

广东珠海“三灶民歌”的艺术魅力探究

王珍琪

(珠海艺术职业学院, 广东 珠海 519000)

摘要: 广东省珠海市三灶民歌在2015年被列入广东省省级非物质文化遗产代表性项目名录,是岭南三灶岛地区居民在劳动中凝结的智慧结晶,三灶民歌,是广东省珠海市三灶岛地区居民用粤语(白话)传唱的民歌,三灶民歌文化历史悠久,起源于清代道光年间,兴盛于清末民国初年,主要流传于珠海市三灶岛地区,距今已有180多年的历史,有着深厚文化底蕴的三灶民歌,以古朴、自然、优美的艺术风格魅力流传于世,经过近些年的大力保护和传承,深受广大人民群众尤其是年轻群体的青睐与喜爱,作为岭南音乐的重要组成部分,三灶民歌是将劳动人民的疾苦哀乐融入到民歌演唱当中,具有强大的艺术感染力,使听众得到内心感情的激发,得到精神上的慰藉与享受,三灶民歌的演唱内容大多都是源自于日常生活,能够引起群众的共鸣,能够更好地突出岭南地方风情特色与独特的韵味,从而以这种极其接地气方式融入到百姓的日常文化生活当中。

关键词: 三灶民歌; 特点; 魅力

一、三灶民歌的艺术形式

(一) 白采莲

白采莲的演唱主要用于独唱和对唱,曲式通常为一段两句式,也有一段四句式。区分白采莲方式就是,四句式的白采莲后两句演唱旋律往往是重复前两句的演唱旋律,只是在歌词衬词和演唱拉腔处理方面稍有变化。

以记谱歌曲《走出东边望月起》与《对歌·猜物》为例。前者是一段两句式,后者则为一段四句式,通过对乐曲分析发现,白采莲,曲调悠扬,悦耳动听,独唱者演唱时,随心所唱,随手拈来,将借物抒情的表达方式发挥到极致。对唱演唱时,演唱者两人即兴对歌,一唱一答,颇有风趣轻快之妙。

白采莲又可细分为抒情白采莲和叙事白采莲两种演唱形式,抒情白采莲唱腔舒展延绵,宛如长调,将旋律演唱中的情感展现的淋漓尽致,叙事白采莲的唱腔则轻快明朗,旋律轻快诙谐,动感跳跃,给人以轻松对话的感觉。

(二) 哭嫁歌

哭嫁歌又名叫做叹情,是广府女子在出嫁前向家人亲友诉说衷心情感而演唱的歌曲。广府地区人民重视亲情,其中兄妹之间更是情深谊长,且自古就有“兄大为长”的优良传统习俗,故广府妹子在出嫁前对自己的兄长怀有一种特殊的情感,哭嫁歌就是对亲人兄长一番哭诉情感的表白。

哭嫁歌曲式分为两句式和多句式,以记谱歌曲《向大哥叹情》《哭番后阿妈》《对四位亲人叹情》为例进行分析。歌词演唱多以“阿爸”“阿妈”“大哥”“姐妹们”“阿娣”等等为引入,以亲人称谓作为引入就给人带来一种很浓重的思念与不舍离开家人亲友的情感。

演唱分析旋律,发现哭嫁歌的旋律用音不多,用音乐术语来表达就是音域并不宽广,从而使得旋律简单连续,缠绵不断,旋

律走向与歌词内容相互搭配,恰到好处,能够清楚地表达出广府女子在出嫁前向家人亲友诉说藏在内心深处的细腻情感。

(三) 山歌

山歌是一种中国民歌的演唱类型,和地方方言结合、地方特色结合密切,三灶民歌当中的山歌演唱也是如此,但与其他地区的山歌演唱略为不同的是三灶民歌当中的山歌,涵盖内容更加广泛,曲式分为四句式和多句式,以个人独唱与两人对唱的形式较为多见,歌唱者根据歌曲的演唱内容自由抒发情感,歌曲旋律演唱的速度、强弱控制自由。

以记谱歌曲《心忆你》《峨眉出水水临山》《大海驶船千百万》等为例。感觉到三灶民歌当中的山歌内容确实广泛,运用山歌的体裁,抒发更多人、事、物的情感,不仅仅局限于劳动内容,通过演唱进行旋律分析,发现该山歌曲调旋律线条不复杂,以上下句结构为主,且清晰好记,容易上口,音乐形式直率、淳朴、旋律高亢、节奏自然,富有激情。

