

信天游艺术特征之初探

张 坚

(西安体育学院 艺术系,陕西 西安 710062)

摘 要: 陕北信天游属于民歌中的山歌体,是旧社会下层劳动人民劳作于山野沟壑间吟唱出的一种山歌,是悲惨凄苦的生活中对命运、人生的宣泄。它曲调丰富多彩,内容包罗万象,很受广大劳动人民的喜爱。通过对信天游艺术特征的介绍,发扬信天游这一珍贵民间文化遗产。信天游以至陕北民歌的继承与发展,任重而道远!

关键词: 信天游 艺术特征 发展

信天游是陕北流传地域面积最广的一种山歌。陕北黄土高原位于“北山”以北,是我国黄土高原的中心部分。由于长期水土流失,山秃沟深,基本地貌类型是黄土塬、梁、峁、沟。金字塔的梯田和层叠的窑洞构成了陕北地域的主要视觉特点,洛河、延河在高原上悄然涌动、奔流不息,构成了高原苍黄、博大、雄浑的黄土风光^[1]。

信天游的基本特征是结构短小精悍,感情炽烈深沉,可以根据不同情景自由吟唱,具有浓厚的抒情性。它是陕北人民对生活有感而发的产物。空旷的高原环境、艰难的生态条件、贫瘠的生活现状、漫长而寂寞的旅途,这些都是促使信天游产生、传唱、流传的催化剂。陕北人民借信天游来抒发他们的思虑、积郁、追求和向往,它的名称最恰当不过地概括了它的特征^[2]。

一、信天游的歌词特征

信天游的词,结构单纯,直抒胸怀,比兴巧妙。其内容以歌唱爱情、生活凄苦、离情别绪为多。

1. 信天游大多运用比兴手法,上句起兴,下句点题。

比、兴的表现手法,是一种形象思维的方式。比,就是比拟法、比喻法;兴,就是托物起兴。借着鸟兽草木、雨雪风霜、日月星辰等自然物来起兴,抒发作者内心的思想感情。以物比人、以人比物、以物比物、借景抒情,是比、兴方法的基本特色。它表现出来的艺术特色,更有力地唤起人们的联想,达到以情感人的效果。

还有一种就是“赋”的手法,就是敷陈其事,直截了当地铺陈、抒写、叙述,把要表达的思想内容完整地、有层次地说出来,给人以明确印象。

上下两句构成一个段落,这是信天游的基本结构。上句用起兴引起人们广泛的想象,使下句题旨中抽象的感情活动,变为具体的形象,让人易于把握。如:

阳湾的桃树河畔的柳,
共产党来了跟上走。

——《共产党来了跟上走》靖边

上句起兴展示意境,下句陈述情怀,是信天游的基本艺术表现手法。这些比、兴之词,都是劳动人民对生活的细致捕捉和提炼浓缩,赋予信天游以独具匠心的艺术魅力。

2. 叠字的运用

形、音、义完全相同两个字叠叠,便叫叠字。陕北话中名词(包括物量词)一般不叠用,但在对小儿的用语中却常常叠用,“信天游”把陕北话中这种只对小儿才用的叠用法,广泛用于“情哥哥”、“小妹妹”、山、水、草、木、鸟、虫、走兽中,以表达出亲近柔和的感情色彩。如:

一堆堆鸭子一对对鹅,
一对对毛眼眼瞧着哥哥。

——《一对对毛眼眼瞧着哥哥》府谷

叠字在陕北话中还常常作为形容词后加成分,与一个音节形容词和表音字“格”构成四字格的状态形容词^[3]。如:红格丹丹(太阳)、蓝格英英(的天)等等。

3. 和谐优美的韵律节奏

“信天游”是随曲而唱的,它的基本格式是上下句结构的两句体,从押韵的角度来说,上句定韵,下句押韵,自然是句句押韵。如:

