

从非遗到音乐综艺：文旅融合背景下华阴老腔创新发展研究

边茜茜

西安邮电大学人文与外国语学院 陕西西安

【摘要】2006年，华阴老腔入选第一批国家级非物质文化遗产名录，是我国珍贵的民间艺术瑰宝。2015年，歌手谭维维在音乐综艺《中国之星》上创新地将华阴老腔融入流行音乐中，传统与现代的碰撞产生了全新的化学反应，提升了观众对陕西地域民族音乐的关注度。近年来，陕西非遗华阴老腔通过跨界融合、艺术表达形式创新，焕发出了新的时代魅力。推动文化和旅游融合发展，是党中央做出的重大战略部署。以文化塑造旅游，以旅游滋养文化，文化与旅游的互动发展是新时代实现旅游业高质量发展、培育旅游新质生产力的必要举措。通过追溯老腔源远流长历史、分析老腔传承瓶颈、探究文旅融合发展现状、提出老腔创新发展策略，得以在新时代为助力华阴老腔破解发展难题提供一定参考。研究发现，华阴老腔具有独特的表演形式和跨界发展能力，与音乐综艺间的合作提高了老腔的知名度，能够为旅游产业提供发展动力和丰富资源，助推文化和旅游两大产业转型升级。

【关键词】 文旅融合；华阴老腔；音乐综艺；创新发展

【基金项目】 2024年度陕西省艺术科学规划项目“文旅融合视阈下华阴老腔在音乐综艺表演中的特色表达与跨界发展研究”（项目编号：SYH2024028）

【收稿日期】 2024年11月13日

【出刊日期】 2024年12月20日

【DOI】 10.12208/j.ssr.20240057

On innovative development of Huayin Laoqiang under the integration of culture and tourism: from intangible cultural heritage to music variety shows

Qianqian Bian

School of Humanities and Foreign Languages, Xi'an University of Posts & Telecommunications, Xi'an, Shaanxi

【Abstract】 In 2006, Huayin Laoqiang was selected as one of the first national intangible cultural heritage list, which is a precious folk art treasure in China. In 2015, Chinese singer Tan Weiwei innovatively integrated Laoqiang into pop music on the music variety show “China Star”. The collision of tradition and modernity produced a brand-new chemical reaction, which elevated the audience’s attention to the regional folk music in Shaanxi. In recent years, Laoqiang has been glowing with a new era of charm through cross-border integration and innovation in artistic expression. Promoting the integrated development of culture and tourism is a major strategic plan made by the Party Central Committee. Shaping tourism with culture and nourishing culture with tourism, the interactive development of culture and tourism is a necessary initiative to realize the high-quality development of tourism and cultivate the new quality productivity of tourism in the new era. By tracing the ancient history of Laoqiang, analyzing the bottleneck of Laoqiang’s inheritance, exploring the status quo of the development of culture and tourism integration, and proposing the innovative development strategy of Laoqiang, we can provide certain references to help Huayin Laoqiang to solve the development problems in the new era. It is found that the Huayin Laoqiang has unique performance forms and cross-border development ability, and the cooperation with music variety shows has increased its popularity, which can provide development power and rich resources for the tourism industry, and promote the

作者简介：边茜茜（2000—），西安邮电大学人文与外国语学院硕士研究生。

transformation and upgrading of two industries, namely, culture and tourism.

【Keywords】 Integration of culture and tourism; Huayin Laoqiang; Music variety; Innovative development

2020年9月22日,习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话中指出:“文化产业和旅游产业密不可分,要坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展,让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美^[1]。”推动文化和旅游融合发展,是党中央做出的重要决策。戏曲是中国传统文化的重要组成部分。2006年,华阴老腔入选第一批国家级非物质文化遗产名录,成为我国宝贵的文化遗产。作为“黄土地上最早的摇滚”,起源于陕西省华阴县双泉村的华阴老腔独具特色,代表着西北人的豪迈气魄。

