

东山歌册的数字化保护与开发策略

胡奕斌 吴婧怡 高博

摘要：福建东山歌册经过几百年传承发展已成为我国民间传统文化中不可缺失的一部分，当前东山歌册的保护工作面临着前所未有的挑战，开展东山歌册的数字化保护迫在眉睫。基于数字化技术，对东山歌册的保护与开发进行探索，拓展传统文化多元化的保护形式，实现对东山歌册的数字化保护，避免其技艺流失与文化消淡，为东山歌册文化的传播与延续提供了科学有效的路径，对民间传统文化的数字化保护与开发具有重要指导意义。

关键词：东山歌册；数据库；数字化保护；开发策略

中图分类号：J60 **文献标识码：**A

民间曲艺是我国传统文化的重要组成部分，数字化是当前民间曲艺保护与开发最为成熟的新型技术手段。2022年，中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出，到“十四五”末期，我国要基本完成文化数字化基础设施和服务平台建设，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，全景呈现中华文化，实现中华文化数字化成果全民共享。^{[1]49}

东山歌册又称为“闽南歌册”“闽南歌仔册”“歌仔簿”，是我国民间曲艺的代表，也是福建东山岛富有地域民俗特色的活动，于2006年被列入首批国家非物质文化遗产名录。溯其根源，它最早于明代洪武年间从广东潮州传入，经过历代民间歌手对曲调不断演绎改变而成为一种曲艺说书形式，民间称其为“唱歌册”，后又经过传唱发展，结合部分秦腔、南音等异域曲艺风格，融合成具有东山岛特色的“东山歌册”，其主要内容以历史故事和民间传说为主。在旧时代东山歌册在妇女阶层广泛流传，通过吟唱歌册，明历史、长知识、

知善恶、懂为人、识礼仪，被视为妇女生活的科普书，是东山岛嫁妆的组成部分。近年来，在当地乡村喜宴和文艺汇演上可常看到的东山歌册曲目有《薛刚反唐》《陈世美》《玉二妈传奇》和《贺新加坡南洋东山会馆钻禧之庆》等。^{[2]2046-2047}

随着数字现代化时代的到来和人们生活方式的改变，传承人面临“断层”危机，资源的整合及保护也面临前所未有的巨大挑战，传统技术手段就文字、图像、录像等方式已经无法对东山歌册起到有效保护，难以进一步研究、开发和创新，严重限制了东山歌册的发展。基于此，如何保持技艺传承的完整并将东山歌册更好进行推广是当前急需解决的关键问题。文章针对东山歌词的保护与开发，引入数字化技术手段，为进一步保护、研究和创新提供了新路径、新方法和新思维。

一、东山歌册数字化保护与开发中存在的问题

（一）内容缺失

东山歌册经历朝代变迁内容严重缺失，“文革”时期又有大量东山歌册被焚烧，目前仅剩少量的残本，

收稿日期：2023-04-20

基金项目：本文为2023年福建农林大学艺术学院、园林学院（合署）校级重点教改课题（111420013）阶段性研究成果。

作者简介：胡奕斌，福建农林大学风景园林与艺术学院2021级硕士研究生，研究方向为非遗保护与数字化；吴婧怡，福建农林大学风景园林与艺术学院2022级硕士研究生，研究方向为视觉传达与媒体设计；高博，福建农林大学风景园林与艺术学院副教授，研究方向为虚拟现实数字化技术。

这大大影响了我国“非遗”文化体系的构建。相关保护单位以史为鉴,进一步完善东山歌册资料内容,加大保护力度,采取有效保护措施,通过数字化手段做好传承保护工作。当下落实数字化保护制度体系还有很大提升空间,有关部门工作人员在进行东山歌册整理汇总时,还存在忽略歌册补充完善工作的问题,无法对东山歌册做到全覆盖性的保护。东山歌册“非遗”传承人日渐凋零,众多歌册演唱出现失传危机。东山歌册传承的形式以传承人的吟唱和创作为主,由于传承人的不断减少,原汁原味的东山歌册正逐渐消失,加之资金及文化资源不足,种种问题让东山歌册内容保护面临严峻的挑战。虽然东山岛有关单位已经调整了东山歌册的保护政策,积极调动可用资金支持东山歌册保护,但还是难以全面做好东山歌册“非遗”保护工作。