在演唱中根据所需要的随性的情感在适当的地方增加“阿哥”“阿妹”“阿姐”等称谓或者“嘢”“呀”等等链接行腔衬词,也能够体现根据不同时间地点演唱随性自由的特点。

(四) 鹤歌

鹤歌是三灶岛地区居民在新春拜年或祝寿等喜庆场合,伴随三灶鹤舞而同时进行演唱的歌曲,以歌曲开头第一句演唱出的“白鹤”作为比兴,歌唱家乡的人和事,祈祷生活风调雨顺,人畜兴旺,祝福未来生活的寓意。

鹤歌分为古腔鹤歌和新腔鹤歌,古腔鹤歌有独唱和对唱两种形式,一人独唱自由豪迈,歌词9句;两人对唱为一唱一答的形式,自由亲切,歌词每各人两句。

新腔鹤歌以独唱为主,引用三灶民歌当中山歌风格演唱的形式,内容广泛,更加贴近于现代的生活气息,歌词有4句式、5句式以及多句式。

以记谱古腔鹤歌《庆丰年》、新腔鹤歌《贺新年》作为分析对比,发现除了旋律结构体裁有所区别之外,更多的是旋律特点、歌词内容的不同。

古腔鹤歌对传统演唱韵味保留的较为明显,前面旋律婉转抒情,后面旋律大气豪放,歌词内容传统古朴;新腔鹤歌由于吸收了山歌的体裁与风格,所以在旋律方面赋予了新的演唱韵味,配以地方特色锣鼓乐来进行助兴演唱,更加贴切当下生活中庆祝节日的喜庆氛围,歌词内容更加贴合当代生活的诉求。

无论是古腔或新腔鹤歌都是人们用来祈祷生活顺利、平安祥和的情感寄托,旋律朗朗上口,歌词合辙押韵,是三灶民歌当中最为具有地方浓郁特色的演唱形式。

二、三灶民歌的艺术特点

三灶民歌,起源和流传于广东珠海三灶岛当地老百姓当中,是他们独特生活文化的一部分,岭南民间文学、民歌演唱形式的一种。

三灶岛渔农劳动人民以生活所感进行诗歌创作，一般为口头形式演唱，也是依托口头演唱的形式进行广泛流传，并在独特的流通过程中，对创作的歌曲作品不断加工、变化和升华。

三灶民歌演唱的特点主要是表达劳动人民的思想、感情、意志、要求、期盼和愿望等等，具有很强烈的现实性和生活写照，三灶民歌也是岭南民歌艺术形式中的一个重要组成部分。

三灶民歌起源于最朴实的劳动人民当中，及其内容广泛，涵盖劳动、时政、生活、情歌、婚嫁、叙事、童谣、八堡歌、鹤歌、喜庆节日、叙事等多个方面的题材和内容。

根据研究得知，目前搜集研究、整理的 220 多首民歌民谣中，都集中体现出岭南人那种宽容、好学、积极、进取的优良精神风貌。以极富韵味的艺术语言来表达日常的生活、劳作、节庆场景，表达形象丰富，生动自然，古朴纯真，有着极高的文学艺术传承与欣赏价值，绝对是中国民歌大家庭当中具有独特风采的优秀一员。

三、三灶民歌的艺术魅力

经过与三灶民歌省、市级传承老艺人面对面的交流、学习演唱，研究整理三灶民歌资料，对歌曲的曲式、旋律、歌词内容、特点等方面进行研究，会发现三灶民歌具有以下几点优秀艺术魅力。

具有强烈的生活性、具有鲜明的形象性、具有细微的抒情性、具有独到的表现性、具有强大的人间性情，这些性征都源自于创造三灶民歌的一代又一代劳动人民的集体智慧，这些艺术特性不但能够反映出不同时期三灶岛人民的生活情况和对未来生活的期盼，更能够反映出他们对于生活的积极乐观的心态。

每一种艺术形式的存在都是有其存在的道理，也有其存在作用和意义的，在当下人们正处于社会现代化发展的快速阶段，学习、工作、生活等方面都会给我们带来些许的压力或者烦躁。

当下又是网络信息大时代，人们的娱乐放松方式大多都是寄托于手机，寄托于网络，很多时候不能在真正意义上释放内心的压力与情感，正因如此也体现出了三灶民歌存在的作用与意义。