近年来,华阴老腔与电影《白鹿原》、音乐综艺《中国之星》以及央视春晚等进行跨界合作,广受好评。在文旅融合背景下,非遗华阴老腔与音乐综艺跨界合作为华阴老腔的创新发展提供了新的方向,进而推动了文化与旅游的融合互助。新时代如何通过文旅融合持续为非遗文化创新发展赋能,探索以陕西旅游资源助力华阴老腔发展的新路径,培育旅游发展新质生产力,已成为新时代华阴老腔文旅产业深度融合发展的新议题,亟待围绕文旅融合进行学术与实践的深入探讨。

1 老腔溯源

所有地方戏曲,都是当地地理人情以及生活形态的高度凝练^[2]。华阴老腔是我国西北地区的传统民族音乐,具有浓厚的地方性特点,是我国珍贵的非物质文化遗产,更是世界艺术的重要组成部分。追根溯源,首先回顾华阴老腔的历史渊源与表演形式。

1.1 一方水土养一方戏

陕西是我国的戏剧大省,陕西土生土长的剧种近30个,华阴老腔是其中一个。华阴老腔又名“满堂吼”、“拍板调”,流传于渭南市华阴县华山脚下的小村庄双泉村。追溯历史,老腔作为我国最古老的剧种之一,滥觞于西汉,于明清至民国时期发展到高峰,距今已有两千余年历史。

纵观历史,西汉便已出现老腔,它起源于军队,当时,华阴为都城咸阳的军事粮仓,粮食可以通过漕运送至咸阳,张良征战时为鼓舞战士,便带领大家高声歌唱,由带头船工统一大家的动作,一边喊

着船工号子,一边用木块敲击船。自此,这种鼓舞士气的唱法成就了我国最古老的戏剧之一,后流传于民间,终成世人喜爱的老腔。发展至今,华阴老腔融合了当地的民间说书艺术与渭水船工号子曲调,形成了独特的表演形式。

关于老腔名称的由来,有两种说法,一是由于它起源于西汉,年代久远,古朴悲壮,其唱腔浑厚、低沉、粗犷、豪放,为古老之遗响,故称之为老腔;还有说法是由于它是从湖北老河口的说唱传到华阴演变而来,因而取老河口的第一个字,将其命名为老腔。

皮影戏便是老腔,盛传于陕西一带,华阴县双泉村有一个代代相传的老腔皮影戏班,最初,老腔是只传本姓本族,不传外人,是双泉村张家户族的家族戏。后来逐渐流传广泛,成为了当地极具影响力的艺术形式,深受人们喜爱。

1.2 华阴老腔的表演形式

华阴老腔凭借自身独特的表演形式流传于世。老腔是我国相对较小的一种戏曲剧种,以皮影的形式进行演出,也就是人们熟知的“皮影戏”。华阴老腔表演需要五人,民间也会称呼为“五人忙”,包含签手(指挥皮影的人)、副签手(也叫坐档,帮签手“绕朵子”,排兵对打、拍惊木、呐喊助威)、前首(主唱,怀抱月琴,旁放剧本,配合表演进行唱奏)、后台(也叫后槽,主奏马锣,武打中还要呐喊助威,帮唱拉坡)、板胡(主奏唱腔过门,兼奏小饶喇叭,助威帮唱、吹哨)。老腔对主唱的要求很高,因为“生旦净末丑”这五种行当的角色都需由他一人来承担。

在一曲老腔中,可以听到锣鼓声、月琴声、二胡声、梆子声、喇叭声、铃铛声,以及木头敲击板凳声,在众多乐器中,除了二胡,所有的腔调与乐器都是热烈而奔放的。其中,华阴老腔中的拍板,又称作檀板,使用枣木制作而成,敲击时声音响亮,与华阴老腔高亢的音色极为相配,是非常有特色的一种乐器。^[3]拉坡调是华阴老腔的另一特征,目的是带动观众情绪,将整场演出推向高潮,表现方式是当主唱唱到最后两句时,随即大吼一声,台上其余人相和,满怀着西北人无尽的豪迈激昂。