(二) 保护形式单一

从当前状况看,东山歌册“非遗”保护工作保守,实践运用整体单一,忽略了歌册再开发所产生的价值影响,其创新性受限,降低了发展的可持续性,这对东山歌册“非遗”属性和商业市场属性的平衡发展产生消极影响。东山歌册以闽南腔调的潮汕话进行演绎,属于闽南语民间文化的分支。东山歌册用方言进行表演,只在闽南地区和潮汕地区内传播,难以引起其他非方言使用区受众的共鸣,从而影响东山歌册的文化价值。

(三) 保护理念落后

当下数字化技术已经被广泛运用到包含“非遗”保护在内的诸多领域中。然而东山当地负责歌册保护的有关人员的思想理念却未能跟上时代发展的步伐,进而在一定程度上影响了东山歌册的发展保护。如部分相关工作人员管理思想落后,未能充分认识传播介质之间的差异,无法巧妙转化两者之间的关系,导致早期遗存下来的书册、卡带、碟片、相关视频和音频未得到及时有效的数字化处理,一旦发生灾害险情或歌册资料受到外界破坏,其损失将无法估量。工作人员如果对东山歌册的资料信息进行信息化、数字化处理之后,仅保存在计算机系统自身文件数据库中,一旦系统遭受到外界病毒、黑客的攻击,也容易导致东山歌册的资料缺失。

二、东山歌册数字化保护与开发思路

(一) 开展现代技术化信息采集

东山歌册在技艺传承过程中,多以口口相传、歌册、文献记载的形式进行学习交流传播。随着5G时代的到来,文化大融合速度加快,东山歌册应把握发展机遇,借助新媒体技术创新信息采集及保护模式。清代沈宗骞在《芥舟学画编》中提到:“以古人之规矩,开自己之生面。”沈宗骞这句话的核心观点是艺术家要善于借用古人总结出的基本创作法则和创作规范来开创自己创作的崭新局面,形成独特的风格。^{[3]-8}

东山歌册曲谱记载较少,传统的流传方式主要有二:一是口头传唱,这是东山歌册最早的传教方式。该方法是有记载以来最古老的音乐教学方式,并成为民间历史文化流传的主要方式,口头传唱不仅保存着众多的技巧方式和情感基调,且为传承历史提供佐证。二是通过部分磁带和录像带流传。磁带及录像带保存的资料容易老化遗失,且存储容量较小,限制了后期编辑制作。数字技术出现后,现代媒体技术被运用到东山歌册的保护中,现代媒体技术在对音频、视频、图像、文献资料的记录及保存方面更加科学有效,同时也让歌册作品实现由“静”到“动”的转化。^{[4]60-62}借助现代媒体技术对歌册文化资源进行拍摄扫描存档,可以为作品后期重新改编创作带来很大的便利。采编人员可以从文档保护库中选取经典作品改编成相关的动画片、戏曲片、纪录片和故事片,借助新媒体传播,以人们喜闻乐见的形式呈现出来(图1);可以构建融合闽南、潮汕地域文化特色的东山歌册数据库,借助数字媒体技术重建东山歌册资料库,使固态文化转化成活态数字化文化,以数据库的形式展现和传承东山歌册。

(二) 构建信息数据库,实现虚拟式交互

2006年,联合国教科文组织正式施行《保护非物质文化遗产公约》,旨在保护以传统、口头表述、节庆礼仪、手工技能、音乐、舞蹈等为代表的非物质文化遗产,这标志着非遗建档在真正意义上得到国际社会认可。2011年,我国正式颁布实行《中华人民共和国非物质文化遗产法》,其中第三条明确规定:国家对非遗采取认定、

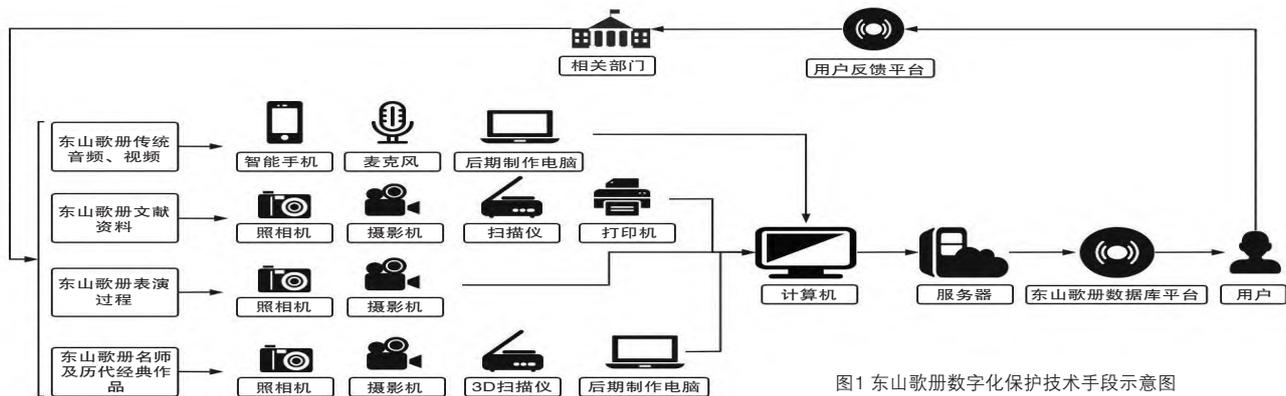

图1 东山歌册数字化保护技术手段示意图

记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化采取传承、传播等措施予以保护。这是我国首次将非遗建档保护写入法律法规。此后,各省相继出台了地方性非遗保护法,2019年6月福建施行《福建省非物质文化遗产条例》,该条例从管理体系、保护措施、技艺传承、非遗推广、创新发展等多个方面规范福建非遗保护传承。^{[5]43-50}在此背景下,为东山歌册建立保护、可共享型的数据库成为可能。

东山歌册数据资料采集是保障数据库真实性、可靠性、整体性的基础。传统的资料保护模式在信息收集过程中需投入大量的人力、物力、财力和精力,借助数字化技术可以很好地解决以上难题。通过数字化技术将已获得的歌册数据上传至数据库,依照类别归纳、整理并分析,从唱段、视频、伴奏、背景进行提炼分类,针对唱段展开深入研究,其演唱技巧对东山歌册活化传承保护与发展具有重要意义。一本完整的歌册主要由它的歌词、背景与曲谱构成,又因每本歌册创作的时间、对象、内容和背景不同,每本歌册都有自身独特的民族情怀和时代烙印,因而在东山歌词数据系统的一级页面设定上应以唱段、视频、伴奏和书籍这四个类型为主。歌册的演唱技艺是一个日积月累的学习过程,随着时间的推移和艺术鉴赏思想上的变化,创作理念和歌册内容的表达皆存在部分差异,歌册的内容、唱法、语言和曲调都应有详细的表达。在数据系统一级界面上的四个类别的基础上,继续下设二、三级界面,使每个类别中所包含的内容更为全面具体地展现。通过使用文本挖掘技术分析统计用户检索偏好,精准推送东山歌册相关信息;紧跟高频搜索热点内容,为用户提供讨论板块,开展话

题讨论和社群建设,用户留言经检查筛选再公开,实现真正意义上的文化沟通、合作和共享,从而更好地发挥东山歌册的资源价值(表1)。东山歌册数据库的建立充分利用现代“非遗”保护技术,数据系统分级可以为用户分辨相关信息提供便利,数字化信息的分类整合有助于资料的传播和使用,实现数据库系列性和连续性的价值,后台管理人员可随时进入并有针对性地及时修改完善各项数据内容,以便后续进行更加准确地整理和分析。

表1 福建东山歌册数据库

福建东山歌册数据库																	
一级页面	唱段		视频(演唱技巧教学)				伴奏		书籍								
二级页面	明代	清代	近现代	国家级传承人	省级传承人	市级传承人	民间爱好者	二胡	锣鼓	古代	现代						
三级页面				蔡婉香	黄春慧	张丽脚	谢溪添	孙志娟	林玉珠			历史经典	民间异事	神话传说	乡土风情	人物故事	民俗生活

(三) 建立关系数据库,实现数字化档案

关系数据库,指的是在一个给定的应用领域中对公开性的数据进行整合,在网络协议中可对已发布数据进行获取的数据库。将数字化技术运用到东山歌册档案中,可以促使各个数据之间建立联系,形成交集联结的关系网络,提高处理效率(图2)。在关系数据库下人和物相关联,这也是传承人和其相关的资源关联,能具体反映东山歌册的发展变革。传统资料经过结构化、数字化处理存入云端数据库,任何形式的传播和数据反馈都将增强数字化档案的数据服务基础。有效检索数字化档案是共享服务的有力保障,根据《中华人民共和国档案法》规定,经济、科学、技术、文化等类档案向社会开

放期限为30年以内,涉及国家安全或者重大利益以及其他到期不宜开放的档案向社会开放的期限为30年以上。东山歌册数字化档案须区分是否符合共享要求,以确保档案资源安全,要建立严格的规范工作制度,解决检索效率低、开发内容少、服务方式不便等问题。

中国非物质文化遗产网为关系数据库的建立提供了参考范例,它是集合机构、政策、资讯、清单、资源、学术和百科为一体的综合型数据库,详细记载了民间各项传统特色文化及主要传承人。它在保证信息安全不涉密的情况下及时更新相关新闻报道,跟进传统文化发展的最新动态,并形成专题和专辑,系统全面地分类整合数据信息;还设置搜索栏,使用户更为快速地通过热点推荐和热点关键词检索到所需信息,实现数字化传播。

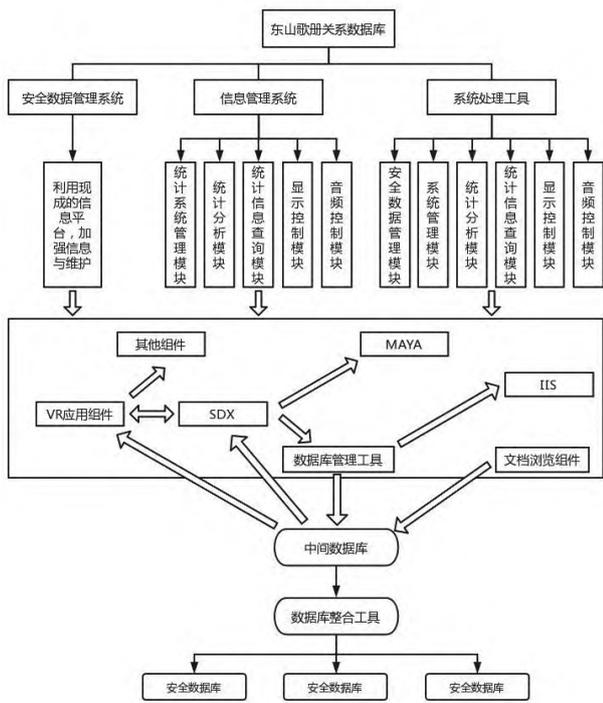

图2 东山歌册关系数据库示意图

(四) 采用联盟链结构,保障数据库安全

当今时代,电脑、平板、智能手机、手环等电子设备已成为大众必需品,在此背景下东山歌册需逐步开展数字化进程,借助录音设备、虚拟现实、VR、AR、GIS等高科技,减少传统纸质记载、图片、录音、录像等保存方式,将相关资源转化成数字信息资源;在基础软硬件设施、网络通信技术支持下,在数据库的基础上,运用区块链技术,实现不同主体之间的信息共享和资源

交流,形成稳定公开的联盟链(图3)。为了切实有效地保障数字资源的安全,可以采取数据链和交易链分离的双链模式。公众可通过登录授权加入联盟链搭建而成的数字服务平台系统,开设公众号、人工服务等数字咨询平台,高效解决服务对象获取信息不完整、服务主体不集中等问题。后期应加强对数据库和共享服务平台的安全管理,从数据收集、上传、存储、共享、维护、更新等各个环节规范使用者的操作行为。东山歌册是集唱、跳、表演于一体的表演活动,需展现出活态性,不应停留在传统展示和口头教学阶段。展现活态性需对东山歌册相关表演活动进行记录和保存,借助互联网,通过QQ、微信、短视频及直播等形式,在数字平台上与人们交流、分享、互动,让更多人整体清晰地感受东山歌册的独特魅力。

我国传统文化类别项目众多,截至2023年5月,福建省国家级非物质文化遗产在文学、舞蹈、美术、曲艺、陶瓷、戏剧、医药、杂技、体育等各类别中共拥有145个项目。各类别所使用技艺、材料和工具多种多样且各具特点,但在美学体系下其艺术特征与表现形式必然存在契合点,通过对特定区域内同类别传统文化展开研究,能在很大程度上掌握该地域传统文化的整体发展趋势。但这并不意味着所有传统文化都适合用相同的数字技术与方法,要依据所选择的传统文化项目对其艺术特征和表现形式深入分析、研究、思考,以确保数字技术在合理运用的同时,不会损坏或影响传统文化本身所具有的原始风味。

