

信天游的审美特征

文 / 吴志仙

陕北民歌信天游是我国民族音乐文化中独特的音乐形式,是不可多得的艺术瑰宝。由于当地特殊的地理环境和历史文化,其歌曲既雄浑苍劲又不失幽婉深情。通过对陕北地域文化特色、信天游艺术特点和信天游的审美特征的认识,人们能更深刻地了解和认识信天游的艺术魅力,更好地传承祖国优秀的民族音乐文化。

“信天游”又名“顺天游”。顾名思义,是“让内心情感随着歌声的翅膀在蓝天大地自由地遨游”^[1]。信天游属于汉族民歌中的山歌体裁,是广泛流传于陕北地区独具风格特色的一种山歌。它是陕北人在“面朝黄土背朝天”的凄苦生活中对人生与命运的一种情感的表达。因其内容丰富,情感真挚,所以千百年来深受人民群众的喜爱。

一、地域文化特征

“汉族民歌音乐具有整个民族所共有的基本文化风格,地方色彩的差异是整体内局部特征的区别。因此,这种差异性也就成为该民歌的地域风格特征。”^[2]信天游是广泛流传于陕西北部的一种民歌形式。众所周知,陕西的历史和文化源远流长,这里曾是中

革命根据地在党的领导下,建立起了工农政府,实行耕者有其田,废除买卖婚姻,提倡婚姻自由。根据地的人民过着自由、平等、安乐的生活。因此,广大人民群众用歌谣来表达对革命的乐观和支持的态度。在万安苏区,人民也把这些红色歌谣当作进行开展革命宣传的一种重要表达方式。这首《苏区山歌》则描写的是劳动妇女在忙农活,男子去前方杀敌的情景,“劳动妇女犁田,犁田耕地都会;英勇哥哥前方去,鼓足干劲杀敌人。”歌曲实际上是以一个女子的口吻,告诉“心肝哥”:要一心杀敌,不要有后顾之忧的嘱咐。

2.《要把老蒋一扫光》:

“蒋贼进攻很疯狂,残杀抢劫象阎王;红军民众一条心,要把老蒋一扫光。

此曲表达了一种坚定的革命信念。井冈山斗争时期,革命队伍处于白色势力包围之中,在如此险恶的环境中,就是用这种革命理想信念来点燃井冈山的星星之火。这首歌流传于江西省万安县润田乡一带。歌谣反映了当时革命根据地的概况和轰轰烈烈的伟大斗争,表现了当地劳动人

民响应革命、宣传革命和积极参加革命的心情,并号召乡亲们要与红军万众一心,把像“阎王”一样的“蒋贼”消灭干净,即“要把老蒋一扫光”。在这种革命信念的指引下,曾天宇等同志成功发动了震惊中外的万安暴动,建立了江西省第一个县苏维埃政府。在抗日战争和解放战争时期,万安人民仍然斗争不息,前仆后继,终于取得了新民主主义革命的胜利。

3.《革命真快乐》:

“革命真快乐,白军打仗喂喂子哟,送我枪呀!我的亲哥哥!

红军缴获白军枪哟,有情那个郎,乖乖我的妹!

白匪军官喂喂子哟,多丧气哟,我的亲哥哥!”

这首歌谣则反映了万安人民坚决反抗剥削和压迫,支持土地革命,向往自由,拥护共产党和红军,视有生命危险的革命运动为“真快乐”,唱出了千百万人民群众的真正声音。“打白军、拥红军”,正是那个时代的最强音。

读首民歌,比读本历史书还真实动人。红色歌谣在宣传党的政策、教育群众、

团结人民、打击敌人、推动土地革命、扩大红军等方面发挥了特殊作用,是红军鼓舞斗志的强心剂。八十多年过去了,革命先烈的血没有白流,共和国没有忘记他们,中国人民没有忘记他们!这些歌谣,就像一幕幕活生生的历史画卷展现在我们眼前。作为爱国主义教育的最好素材,我们应该充分利用这些红色歌谣,把井冈山红色音乐资源纳入特色音乐教育的范畴,并从基础音乐教育抓起,使这些脍炙人口的红色歌谣被革命的后人代代传唱,就像源远流长、博大精深的井冈山精神一样,将作为中国人民的精神瑰宝永远发扬光大。

