.
 - [2] 马倩倩. 从“看”到“感”: 非遗文化在沉浸式虚拟空间中的传承与互动[D]. 鲁迅美术学院, 2023. DOI: 10.27217/d.cnki.glxmc.2023.000209.
 - [3] 陈诚, 贺兴梅, 王婉玲. 大足石刻的数字化新生[J]. 当代党员, 2023, (20): 59-61.
 - [4] 李哲, 申欢欢, 李严, 等. 长城数据库建设与数字化应用实践[J]. 中国文化遗产, 2024, (02): 64-72.
- 重庆对外经贸学院校级人文社科项目,《数字化背景下的非遗项目保护与传承研究——以川江号子数字化传承为例》KYSK2024010.

作者简介: 谭巧, 重庆对外经贸学院音乐舞蹈学院副教授, 从事音乐表演教学。获多项省部级奖励, 参与省部级课题多项。发表论文数篇, 指导学生参与省部级比赛并获奖多次, 屡获“优秀指导教师”称号。