2 传承瓶颈

随着大众传媒的不断更迭，娱乐方式出现多元化发展趋势，非物质文化遗产作为传统民间艺术，逐渐失去了年轻人的追捧，加之面临着后继无人的传承困境，非遗戏剧华阴老腔也陷入泥淖难以脱困。

2.1 华阴老腔的传承方式

华阴老腔创始于张氏家族，张喜民是第十代传人，以前华阴老腔不传外人，1980年，张喜民成立了老腔班社“喜民班”，开始打破“只传男不传女，传内而不传外”的规定。

曾经，老腔表演艺人只是皮影戏的幕后伴唱，通常演出时都被帷幕挡住。2001年，在一场仅有三名观众的皮影戏表演中，华阴市文化馆工作人员党安华掀开了幕布，惊奇地发现幕后仅有5个演员，却在用十几件乐器进行演奏，班主张喜民怀抱月琴仰头高歌。到演到尽兴处，艺人们仰天长吼、用力跺地，群情激昂。党安华见此场面，备受感染，建议老腔艺人走出幕后，让观众从“看皮影听老腔”变成“看老腔”。此后，搬至台前的华阴老腔火了。

60余年的非遗传承过程中，喜民班社足迹遍布海内外，并屡获大奖。2022年，华阴老腔国家级非遗代表性传承人张喜民入选“中国非遗年度人物”。

喜民班演出的五人已参与上演百场话剧《白鹿原》，华阴老腔也已习惯了与各类音乐进行跨界合作，有人便质疑，跨界后的老腔本质上还是老腔吗？张喜民表示：“不管跟什么剧种合作，老腔的唱腔不能变，慷慨激昂的感觉不能丢^[4]。”

2.2 华阴老腔的传承困难

20世纪90年代后期，传统戏班渐渐式微^[4]。老腔也受到了现代媒体的冲击，面临后继无人的风险。今天，喜民班演出的艺人仍是之前的五人，老腔艺人群体呈现出严重的老龄化问题，由于传承的封闭性，导致老腔缺乏继承人，这是目前存在的主要传承困难^[5]。除此之外，源于老腔学习过程难度大、周期长，又受限于方言，短时间内无法获取收益，且老腔尚未形成完善的培养体系，因而难以吸引年轻人前来学习。最重要的一点，老腔与音乐跨界融合，面临着失去本味的危险，有可能导致老腔的传承偏离了非遗保护的初心。

源于华阴老腔的本源性，即家族戏的剧本几乎是艺人世代相传的手抄本，难以辨识，损毁严重，这便加大了非遗保护的难度。为了老腔的传承发展，

华阴建设了老腔保护中心，旨在保护珍贵史料和口传笔录的老腔剧本。现存有高达200余本的传统剧目，其中最早的是乾隆时期的手抄本。

3 文旅融合

文化是旅游产业发展的原动力^[6]。文化与旅游融合发展，是一个以文化塑造旅游，以旅游滋养文化的优势互补过程，是新时代实现旅游业高质量发展、培育旅游新质生产力的必要举措。基于文旅融合的背景，华阴老腔充分发挥了自身文化的地方性特点，和旅游业发展相辅相成，展现出文化对推动旅游发展的重要作用。

3.1 土洋结合的华阴老腔

“他大舅他二舅都是他舅，高桌子低板凳都是木头……”这是华阴老腔流传最广的一句唱词，该唱段全名为《太阳圆月亮弯都在天上》，是2006年北京人艺排演话剧版《白鹿原》时，导演林兆华特别邀请小说原著作者、著名作家陈忠实亲自作的词^[7]。2015年，谭维维在《中国之星》的舞台上，与国家级非遗传承人张喜民将现代流行音乐与传统戏剧华阴老腔进行融合，完美呈现出一曲“土”“洋”结合的跨界摇滚音乐《给你一点颜色》，其中便引用了这段经典曲目。华阴老腔在音乐综艺中一亮相，就引起了观众对民族音乐的广泛关注。2016年央视春晚，谭维维与张喜民再度合作，一曲《华阴老腔一声喊》吼出了西北人的自由洒脱、热情奔放，成为了当年春晚中支持率最高的节目，更是为观众留下了一首经典之唱作。