参考文献:

[1]夏立生.寓理于歌余音永驻:井冈山学院学报,2007(11)

[2]胡建军.论江西苏区音乐创作的特色.江西师范大学学报(哲学社会科学版),1994(4)

[3]凌绍生.中央苏区音乐文化的特征及其历史意义.音乐研究,1998(9)

作者简介:王颖峰,井冈山大学艺术学院讲师
夏立生,井冈山大学艺术学院教授
李红梅,井冈山大学教育学院副教授

编辑:张国钦

国古人类和中华文明重要的发祥地之一。早在旧石器时代,“蓝田猿人”就在这里繁衍生息。西安的半坡氏族遗址向我们展示了六七千年前母系氏族社会的文明。大约五千年前,炎帝和黄帝带领各自的部落,在陕西北部的黄土高原一带开创了中华文明。陕西西安旧名长安,自周秦以来曾是十多个朝代的都城。1935年,中国工农红军长征到达陕北,中共中央和毛主席在这里领导中国革命并取得了抗日战争和解放战争的伟大胜利。因此,这里悠久的历史和文化传统为信天游的形成和发展提供了丰腴的历史文化土壤。

“地理环境作为人类生存的基本空间,在很大程度上决定着人们生存生活的方式、风俗习惯、心理素质和文化艺术传统。”^[3]如将陕北地区的民歌与江南的民歌相比较的话,我们会发现陕北的民歌音色高亢、嘹亮,节奏自由,具有浓烈的西北地域文化特点,而江南的民歌则委婉、秀丽,具有浓郁的水乡文化特点。

俗话说:“一方水土养一方人”,我国的地理分界线——秦岭,将陕北、关中与陕南隔开,黄河则由西向东流经青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西和陕西等省,经过数千年的发展,这里孕育了悠远深厚的华夏音乐文化传统。陕北地区属于温带半干旱气候,由于土地贫瘠、水土流失严重,所以这里经常是广种薄收、十年九旱。这里的人们日日夜夜面对着深沟巨壑、荒漠风沙这样特殊的地理环境,生活相当困苦。因此,信天游的旋律和音调中常常会带有苍凉、凄楚之情。但是,正是在这样的一片黄土地上,孕育出了信天游这样既雄浑苍劲又不失委婉深情的民歌。在流传至今的许多信天游作品中,人们仍深切地感受到陕北人虽被贫穷、落后所困,却从不掩饰他们对这片黄土地的挚爱以及对美好生活的向往。正如中国著名乐评人金兆钧先生所说:“音乐中凝结的历史是最真实的历史”^[4]。其实,诸多广为流传的信天游就是陕北人生活的真实写照,是为了满足自身生产、生活和精神的需要,并与他们的生存条件和生命价值紧密联系。

由于陕北区域文化与地理位置的特殊性,且区域内外文化交流环境相对闭塞,

区域内部文化传承关系又相对简单,所以陕北信天游与其他区域的民歌相比则较多地保留了原生态艺术的基质和古老的传统艺术形式,从而成为中华民族音乐文化中一道具有鲜明地域特色的亮丽风景。