雷声儿大来雨点儿小,
行路的朋友莫心焦。

——《行路的朋友莫心焦》定边

押韵不仅增加了音乐美,而且使上下句紧紧维系在一起,易唱易记,便于流传。

“信天游”的基本句式为七字句,其节奏为三个音组两个顿歇的“二、二、三”或四个音组三个顿歇的“二、二、二、一”。节奏灵活多变、明快流畅。

4. 质朴自然的语言风格

“信天游”大多是即兴而编,信口而唱,是人们真实思想感情的自然流露。因其“真”、“实”,它的语言质朴而自然,具有一种天然之美。它多采用通俗而易于的口语,具有自然、醇厚、天然之美^[4]。以第一人称直抒胸怀,即兴填词,尽情而发,具有强烈的抒情性是信天游的特点。

二、信天游的曲调特征

信天游的曲调大致可分为两种类型。一种是音调高亢、节奏自由、气息悠长、空间感很强的山野之歌。另一种是音调委婉、节奏较规整、略具小调性质的曲调。但不论前者还是后者,都以下两句组成单乐段为基本结构。

前者如:《这一回娘家没盛够》

后者如:《我的哥哥好心肠》

信天游的基本音调结构,是以在五声徵、羽、商三种调式基础上,由上下五度音围绕主音作四度跳进而形成的双四度框架,是以一个纯四度加大二度或两个纯四度的迭置(双四度结构)为主要特征,调式特点多样化。并以此为基础形成四声、五声、六声、七声音列,甚至八声音列^[5]。

这种由于三个调式骨架音构成的乐曲多由于曲调的强拍或

走入极端中的声乐曲写作

贾伦刚

(四川幼儿师范高等专科学校,四川 江油 621700)

摘要:每个人从创作开始到成熟几乎都走过一段极端的路程,要么不懂凭感觉写,要么不尊重艺术规律写,这都是些极端作法,声乐曲写作必须遵循它自身的规律才能获得成功。文学作品与音乐作品的发展具有相似性,创作者了解文学与音乐名作的发展,再加以比较,定能对歌曲发展有更深入的理解,从而更好地创作声乐曲。

关键词:声乐曲 极端写作 文学作品 写作技法

声乐曲(通常叫歌曲)是相对器乐曲而存在的一种音乐类型,它的普及面远远大于器乐曲,每一个能发出声音的人都可以参与。声乐曲的早期创作起源于民间歌曲,后来由于社会的进步、文化的繁荣、分工的明细便出现了声乐曲的专业创作,出现了以器乐曲或声乐曲创作为主的职业作曲家。如贝多芬主要是器乐作曲家,而舒伯特则主要是歌曲作曲家。

每个人从创作开始到成熟几乎都走过一段极端的路程,概括起来讲大致有这样一些类型:1.哼哼叽叽,哼完就写完。2.照搬他人的模式,以样画葫芦,千人一腔,万人一面。3.乱用变

化音,作玄了来唬人。4.杂乱无章,“天上一下地一下,东扯葫芦西扯瓜”。5.没有生活和感情,做文字游戏。极端的写作是有“毛病”的写作,有些人在写作中常常表现出不完善的状态,暴露出了音乐审美中的遗憾,因而而努力去避免,从而使自己创作出的作品趋于完美。

一、极端写作的原因与后果

1.哼哼叽叽,哼完就写完。这种作者对写作章法不清楚,完全凭感觉,把听别人的东西东拼西凑地放在一起,觉得像声乐曲就可以了,没有更高的要求。这类作品其实往往不能称其为作品,因为它十有八九是杂乱无章的,缺少逻辑思维的主线,即使是巧合地成了作品,往往也有很多败笔夹杂在其中,艺术价值不高。

2.照搬他人的模式,依样画葫芦,千人一腔,万人一面。这种作者,盲目受欢迎,有市场,不信任自己的创造力;客观上讲有心理因素作祟,没有端正的学术思想,没有更高的创作要求和热情。这类作品主观因素很少,有剽窃之嫌,模仿的因素较多。

