

“吴地名邑万古，琴画书印流芳” ——传承常熟文化艺术，实施非物质文化遗产教育

邢质彬 王志颖 张煜研 陈雨婷 周雪 吴奕明

常熟理工学院 外国语学院，江苏常熟 215500

摘要：常熟文化是吴文化的一大支柱，本项目以常熟的文化艺术为总方向，考察古琴、画派、书法和印派四大方向。在常熟文化跨世纪发展的转折点，掌握常熟文化艺术的发展脉络并为其未来的发展道路指明方向，提供精神动力。

关键词：常熟；文化艺术；非物质文化遗产教育

一、常熟“琴画书印”文化艺术非物质文化遗产的认识

常熟文化是吴文化的一大支柱，在常熟文化跨世纪发展的转折点，掌握常熟琴画书印文化艺术的发展脉络并为其未来的发展道路指明方向，提供精神动力。以下是其发展起源。

虞山琴派起源于浙派的徐门一脉，其创始人严天池在虞山创建了第一个琴社——虞山琴社，形成了“清、微、淡、远”的琴风，并创立了虞山琴派；常熟自古以来的深厚文化，滋养了“虞山画派”的画家们，因此“虞山画派”有一种文化上的优越感，但同时也背负着沉重的文化负担；虞山歌曰：“虞山书法不成派，草圣张旭醉唐代。”“虞山派书法”，鼻祖为唐代著名书法家张旭；据庞士龙《常熟印人录》载，在元明时代常熟已有专门家出现，至清初大盛。

虞山琴派作为常熟历史文化的重要组成部分之一，几百年来不断继承和发展着老祖宗留下的璀璨文化，可是当今社会，虽说崇洋媚外的现象不断减少，但是却还是发生一些“琴筝不分”的尴尬现象，让人寒心。虞山画派、书法有一种文化上的优越感，但同时也背负着沉重的文化负担。虞山印派发展到乾隆年间，出现了工整有余、流于呆板的末流之弊。

为改变这种情形，也为进一步弘扬优秀的传统文化，保护和传承世界非物质文化遗产，提高历史文化名城的品位和知名度，以形成虞山琴派、画派、书法、印派立体化的保护平台。

二、常熟“琴画书印”文化艺术非物质文化遗产面临的问题

(一) 当代青年对“琴画书印”的认识浅薄，教育方面投入少

常熟“琴画书印”作为传承了数千年的传统文化，在全球化、以及现代技术不断涌现的大背景下，开始不被青年群体所熟知。当地人不能只依赖宣传片、以及研究中心和培训基地等等教育基地来宣传和传承“琴画书印”，单一枯燥的认识不能让青年人真正地热爱常熟“琴画书印”。

(二) 常熟“琴画书印”表演及展示形式缺乏创新

当前常熟的“琴画书印”大多是由古流传至今的，少有现代谱曲，很难吸引现代人。“琴画书印”的表演及展示形式千篇一律，吸引力小。

(三) 宣传和推广方式千篇一律，收效甚微

目前常熟“琴画书印”的宣传模式依旧是古琴音乐交流、拍摄专题片、开展览会等等一些老旧的推广方式，不仅没有推陈出新，而且受众小，影响力也小。

(四) 资金收入少，投资少

常熟“琴画书印”在公益性的演出或展览等方面上大多没有资金收入，在培训机构上不能吸引很多资金，也没有很多资金来维持它们的正常运行。所以还没有形成一个完整的培训体系。

三、新媒体视域下常熟“琴画书印”文化艺术非物质文化遗产的传承与创新

(一) 琴

1、在教育方式上推陈出新

举办虞山古琴夏令营活动和寻找古琴等一系列趣味活动，吸引孩子们的兴趣，从小培养孩子们对古琴的兴趣。开设有关古琴

的课外活动，让孩子们在娱乐中喜欢上古琴。

2、在虞山古琴乐谱以及表演形式方面创新

顺应时代潮流，在乐谱和演奏形式上也可以做出改变。在乐谱上除了继承传统之外还可以融入现代因素，利用乐队或者其他乐器来渲染演奏氛围，增强演奏效果，在演奏形式上可以考虑多人合奏或者舞台感较强的形式，比如舞台剧或者音乐剧。

3、在宣传和推广方式方面推陈出新

除了原先的一些宣传方式，可以利用现代科技，比如新媒体，新媒体的及时，有效，快捷以及跨越地区的特征可以更有有效的宣传虞山琴派。在微博，微信公众号上推广虞山古琴艺术，采用低成本，让更多人知道，了解虞山琴派。