二、节奏方面的特征

节奏是音乐的基本组织形式之一,被称作是音乐的骨骼。世界各地音乐节奏形态的文化差异也十分明显。信天游的节奏大多数十分自由,旋律奔放、开阔,扣人心弦,荡气回肠,如余音绕梁三日不绝,这与沟壑遍布的陕北地貌有着直接的关系。当地人们习惯于站在坡上或沟底远距离地大声呼叫或交谈,因此,常常需要把一部分声音拉得很长,于是在高低长短间形成了自由疏散的韵律,正是这种生活和语言习惯对信天游的节奏元素产生了重要的影响。此外,由于信天游自身的即兴性特征,因此在节奏上又显示出独特的艺术风格,即自由性的散板节奏,如大家耳熟能详的《山丹丹开花红艳艳》,该乐曲音调高亢奔放,节奏自由而抒情,具有典型的信天游音乐风格特征。这种即兴性、自由性的节奏特点在一些歌曲某个音的处理上也经常出现,如陕北民歌《脚夫调》中的第一句:“三月里的(个)太阳”,在“阳”这个字上加以节奏的自由延长,突出了信天游即兴性的艺术特点。

除此之外,信天游还有一种节奏风格类型,即匀称固定型,如《槐树开花》、《知道不知道》和《我的哥哥当了红军》等。以《我的哥哥当了红军》为例:

该曲是由两首信天游为素材组合而成的民歌。乐曲A段的节奏自由,音调高亢,具有很强的山歌特征;而B段的节奏非常工整对称,音乐风格与前一种类型相比则显得平和而委婉,具有小调的风格特征。

三、曲调方面的特征

据统计,信天游大约有一百多种基本曲调。信天游的曲调开阔奔放,音乐结构短小简洁,感情炽烈深沉且富有浓厚的抒情性。究其原因,与信天游在旋律、调式、润腔等方面所具有的风格特征有着密切的联系。

信天游的调式以徵调式、商调式为主,其次为羽调式和宫调式。信天游常用的音阶主要有以下几种:第一种是缺少角音的五声音阶,如《脚夫调》和《横山里下来些游击队》。第二种是五声音阶,例如陕北延长的《天心顺》,宫、商、角、徵、羽五个音全部出现。第三种是六音音列,一般分为两种类型,一种是在五声的基础上加清角音,如民歌《我的哥哥当了红军》;还有一种是在五声的基础上加变宫音,如《揽工调》。

和《赶牲灵》等。

信天游的曲调常常以主音及其上方四度音和下方四音为骨干,如 re-sol-do、la-re-sol 等。这种现象被称为“双四度框架”,这种音调在信天游中很常见,经常在歌曲的一开始就出现,并且形成很大的篇幅,甚至贯穿全曲。例如在《脚夫调》中,全曲除倒数第二小节的第二拍以外,全部由徵、宫、商三个音组成,并构成双四度音调。

信天游的曲调很好地表现了陕北人的情感世界。比如《三十里铺》,其曲调形式特点为对应性的三上一下四句体(二句体的变体),用带“fa”、“la”偏音的六声音阶,并以 sol-do-re 为骨干音,旋律进行中多用五度下行跳进。这些音调的运用使歌曲中的深沉、伤感的情绪得到了充分的表达。

此外,信天游在演唱时所使用的润腔手法也独具特色。所谓润腔是指“陕北一带民歌的演唱者常使用涩滞和不那么圆润的音色,听起来有股愁苦和苍凉之感。”^[6]譬如在音调下行的过程中短时值的反向上行的装饰手法就是陕北人常用的一种旋律润腔手法,也称作“甩音”。甩音常用假声演唱,其时值往往比乐谱上记录的时值要短,甩音到位后就立即离开,例如前面《脚夫调》谱例中第三小节的第二个音(高音 do)。综上所述,信天游在旋律、调式

与润腔等方面所独有的艺术风格很好地表达了陕北人的生活和情感世界。

四、歌词方面的特征

许多人初次听到信天游的时候,可能会感觉到它很“土气”,没有精致之美,但是若能细心品味,便会发现隐藏在“土气”中的美——淳朴且苍凉、豪放并富于激情,具有一种撞击人灵魂的美。陕北人在“信天游”中所表达的正是一种“原始”的对情感的释放与体悟,这些纯朴之美在信天游的歌词中就可以研读出来。