不同内容的三灶民歌能够给人们以启迪的作用，并且能够使人们通过学习演唱或者欣赏聆听，从而得到内心情感的抒发释放，是任何娱乐形式所不能够进行替代的。

四、新形式唤醒三灶民歌新魅力

三灶民歌在 2015 年被列入广东省省级非物质文化遗产代表性项目名录，2017 年珠海市金湾区文化体育旅游局以保护和传承非物质文化遗产，弘扬优秀传统文化的主要工作目的下，大力支持珠海艺术职业学院，并且在学院内成立了非物质文化遗产三灶民歌传承保护基地，基地的建成就意味着三灶民歌艺术将重新焕发生机。

在以非遗三灶民歌传承保护基地为依托的基础上，学院召集理论、声乐演唱、器乐演奏、作曲编曲等多个专业的优秀教师，组建了三灶民歌教学科研团队、三灶民歌教师表演团队、三灶民歌创编团队，更加全面深入的研究剖析三灶民歌的历史起源、人文精神、文化特性、演唱特点、艺术形式等等多个方向，教学科研团队会定期组织到三灶民歌发源地珠海市三灶岛地区进行采风，与省、市级非物质文化遗产民间传承老艺人进行面对面学习交流，每隔一段时间会将研究工作过程中记载好的图文、影音资料进行梳理存档，形成三灶民歌知识资料库，以便更好的以理论形式传播三灶民歌艺术魅力。

组建的三灶民歌创编团队主要根据研究团队的各项理论研究成果，进行三灶民歌传统演唱曲目编排与融入三灶民歌优秀元素的新歌曲、器乐曲、纯音乐等的创作工作，三灶民歌的艺术形式、特点、内容等丰富多彩，在保留这种传统的表演形式，也就是要保留三灶民歌演唱原生态且无任何造作气息的表演形式基础上，取其当中的精华元素进行二度的编排与创作，从而使三灶民歌既保留了传统韵味，又达到了更好的艺术表现效果。

由于三灶民歌一般是在口头进行演唱和流传，创编团队应当根据它的演唱内容，进行音乐创编，在不更改原有歌曲曲调的基础上，为不同形式、风格，不同题材、内容的传统三灶民歌歌曲配上背景或伴奏音乐，丰富原有的单一枯燥无味演唱形式。

比如三灶民歌当中的哭嫁歌就可以使用民族管弦乐队为其演唱者进行录音或现场伴奏，民族管弦乐队本身就是一种极具传统音乐韵味的演奏形式，配上哭嫁歌连绵不断、情深谊长的抒情叙事旋律，最为合适不过。

而例如三灶民歌当中的山歌、古腔新腔鹤歌这种偏向于轻快跳跃、喜庆欢快，抒发积极豪迈之情的风格歌曲，就可以尝试使用现代流行乐队进行伴奏演唱，使用现代流行音乐的创作手法中，配以常用的流行和弦、和声与极具动感的低音贝斯和架子鼓节奏，也必将不错的编排选择。在创作方面还可以尝试将三灶民歌改编为合唱曲目、器乐曲目等等，方法万千，只在于焕发三灶民歌新的艺术魅力。

组建的三灶民歌教师表演团队要把研究团队及创编团队的工作成果相融合，结合三灶民歌本土原生态的表演形式、演唱方式、粤语（白话）演唱特点等，高质量的将创编团队创编的每一首三灶民歌艺术作品呈现在舞台之上，使三灶民歌的艺术魅力得到更加广泛的实践传播与覆盖。

各个团队相辅相成，经过时间的积累沉淀逐渐形成非遗三灶民歌传承体系，旨在真正意义上做到将三灶民歌传承的系统化、多样化、表演化、艺术化，为今后高职艺术院校建立非物质文化遗产三灶民歌教学体系的建立奠定夯实基础，开拓高职院校音乐教学的新局面，使得三灶民歌通过新的形式，展示富有当代气息可持续发展的新的艺术魅力。

五、结语

非物质文化遗产三灶民歌，非常具有岭南地方特色，表现形式朴实、真挚、真实，十分贴切人民生活，情感动人没有矫揉造作之气，韵味优美，内涵深邃，有着非常浓郁的乡土气息和朴实无华的人文风格，是三灶岛地区劳动人民的情感与智慧的结晶，具有文学、思想、艺术性，更是以独特的艺术魅力在中国民歌家族中独树一帜。

参考文献：

- [1] 珠海市博物馆编. 珠海三灶歌谣 [M]. 广州：岭南美术出版社，2012.
- [2] 中共珠海市委宣传统战部文化体育旅游局编. 三灶民歌 [M]. 北京：北京团结出版社，2015.

作者简介：王珍琪（1984-），女，满族，吉林省吉林市人，大学本科，讲师，研究方向为音乐学。