3.乱用变化音,作玄了来唬人。这种作者怕人说技法旧,

突出部位,形成了鲜明的个性。这种基本的音调结构与其他各类的音调结合,构成了许多既有共同特点又各具风采的曲调。

信天游的曲调的基本结构虽然只有上下两句,但由于两句的落音采取了不同的组织方式,由于节奏顿挫抑扬处理得当,短短两句,却生动地刻画了歌者的心境,给人留下深刻的印象。或由于加入了衬词衬腔,丰富了乐句的内部结构,或因一曲多词,随词意作了即兴的局部变化,从而产生了许多情趣盎然、优美动听的曲调。

信天游按照曲调风格的不同,大致可分为绥(德)米(脂)、神(木)府(谷)、靖(边)定(边)三个色彩区。流行在其他地区的,大致可以归纳入内。这是因为“歌随人走”是民歌的一种流传方式,随着人口的迁徙,在甲地也可能收集到乙地风格的歌调。这里所说的色彩区是就其基本特征而言的^[5]。

绥、米一带的信天游,具有最典型的陕北风格。空旷高亢、激越深沉。神、府一带由于和内蒙古、山西接壤,当地的信天游与爬上调、二人台互相交融渗透,曲调华丽,节奏活跃,别具风韵。靖、定一带则由于与宁夏、内蒙古连接,当地的信天游与花儿、蒙古族歌调联姻,也形成别具一格的风采^[6]。

综合以上对信天游的初步探究,可以有以下启示:

第一,恶劣的自然环境、贫困的生活现实是陕北人民创造民歌的重要土壤。

第二,人种血缘的不断融合重组,是陕北民歌形成的重要条件。

第三,多民族杂居和汉文化的融合,是影响陕北民歌形成的重要原因。

第四,特殊的社会现象“走西口”,即中国近代史上最早的大规模的“打工潮”,是传播、发展陕北民歌的重要途径。

第五,陕北人唱民歌是生命的需要。陕北民歌的本质内涵是以优美的抒情与凄苦的咏叹构成了永远的“交响”。

第六,陕北民歌神奇迷人的特性,就是陕北人率直真诚、热情大方、粗犷洒脱的气质特性。歌词上二句体的句式结构是陕北民歌的文学特点。

第七,陕北民歌旋律构成是以一个纯四度加大二度或两个纯四度的设置(双四度结构)为主要特征,调式特点多样化。

机遇和发展总是与危机和挑战共存。在这样一个愈来愈全球化、一体化的大环境之下,伴随着各民族、各区域人们受教育程度的提高、自主意识的增进及对本土文化艺术认同感需要的迫切,并不是流行的通俗音乐能带给不同地域的人们一种基本的文化认同感、凝聚感,相反越是在国际化的一体化语境中,独具特色的地域民间文化越能彰显出一种优越的、自主的本民族、本地域的文化归属感和艺术本源感,从而也才能在世界艺术文化之林成一道独特的风景,它们超凡的生存力也许会因为一体化语境的逼仄而迸发得愈加充满活力和生机。对此,陕北民歌的传人们,乃至所有民间、民族文化的传人们,以及文化艺术界的有识之士们,都在不断地努力和进取地贡献。

总之,信天游是陕北人的创造,但它始终在塑造陕北人的文化素养,他们之间的双向循环,使信天游成为熔铸了高原、人和文化三位一体的,内涵极为丰富的精神结晶。因此,珍惜文化资源,发展陕北民歌功在当代,利在千秋。要完成这一人类文化的伟大事业,既非一人之事,亦非一人之功,只有大家携起手来,筑成一道坚实的堤坝,才能保证继承与发展信天游这一珍贵民间文化遗产的伟大工程不至于渗漏、决堤乃至崩溃。从这层意义上说,信天游以至陕北民歌的继承与发展,任重而道远!

参考文献:

- [1]张式敏.信天游[J].中国音乐,1981,(03).
- [2]陈衍智.信天游浅论[J].中国音乐,1981,(03).
- [3]李渊.边说边看游陕北[J].民间文化旅游杂志,2002,(03).
- [4]杨士菊.民歌衬词意蕴[J].民间文化,1997,(01).
- [5]党红岩.陕北信天游的艺术特点[J].音乐天地,2008,(9).
- [6]吴志仙.信天游的审美特征[J].美与时代,2009,(05).