陕北信天游的内容,不外乎对美好生活的向往和追求以及对男女之间“剪不断、理还乱”的感情吟唱等。其中情歌更是信天游的精华,并由此构成了陕北民歌的主流。如民间传唱的《三十里铺》、《知道不知道》、《赶牲灵》、《送情郎》等都是情歌的代表作品。在陕北信天游中描写男女之间甜蜜、感伤、离别、相逢的内容最多,言辞直白,听来让人心肺跌宕,热泪盈眶,如《赶牲灵》的歌词片断:“走头头地那个骡子哟三盏盏灯,戴上了那个铜铃铃哟哇哇的声,你若是我哥哥哟招一招手,你不是我的哥哥哟走你的路。”该歌词描写的是一位姑娘对远行的情人的等待,并以最简单、最朴实的语言,形象地刻画了姑娘在等待中的心理活动。

信天游的歌词常用比、兴的手法,引出或映衬下句唱词中具体的叙事和抒情。所谓“比”,即比喻,“以彼物比此物”;所谓“兴”,即寄托,“托事于物”。以广泛流传的信天游《蓝花花》为例,该曲共八段唱词,在前两段歌词中,第一段的上句用的是兴,第二段的上句用的是比。以五谷中数高粱最高来比女儿中数蓝花花最好,这是比喻的手法;以青线、蓝线颜色的光彩夺目来象征和映衬蓝花花的动人风采,使用了“兴”的手法。

信天游是陕北人对生命的祭歌、对爱情的赞歌、对生活的颂歌。其生命力来自广袤的黄土高原和那滚滚黄河,她汇聚了万千劳苦大众对生活点滴的素描,凝结了

世代与自然和生命抗衡的陕北人民的自我倾诉。蓝天、白云、情哥哥、黄土地,这是陕北最亮丽的风景线。陕北民间有“信天游不断头,断了头,穷人无法解忧愁”之说,由此可见信天游与陕北人是血脉相连、密不可分的,因为它直接地表达了陕北人的生活现状以及丰富的情感世界。正如著名音乐家赵季平先生所说的:“陕西艺术的苍凉、苍劲已融到我的骨子里了,它既阳刚又透出一种委婉的苍凉、大气。”^[6]

今天,信天游基本呈两条线发展:一是沿着原生态的路线继续传承,其中,以“西北歌王”王向荣为代表。王向荣的歌声具有浓郁的“原生态”的特点,其音域宽广,音色高亢并具有沁人心脾的表现力。另一条线则是将现代音乐元素与传统信天游相结合,创造出新的音乐风格,并具有鲜明的时代特征,如中国流行音乐史上著名的“西北风”音乐,代表作品主要有《黄土高坡》、《信天游》等。“西北风”歌曲就是将西北民间音乐元素(主要是信天游)与西方的摇滚乐元素相结合而形成的新的音乐风格,该风格对大陆流行乐坛原创音乐的发展具有里程碑意义。

综上所述,了解和认识信天游的艺术风格和审美特征对于更好的传承民族音乐文化有着重要的意义。了解是为了继承,但更重要的是创新。我们应充分关注祖国优秀的民族音乐文化,并努力从丰厚的历史文化遗产中挖掘出更深厚的文化内涵。

参考文献:

- [1]王耀华、伍湘涛.音乐鉴赏[M].北京:高等教育出版社,2006
- [2]周青青.中国民歌[M].北京:人民音乐出版社,1996
- [3]萧亨强.中国地域音乐文化[M].西安:陕西师范大学出版社,2007
- [4]金兆钧.光天化日下的流行——亲历中国流行音乐[M].北京:人民音乐出版社,2002
- [5]周青青.中国民歌[M].北京:人民音乐出版社,1996
- [6]赵季平.教师节前出任西安院院长[N].音乐周报,2008(35)

作者简介:吴志仙,盐城师范学院音乐学院讲师

实习编辑:闫四华