华阴老腔与流行音乐跨界合作的节目中，都极大地保留了老腔的演出形式与唱词腔调，以喜民班社中五名艺人一声声气势雄浑的老腔作为开幕，展现出浓厚的西北特色，令观众耳目一新，接着以老腔为伴奏，由歌手演唱现代摇滚乐，二者的完美融合为观众带来了一场视觉与听觉的盛宴。如此精妙的编曲与配合，离不开唱功深厚的歌手与实力超群的艺人之间的共同努力。

土洋结合的华阴老腔和流行音乐的跨界融合，为音乐的创新性发展带来了新的思考。谭维维的成功是民族音乐与流行音乐碰撞出的新的火花，更体现出民族音乐华阴老腔震撼人心的强大力量。

3.2 文旅融合下的发展现状

自入选第一批国家级非物质文化遗产名录以来，

经历近 20 年的努力，华阴老腔也已成为家喻户晓的戏剧之一，通过与旅游业的深度融合，老腔的发展现状呈现出创新性的特点。

作为陕西的非遗之一，华阴老腔与音乐综艺的跨界融合，提高了其知名度，加大了非遗传承保护力度，是陕西文旅的一张亮丽名片。近年来，老腔不仅在国内剧院频繁演出，还远渡重洋，数次前往日本、英国等国进行文化交流演出，为中国文化的国际传播作出了巨大贡献。

西安作为新一线城市，近年来不断践行文旅融合的发展模式，致力于打造成为旅游业强省。在陕西省文化和旅游厅的助力下，西安高家大院、西安易俗社、西安非遗大剧院、西安关中民俗艺术博物馆等非遗表演阵地处处都有华阴老腔的身影。随处可见的非遗演出，表明老腔在不断融入人们的日常生活，成为西安文旅不可或缺的一部分，有利于推动老腔的传承与发展。

近日，阳光音乐会在全国多个城市火爆出圈，西安也有一处，吸引了不少前来围观的游客。阳光音乐会，是利用餐厅、酒吧的阳台空间举办音乐演出活动。2024 年 10 月，在西安小南门一家由集茶馆酒吧餐饮于一体的 Take Five 开创的阳台音乐会，邀请了以张喜民为代表的华阴老腔团队为观众进行了精彩的华阴老腔表演。虽然场所简陋，但观众热情高涨。阳台与音乐会的跨界混搭，以轻松、闲适的演绎为市民游客带来新颖、舒适的音乐体验。在某种程度上，这种参与门槛更低、互动感更强的音乐会，是创新音乐演出方式的一次有益尝试。借助阳台音乐会这一公益演出形式，非遗华阴老腔有了新的宣传展示平台，市民有了更多机会在“家门口”享受文艺精品，甚至相关地区也有了新的文化地标，进一步激发了文旅活力，带旺了周边街巷、商圈的人气^[8]。从大剧院演出到阳光音乐会，华阴老腔走出了一条创新发展的文旅传播之路。

4 创新发展

文旅融合视阈下的非遗创新发展是永葆老腔生命力、持续赋能旅游业的重要议题。通过传统与现代的跨界合作，非遗传承的高度重视，文旅资源的不断开发，华阴老腔正在探索创新发展的新路径。

4.1 文旅跨界融合

坚持创新性，延伸文旅产业边界。渭南师范学

院音乐学院副教授刘鹏表示，“张喜民班社在保持华阴老腔皮影戏精髓的同时不断创新，使这一古老的艺术形式更加符合现代观众的审美，焕发生机。”^[9]基于文旅融合背景，结合华阴老腔的文化内涵，开发主题旅游线路，如老腔发源地探访、艺术家工作室参观等。此外，利用社交媒体、短视频平台等新媒体渠道，发布华阴老腔的精彩片段、幕后故事和艺术家访谈，能够提高知名度和影响力。张猛是张喜民的孙子，他在学习华阴老腔之余，也在思考老腔如何能够融入现代社会。他将网络游戏中的人物雕刻成皮影，让爷爷用老腔唱出来，该视频一经发布到网络上，就获得了大量点赞。