4、在筹集资金和盈利方面也做出相应的创新

除了政府补助之外，也可以筹集社会上的资金。不但简单的依靠有偿培训等等，加快与常熟虞山旅游业的融合，还可以增添古琴维修或出售和古琴机构咨询等一些有偿的盈利活动。

(二) 画

1、虞山画派遵循师古而不泥古

虞山画派是由领袖王翬用最直接的笔墨形式打破了“南北宗论”，兼容并包南北宗为一炉，然后进行开拓创新，最终形成现今的独有文化。为了让男女老少都要对其有所了解，要丰富虞山画派的传播模式，创造新型传播途径，塑造新颖的画派文化气息。

2、促使虞山画派的传播模式朝多元方向发展

从展览虞山画派的代表性作品，到进行虞山画派科普性普及，使虞山画派渗透到各个角落。

3、虞山画作融入本土特色工艺品共同发展

传统工艺品结合虞山画作可做成一系列关于常熟本土画作的创意产品，促使虞山画派多途径传播。例如将一些知名的画作画在扇面，衣服等处。

4、筹建专业的虞山画作博物馆推广虞山画派

博物馆作为历史和文化的载体，具有广泛的传播效应，建立专门的虞山画派的博物馆，加大人们对其的了解程度。

5、善于借助现代网络技术等手段全方位传播

在媒体空间与现实空间相互嵌套的今天，虞山画派的广泛推广绕不开互联网等媒介。在展示虞山自然风景的同时，可向大家展出这些优秀传统文化，使其得到继承与关注。

(三) 书

1、对中小学投入专项资金，以便开展书法教育

虞山书法教育的发展有赖于政府和社会的共同努力，除了对书法研究相关领域的资金投入外，也需要对中小学投入一定的专项资金，既是对各类硬件设施的完善，致力于打造良好的教学环境的同时，也是为完善书法教育的各类不平衡。

2、进行师资培训，保证书法教育的有效进行

教师的专业素养的好坏在书法教育中有着举足轻重的作用，可以说想要进行有效的教育，一支高素质的师资队伍不可或缺。因此，除了投入专项资金外，书法教育方面的师资培养和培训显得尤为重要。因此，我们要按地方培训、学校培训等多种形式开

展教师培训，从基础抓起，全面提高书法教育师资水平。

3、注重书法教育经验的总结和积累

虞山书法，历经多位书法家的传承，独树一帜，自成一派。书法教育也应该在立足自身特色的同时积极进行优秀书法教育理念的吸收，注重书法教育的经验总结和积累，以便更好地进行书法教育的实施。

4、构建科学合理的教学评价体系，使书法真正成为学校教学内容

教学评价具有极强的导向作用，评价在人们意识中还占有相当大比重。因此，书法教育也应和其他教学内容一样，建立科学的合理的教学评价体系，使其真正成为学校的教学内容。

(四) 印

1、在义务教育阶段加入有关传统篆刻艺术的教学，使篆刻艺术得到普及

教育普及是未来的发展趋势之一，在学生时代让学生们接触传统篆刻艺术，既能普及传统篆刻艺术，又能让学生对传统篆刻艺术产生兴趣，自发成为传统篆刻艺术的传承人。

2、国家加大对培养篆刻人才的投入，吸引年轻人传承篆刻艺术

目前传统篆刻艺术发展的大难题之一就是资金不足，这使许多传承者在资金短缺时放弃对传统篆刻艺术的研究与弘扬。如果国家在这方面加大投入，传承者们便会有更大的动力研究并发扬传统篆刻艺术。

3、培养创新意识，鼓励传承者们形成自己的风格

习近平曾说：“创新是引领发展的第一动力。”传统篆刻艺术的发展也急需创新精神的引导，若传承者们不能突破创新，不能提高对印派的重视度，那么篆刻艺术的发展只会止步不前。

参考文献：

[1]傅谨.薪火相传:非物质文化遗产保护的理论与实践[M].北京:中国社会科学出版社,2008: 4.

[2]朱立元.艺术美学辞典[M].上海:上海辞书出版社,2012.

[3]华觉明,李劲松,等.中国手工技艺[M].郑州:大象出版社,2014.

[4]石磊.新媒体概论[M].北京:中国传媒大学出版社,2009.

作者简介:邢质彬,王志颖:常熟理工学院外国语学院 2017 级本科生;张煜研,陈雨婷,周雪,吴奕明:常熟理工学院外国语学院 2018 级本科生