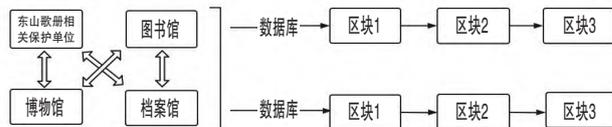

图3 东山歌册联盟链结构示意图

三、开展东山歌册数字化保护与开发的意义

(一) 有利于东山歌册的传承发展

民间曲艺是中华民族的文化瑰宝和艺术财富,是民族辛勤劳动的成果,承载着民族的过去、现在和未来。演唱东山歌册是东山岛当地民众的日常活动之一,是传

播地域文化和民族文化的重要载体。明朝大学士黄道周曾赞言：“吾乡海滨邹鲁，劳夫荡浆、渔妇织网，皆能咏唱歌诗。”^{[6]42-45}可见，东山歌册是一种蕴含深刻文化内涵的表演形式。随着主要传承人逐渐老去，传承“断层式”问题日益凸显。当前东山歌册的传承仍以传统教学为主，时间与空间受限，效率低，普及面有限，而运用数字化技术可有效解决这类问题。从数字化的角度来看，可以借鉴前人对东山歌册的记载分析，对其文化内容进行采集、保存并加以传承，使民间曲艺从固态性向活态性转变。通过走访老艺人，收集资料，填补歌册缺失部分，再利用数字处理技术对数据进行分析并建立共享型数据库，健全保护体系，使之形成传播效应，可以更好地再现东山歌册。数字化保护能为东山歌册的展示提供基础，并对东山歌册的保护与传播提供技术支持与保障，所以各方应高度重视对东山歌册这一曲艺文化的传承与保护。

（二）增强民族凝聚力和向心力

东山歌册是传播民间曲艺文化的重要方式，它通常以演出、教学、品读等形式在东山岛及周边地区传播，带动人们品鉴音乐，学习民间曲艺文化，传递人文精神。东山歌册内容以道德教化为主，它通过调侃的方式，警世和劝诫人们向善，对维护社会秩序起到极大作用。加强对东山歌册的传承与保护，能唤醒当地居民的民族文化认同感，增强民族凝聚力、向心力。保护和开发包括东山歌册在内的中华传统曲艺文化，有助于提升国家的文化软实力。

（三）带动区域经济转型升级

东山歌册发源于东山岛，长期以来，东山歌册只在东山岛上传播。近年来，随着东山岛各个部门大力发展旅游业和广播电视电影服务业，东山岛成为福建省最佳旅游目的地和网红打卡地之一。在此背景下，相关部门加大资金投入，扩大东山歌册资源的开发和宣传，能进一步提高曲艺文化影响力，使文化资源成为东山歌册有形的物质依托和传播媒介。东山歌册的文化内涵与当地居民的民俗信仰紧密结合，是当地居民代代传承的精神文化。资源的建档、记载和传播形式，为各界人士研究东山歌册提供了第一手资料。民间曲艺文化资源信息

开发不仅能助推地区经济发展，更有利于旅游业的发展，从而推动当地乡村振兴，实现区域经济转型升级。^{[7]182-188}

四、结语

东山歌册的保护与开发离不开数字化技术的支持。将数字化技术与民间曲艺有机结合，可以确保民间曲艺在活态化、多元化的保护下创造出丰富的文化价值，使更多的人参与到东山歌册的保护与开发中来。而数字化在传统文化的保护与开发中，是以信息采集、信息存储、信息展示和使用信息者的身份出现的，且在开展传统文化项目的数字化保护与开发前须征得相关部门同意，所采集的信息须在合理情况下进行数据储存才可使用，凡涉及商业性质的开发，须在项目实施前获取相关部门的法律许可。在符合各项法律法规和地方政策规定下，构建东山歌册数据库，可以实现资源高效利用，在数据库的基础上，通过优化数据检索和开发服务，可以提高了数据处理效率。借助数据技术、联盟链结构实现共享、推广和传播，可以推动东山歌册的保护与开发，扩大东山歌册的文化影响力。希望东山歌册的数字化保护和开发策略可以为其他地域传统文化的保护与开发提供新思路、新方法，将中华民族的传统文化更长久地传承下去。

参考文献：

- [1] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》[J]. 国家图书馆学刊, 2022(4).
- [2] 《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会. 中国曲艺音乐集成·福建卷[M]. 北京：中国 ISBN 中心, 2001.
- [3] 李艳丰. 营造健康文艺氛围 在发展创新中弘扬文艺的中国精神[J]. 南京社会科学, 2018(11).
- [4] 余洁华. 基于数字人文的非遗档案开发现状、问题与策略研究[J]. 浙江档案, 2021(11).
- [5] 福建省人民政府关于公布第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录的通知[J]. 福建省人民政府公报, 2022(4).
- [6] 李鸿耀. 读黄道周三章[J]. 福建理论学习, 2016(1).
- [7] 李永皇. 贵州省民族研究所(院)创建60周年民族经济研究成果综述[J]. 贵州民族研究, 2021(3).