4.2 重视非遗传承

坚持历史性，加强老腔非遗传承。华阴老腔要传承，需要足够的人才储备。渭南市政府成立老腔保护中心，在部分中小学开展“非遗进校园”活动，培养学生对非遗的兴趣，部分大学中也设有老腔社团，潜移默化地埋下传承老腔的种子，扩大非遗的传播范围，提升下一代对非遗文化的认同感。建立老腔艺术培训机构，为有志于从事老腔表演和创作的人才提供专业培训。鼓励艺术家与学者进行学术研究，挖掘老腔的历史渊源和艺术价值，为传承和发展提供理论支持。

4.3 打造新质资源

坚持时代性，优化文旅资源配置。随着现代化的发展，传统非遗在保留自身文化特色的同时，也要不断探索新的表现形式，培育具有创新性和高质量的老腔旅游资源，吸引更多的观众以保持自身的发展优势。坚持科技赋能华阴老腔，采用数智化手段，提升文旅产品和服务^[10]。华阴老腔可以采用与现代科技相结合创作方式，如利用 AI 作曲，创作出具有科技感的音乐作品。当前，短视频发展迅速，李子柒的成功绝不是偶然，源自于其视频制作精良、内容优质，能够为更多非遗文化的传承提供思路。制作高质量的数字化内容，如纪录片、互动故事、虚拟现实体验等，通过在线平台向全球观众展示华阴老腔的文化魅力。

5 结语

国家级非遗华阴老腔的保护传承是一个恒久不变的话题，何以维持老腔的民族特色、赓续传统文化的生命力，需要政府和传承人等多方力量的支持

与努力。从非遗到音乐综艺，歌手的跨界合作能够提升观众对民族音乐的好感，进而推动各界对非遗文化的关注保护。近年来，陕西省文化和旅游厅依托厚重丰富的文旅资源，大力推动“文旅+”产业发展，激发文旅融合活力，以文塑旅，以旅彰文，助力非遗华阴老腔创新发展。从大剧院演出到阳光音乐会，从现场观看到数字传播，华阴老腔的唱腔不变，不断创新的传播形式不仅能够助力旅游业发展，还能推动传统文化的传播交流，实现了文化与旅游的融合互助。

参考文献

- [1] 《习近平在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话》. 人民网. 2020年9月22日.
- [2] 陈彦. 一方水土养一方戏[N]. 人民日报, 2016-01-15(024).
- [3] 姚东来. 流行音乐结合传统民族音乐形式的表现——以《华阴老腔》为例[J]. 湖北第二师范学院学报, 2023,40(07): 52-56.
- [4] 李雪. 5个人加起来近400岁,华阴老腔还吼得动吗?[N].

中国文化报, 2024-10-17(005).

- [5] 成哲, 巨峰, 张浩壮. 华阴老腔传承现状与保护策略研究[J]. 今传媒, 2018,26(05): 175-176.
- [6] 黄永林. 文旅融合发展的文化阐释与旅游实践[J]. 人民论坛·学术前沿, 2019,(11): 16-23.
- [7] 闫琳. 老腔新说:从华阴老腔音乐本体创新看其文化内涵的变化[D]. 厦门大学, 2017.
- [8] 陈志涛. 阳台音乐会走红的背后[N]. 陕西日报, 2024-11-12(007).
- [9] 皮影戏木偶戏尽显独特魅力[N]. 人民日报, 2024-10-29(011).
- [10] 祝盼, 毛浓曦. 文旅融合“扮靓”三秦大地[N]. 工人日报, 2024-12-03(001).

版权声明：©2024 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS