

江南民歌与锡剧的共生文化

王芳

(江南大学 人文学院音乐系, 江苏 无锡 214122)

摘要:江南民歌与锡剧同为吴文化的重要组成部分,两者在整体上兼具江南水乡特色,是江苏省的两大非物质文化遗产。本文以江南民歌、锡剧为研究对象,从文化的角度分析江南民歌、锡剧的形成和发展及两者的相互交流与融合,探讨江南民歌与锡剧在共生的环境中所产生的音乐文化。

关键词:江南民歌;锡剧;共生文化

中图分类号:G03

文献标识码:A

文章编号:1002-3240(2016)10-0154-04

江南民歌与锡剧同为吴文化的重要组成部分,两者在整体上兼具江南水乡特色,是江苏省的两大非物质文化遗产。笔者在《江南民歌与锡剧的共生研究——小调《孟姜女》在锡剧中的借鉴与运用》一文中指出:“在历史渊源、地域特色、曲调等方面有诸多共同之处,但两者在声腔结合、发声方法和表现手法上存在着一些差异性,可以通过两者间的共性与差异性研究来探求两者的共生发展”。^[1]本文在此基础上,以江南民歌和锡剧作为研究对象,对两者之间在共生的环境下所产生的文化发展进行探讨分析。

中国的民族音乐文化丰富多彩,各族人民都留下了灿烂的民族文化遗产,江南民歌、锡剧等是中国民族音乐文化中的重要组成部分,在经济文化不断发展的过程中,锡剧和江南民歌也面临着时代的挑战,如何将“传统”与“现代”相结合,在传承传统民族音乐精华的同时又融合现代特色,是关乎江南民族音乐生存发展的重要问题,本文将从江南民歌、锡剧的形成与发展,江南民歌与锡剧的共生文化方面对这些问题进行探讨分析。

一、江南民歌的形成与发展

江南民歌起源于我国长江下游地区,因为江苏的太湖流域、上海和浙江的东北部为吴语系地区,古称吴地,因此江南民歌也被称为吴歌。吴歌在南朝乐府时期,作为一种歌体被收录进《乐府诗集·清商曲辞》,这些收录的歌曲主要产生于长江中下游。现存吴歌多为女子的吟唱,体现女子的复杂情感。^[2]明朝为民歌俗曲的繁荣时期,冯梦龙在《山歌》中收集了三百多首吴地的民歌,从唱词、句法、结构到表现手法,都类似于现今的江南民歌。再至清初,吴地人人都在不同程度上会山歌、小调与吹拉弹唱,形成了“尚乐”社会风气。江南民歌的历史悠久,吴文化孕育了吴歌,使现在的江南民歌具有委婉含蓄、温柔缠绵的鲜明特色,与北方民歌的热烈宽广、高亢昂扬形

收稿日期:2016-07-28

基金项目:本文为2014年度江苏省社科基金项目研究项目(项目编号:14YSD006);以及2014年江苏省高校哲学社会科学基金项目(项目编号:2014SJD356)阶段性成果之一

作者简介:王芳(1974-)女,江苏宜兴人,江南大学人文学院音乐系副教授,硕士生导师。研究方向:民族声乐,音乐学。

成了鲜明的对比。

二、锡剧的形成与发展

锡剧作为江南地区的地方戏曲,起源于江苏的无锡和常州农村,被称为“太湖一枝梅”。最早时乡民们用当地的民歌小曲、说唱故事作为娱乐活动,这些小调被称为“东乡调”,后来逐步发展成为曲艺形式的“滩簧”。江南地区位于江苏的东南部,依山傍水,有南北京杭大运河贯穿,还有京沪高铁横穿,可以说该地区交通便利,商业发展较为繁荣,进而使得无锡乡村和常州的民间小调向城市流通传播,将自娱自乐的小戏模式发展到一定规模的大戏。在清朝后期,无锡地区的采茶灯舞蹈身段发展为对子戏,随着时间的发展,锡剧逐渐发展成为现今的一个剧种。由于锡剧起源并长期植根于农村,因而乡土气息尤其浓郁,其剧目大众化特质鲜明,在江南地域戏曲中有着相当的典型性。

三、江南民歌与锡剧的共生文化

(一)江南民歌与锡剧共生的文化环境

民族声乐具有丰富的民族特色,是各个民族在发展的过程中民族文化、民族历史、民族生活习惯等交流、融合在一起形成的产物,江南民歌与锡剧是民族声乐的重要分支,同处于风景秀丽、依山傍水的江南水乡,有着相同的文化环境,是江南地区居民生活习惯、生产方式、生活习俗的重要体现,同时也是江南文化的重要载体,两者在文化方面存在着共生之处,故笔者从江南民歌与锡剧的历史渊源出发,了解两者在几千年历史长河中的形成与发展,探讨其文化方面的共生之处。

在江南民歌、锡剧发展的过程中,由于江南地区人口众多,社会娱乐文化需求较大,小戏发展为大戏的关键在于文化环境,从无锡等江南地区的文化发展现状进行分析,锡剧、江南民歌的形成和发展,与其地理环境、居民生活习惯等有关,在其发展的过程中,地域特性是关键性的因素。^[9]

锡剧来源于江南地区人民群众的生活,锡剧的背景音乐大都为江南的民间音乐,如江南民歌、说唱等等,同样,江南民歌在演唱方面会吸收锡剧的唱腔,展现江南吴侬软语的地方特色和艺术风格,故锡剧与江南民歌在“江南水乡”这一共生的语言文化环境中相互交流、融合,在江南形成了一种灿烂而又多元的民族音乐文化。

(二)锡剧中的江南“民韵”

锡剧作为江南传统文化的精神财富,在发展的过程中不断吸收江南民歌的音乐元素。例如在唱腔方面,锡剧在原有唱腔的基础上推陈出新,采用江南民歌中的山歌、渔歌、船歌等民间小调来丰富自身的唱腔,同时江南民歌中的韵味在锡剧中也有所体现。例如在演唱方面,江南民歌结合锡剧唱腔,会呈现出微波荡漾的气势,展示出江南文化婉转柔美的艺术特色。

在锡剧演唱中吸收中国民族唱法,解决锡剧演唱中“真假声”换声的问题,加强锡剧演唱的基本功,同时将江南民歌的抒情流畅与锡剧的缠绵委婉相互交流、融合、渗透,不仅能增强锡剧演唱的江南“民韵”,还能展现江南民歌独有的艺术魅力和婉转抒情。故笔者将从声腔、曲调、演唱特点、音乐素材四个方面来阐释锡剧中江南民歌的音乐元素。

1. 声腔

中国的戏曲讲究“字正腔圆、声情并茂”,作为一种审美标准已成亘古不变的真理,而锡剧作为地方剧种,采用江南地区方言,同样也讲究“字正腔圆、声情并茂”。锡剧属于男、女分腔的曲牌板腔综合体,经历社会的变迁和时间的流逝,在民间演唱过程逐渐发生衍化,一代代民间艺人对其演唱方法、演唱声腔进行加工,将江南文化艺术融入其中,如锡剧表演艺术家王彬彬独创的高亢清亮的“彬彬腔”。锡剧最初按照演唱角色的不同,分为生、旦、净、末、丑来进行演唱,不进行简单的化妆,身着素衣,围坐在一起,每次5、6人演出,并结合江南民歌中的民间小调进行演唱。随着锡剧的发展,在锡剧的演唱中,江南民间音乐的融入逐渐的增多,在江浙地区尤为常见,

当然在演唱的声腔上还存在苏滩、杭滩、沪滩的区别之处。

2. 曲调

锡剧属于曲牌板腔综合体,其曲调可分为三类:一是基本曲调,有簧调、大陆调和铃铃调三个基本调腔系;二是辅助曲调,从邻近剧种吸收来的;三是江南民歌和说唱音乐等。锡剧产生于江南地区,为此锡剧的曲调极具江南水乡特色,曲调优美华丽,婉转流畅。锡剧的三个基本调,各有个性,又互为补充,这三种曲调都有上下句结构,上句称之为起板,下句称之为落板,在起落时间,可以插入旋律较为简单的类似于朗诵的清板来演唱。如锡剧中的簧调为锡剧中最古老的曲调,唱词通俗易懂,词汇和句格出自于江南的长篇叙事山歌。曲调吸收了江南民歌的音调以及苏州弹词道情、“说因果”等民间音调。^[4]簧调中又包含了中急板、长三腔等不同版本的唱腔,在演唱时感情较为奔放,旋律优美,演唱节奏欢快朴素,俨然形成了一种叙事、抒情的曲调。

3. 演唱特点

从各种艺术的形成和发展进行分析,其与文化都有较大的相关性,在演唱的过程中,不仅是进行艺术的表达,也是进行文化的表达。中国江南地区有水乡之称,人口稠密,风光旖旎,江南地域文化映射到锡剧等戏曲中,在演唱的过程中蕴含着婉转悠扬、秀美细致的江南文化韵味。同时锡剧也产生了不同的流派和唱腔,不同的流派就有不同的唱腔,在演唱的过程中,形成了不同的演唱风格。如锡剧中旦角的姚派,唱腔音色清丽圆润、咬字清晰,演唱中运腔委婉,吸收了民间小调等曲调。而锡剧中的沈派唱腔则是运用颤音对锡剧的旋律进行修饰,真假音相互结合,产生轻柔而抒情的演唱特点,好比小桥流水般顺畅。从锡剧演唱特点进行分析,产生较大影响力的要属梅派唱腔,梅派唱腔圆润、委婉、俏丽、明快,富含了江南灵秀之美。^[5]

4. 音乐素材

随着时代的不断发展,锡剧在音乐素材方面也在不断创新,在充分尊重原有剧种的基础上,将传统的锡剧曲调与西洋交响乐的音乐结构形式相结合,融入江南小调、合唱和舞蹈音乐等元素,使舞台上的视觉听觉效果焕然一新。例如由常州市委宣传部、市文广新局共同发起投排的大型原创交响锡剧《天涯歌女》,在音乐素材方面进行了创新。^[6]该剧以“金嗓子”周璇为女主角,其故乡常州为全剧的背景,剧目开场以管弦乐连续奏出八个重音为前奏,引出了源于江南小调《四季歌》的女主人公周璇的音乐主题,在音乐处理上旋律更细腻委婉。此外,这部锡剧中还加入了被人们熟知的江南小调,如《无锡景》、《月圆花好》等,用独唱、合唱和重唱的演唱形式与传统锡剧曲调唱腔相融合,不仅体现了“交响锡剧”要传承传统锡剧的精髓,而且表现形式要符合当代年轻人的审美观点。

江南地区的文化具有开放性、包容性等特点,这与该地区居民的生活环境、生活习惯以及生活习俗有着密切的联系。江南风景秀丽、依山傍水,交通便利,江南民歌和锡剧是江南民族文化的重要组成部分,不管是在声腔、曲调,还是演唱特点、音乐素材方面,锡剧与江南民歌产生了共生的文化,在锡剧的发展中,江南民歌发挥较大的作用,充分展示了江南民歌的民族韵味。

(三)江南民歌中的锡剧风格

锡剧与江南民歌有着密切的联系,在锡剧唱腔的发展中,借鉴了[孟姜女春调]、[九连环]、[绣荷包]、[紫竹调]等江南民歌小调,两者因为同处于共生的语言环境,可以说两者相互辉映,锡剧中包含江南民歌,江南民歌蕴含了锡剧风格。在江南民歌演唱中,吸收中国传统戏曲锡剧中的民族演唱精髓。如在唱腔方面,吸收锡剧中的“喊嗓”来扩展江南民歌演唱的音域;汲取锡剧的“念韵白”,加强声腔结合,从而丰富江南民歌的特性;在舞台表演方面,借鉴锡剧中的唱做念打、手眼身法步,从而更好地表现民歌风格。

江南地区的民歌与锡剧的演唱风格、特点等非常相似,锡剧来源于江南地区广大人民群众的生活,在锡剧中插入的音乐为江南地区的民歌、说唱,同时在锡剧演奏中,还加入了当地的民族乐器,将锡剧与江南民歌有效结合在一起,形成了一种丰富而又多元化的文化艺术。

语言是文化信息的载体,方言作为一种语言现象,与发展过程中的地域文化相互影响。江南民歌有自己独特的语言特色,在音色、音量、语速等方面与锡剧有所不同,在演唱技巧和风格方面注重发挥民歌的色彩。在江南民歌和锡剧演唱方面,都是使用吴方言进行演唱。中国戏曲一向强调“依字行腔”、“字正腔圆”,锡剧的语言基

基础就是吴方言,生命力就在于使用吴方言。而江南民歌又有“雅俗”之分,“雅”体现在主题旋律的“起承转合”上,呈现出合辙押韵的现象,这主要是因为江南乃是文人雅士荟萃之地,所以在江南民歌中,避免不了有文人创作的歌词或者是文人处理过的歌词,在演唱的过程中,一般不采用江南地区的方言演唱,而是采用与汉语普通话相近的中州韵,例如《四季相思》等。而江南民歌的“俗”则指我们江南当地的民歌,与锡剧处于共生的文化环境中,采用的是吴方言,歌词长短不一,例如《拔根芦柴花》、《新山歌调》、《无锡景》等。在语言方面,江南民歌在不断发展,不仅借鉴了锡剧中音腔的音乐元素,保留原汁原味的锡剧风格,还将委婉、清亮、缠绵的江南地方特色呈现出来,呈现出了地方语言之美

同时,江南民歌中也采用了锡剧的曲调,蕴含着锡剧风格。^[7]如王志信老师根据江南小调改编作曲的《孟姜女》,以四季为序,音乐节奏非常均匀流畅,旋律则平稳,歌词则哀怨深情,表达的感情委婉却丰富极致。它的曲调采用“鱼咬尾”的音乐形式,在江南民歌中较为少见,然而在锡剧曲调中,却较为普通,所以从曲调方面,可探知江南民歌中蕴含着锡剧风格。《孟姜女》是中国民歌中影响力较大的歌曲之一,也是目前改编较为成功的大型声乐作品,其乐段以柔和黯淡的羽类色彩为主,音调与色泽以光润明亮、起承转合为主,整个乐曲情感表达的委婉哀怨,通过对比的手法、诉说孟姜女思念丈夫的沉痛心情,将生动感人的情感表现得淋漓尽致。在《孟姜女》中,锡剧的演唱风格有突出体现,将锡剧曲调中的“孟姜女·四季春调”进行改编,故《孟姜女》可以称之为江南民歌,也可以称之为江南戏曲,是江南广为流传的民间音乐。

四、小结

从江南民歌与锡剧的形成与发展中可以看出,江南民歌与锡剧在演唱风格、文化环境上产生了共生文化,两者是在共通融合的过程中发展而来,所以锡剧蕴含了江南民歌的特色,江南民歌也保留了锡剧的风格。作为江苏的两大非物质文化遗产,正是两者在江南地区共生环境中的相互交流与融合,吸收各自的文化内涵和艺术特色,成为了中国传统文化灿烂的文化遗产。

随着时代的发展,锡剧与江南民歌,在历史和时间的沉淀下,不断衍变创新,融合了丰富的民族文化和民族地域特色,不仅应受到重点保护,进行传承和发展,更应开展深度研究,充分发掘其特点和文化内涵,从而为其发展提供理论指导,更好的传承和发展中国优秀的传统民族文化。

参考文献

- [1] 王芳.江南民歌与锡剧的共生研究——小调《孟姜女》在锡剧中的借鉴与运用[J].艺术百家,2015,(5):244-245.
- [2] 袁行霈.中国文学史[M].高等教育出版社,2010
- [3] 宋志军.如何把握声乐作品的演唱风格[J].新乡学院学报(社会科学版),2009,(04):148-149.
- [4] 郑海兵.谈“新江南民歌”[J].黄河之声,2013,(20):97.
- [5] 宋瑾.从全球化视角论中国多元音乐文化发展策略[J].中央音乐学院学报,2014,(01):91-102.
- [6] 杨丽莉.常州现代锡剧的创作现状研究[J].常州工学院学报(社科版),2014,(05):57.
- [7] 陈利敏.江南民歌的风格与演唱——以《孟姜女》《采茶舞曲》《姑苏风光》为例[J].艺术教育,2013,(11):72-74.

[责任编辑:黄晓伟]