

湖南民歌《洗菜心》的艺术特点与演唱风格研究

袁佳旺

(广西艺术学院音乐教育学院 2019 级研究生, 广西南宁 530022)

摘要: 中国疆土幅员辽阔, 历史源远流长, 孕育出不同风格的艺术形式。而民歌以其多元的风格成为其中重要的组成部分。湖南民歌种类众多、题材广泛、旋律优美、风格独特。《洗菜心》是在湖南地区流传较广、颇具地方特色的代表性民歌小调。本文以湖南民歌——《洗菜心》为研究对象。在详细了解当地民歌的历史文化价值、歌曲分类和特点、发展现状以及如何保护传承后, 深度解析其艺术风格和演唱风格, 总结出对民族声乐学习的借鉴意义以及对民歌传承的促进意义。

关键词: 湖南民歌; 艺术风格; 演唱风格

一、湖南民歌的概述

(一) 历史文化价值

湖南位于中国中南部, 是沿海省份与内陆省份的桥梁枢纽地带。因在全省二十一万平方公里的面积上大面积位于洞庭湖南面, 故名“湖南”, 我省四大水系之一的湘江流经全境而简称“湘”。本省所处为丘陵地带, 周围群山围绕。正是这种特殊的地势结构使得湖南山歌流布广泛。

湖南民歌, 源远流长, 浩如烟海, 种类繁多。“一方水土养一方人”, 在漫长的岁月中, 千百年来它伴随着悠久的历史在人们不断发展与创造中形成了独具特色的湖湘文化, 颇具地方特色。湖南民歌旋律淳朴动听, 歌词乡土气息浓厚独具特色, 能准确表达出不同意境。湖南地处中国南方, 鱼米之乡, 土壤肥沃、利于作物生长。由于历史、自然环境、言语、风俗习惯等各方面因素, 使得湖南民歌出现了大量丰富多彩、风格色彩百态、流传至今的民歌。

(二) 歌种分类与特点

湖南地区按照民歌品种来分主要有号子、山歌、小调三类。

1. 号子为劳动而生, 为劳动而服务, 两者有着密不可分的联系。起着组织劳动, 鼓舞士气使其意志坚定的作用。节奏比较规整, 易于演唱, 演唱过程中经常出现语气词并进行多次反复, 激昂铿锵。内容根据不同的劳作环境借景抒情, 即兴演唱。湖南常见的号子有以下诸种: 林工号子、搬运号子和工程号子等。

2. 湖南山歌一般分为“高腔”“平腔”“低腔”三种。高腔山歌音调较高, 节拍较为自由, 有长时值甩腔, 常有“阿哦……”等衬词。演唱方式一般为个人在群山之间与天地间演唱为主, 旋律常有 8 度大跳, 起伏较大。音域较宽广; 平腔山歌演唱的人居多, 用本嗓演唱即可, 难度较小, 旋律范围在 4-5 度之内; 低腔多为妇女在劳动中集体哼唱, 既有假声哼唱也有本嗓哼唱。山歌淳朴悠扬, 极为抒情。

3. 小调俗称调子、小曲等。以抒怀叙事见长。湖南小调种类繁多, 不同地方叫法各异, 各有所长, 丰富多彩, 流行于人民群众日常生活中, 简单易学, 具有浓厚的生活趣味。

(三) 湖南民歌发展现状及保护传承

湖南民歌历史深厚, 种类庞杂。千百年来, 湖湘文化深深扎根于此, 加上地理环境优越, 移民繁多, 丰富的语言、不同的生活方式、传统民族习俗的差异等, 故在语言、音乐风格与

色彩方面变得丰富多彩。通过不同时期作曲家的不断创新与挖掘, 创作出一大批广为流传、朗朗上口且经典的民歌。如:《浏阳河》《洞庭鱼米香》《思情鬼歌》等。近年来活跃于中国歌坛的歌唱家, 如王丽达、雷佳等, 都曾在各大电视台与音乐会上演唱过此类作品。许多研究专家也开始对中国本土文化进行重新挖掘与研究, 思考如何将现如今文化时代潮流基础上与本土传统文化相结合, 使年轻一代人能接受并学习。但是如何取舍与借鉴却成为了一个难题。改编初心不假, 但随着流行音乐冲击, 为了博取观众眼球打着传播传统音乐的幌子肆意改编, 一味追求经济效益, 忽视了宣传改编的初衷, 变成了随波逐流的泡沫, 实属不该, 需要改正。

不同院校的不同时期, 老师们都会带领学生们去采风, 由此可发现, 在挖掘过程中也存在许多阻碍。湖南民歌在传承过程中往往是口传心授, 很少有手写记录。现如今采风行为也是小众行为, 如何传播成为问题。但湖南民歌正在一步步成长, 随着社会的快速发展, 各大媒体、网络、明星效应的宣传, 开始慢慢让新一代年轻人接触、认识并喜欢上了中国本土音乐。这也正是本人写这篇文章的意义所在。希望为传承和发展本民族民歌经典文化尽自己绵薄之力。

二、湖南民歌《洗菜心》的艺术风格

(一) 文化背景

湖南在地理位置上属于丘陵地带, 三面群山围绕, 水源充足, 适于生活, 移民繁多, 使得湖南地区的民歌丰富多样。既有高亢激昂的山歌, 也有温柔似水、含情脉脉的小曲、小调。同时由于湖南的地理位置导致气候潮湿, 梅雨季节多, 需要食用辣味十足食物进行驱毒排湿。因此在某种程度上使得湖南人有既温柔也泼辣的性格。《洗菜心》这首歌曲充分体现了湖南人鲜明性格的特点。《洗菜心》描写的是一个年轻女子丢了戒指的情节与“相公”相互嬉戏打闹的趣味生活场面。

(二) 音乐分析

湖南民歌《洗菜心》的曲式结构为: 典型的采用变奏曲式手法, 调性为民族羽调式而写成。歌曲以“6, 1, 3, 5”四个主音不断变化丰富。前奏开门见山, 快速将听众带入情景之中。第五小节进入歌曲部分, 开始描述事情发生的经过, 节奏虽简单却体现出活泼欢快、逗趣的音乐感受。其中甩音、颤音、花舌、衬词以及地方方言的运用也是这首小调的特色所在。(11-12) 小节与(15-16) 小节旋律基本相同, 强调主题并点题。间奏(17-20)

小节与前奏(1-4)小节节奏以简单的二八、八十六、四分音符组成。之后便过渡到下一主题,(21-32)小节为(5-16)小节的变奏,在原简单的节奏上运用波音、倚音、下滑音等进行加花处理,这一部分节奏更为紧凑,加入了跳音处理,增强了节奏感,使得音乐更加活泼欢快。(37-49)小节是(5-16)小节的再次变奏,旋律、速度都开始发生变化,速度变为原速,直到结尾才开始减慢,增强了结束感,使得作品更加完整地展现。

(三) 整体风格

《洗菜心》整体风格直率明快又活泼,但音色独特,节奏变化多样,表演者演唱难度较大,要想准确把握整首歌曲的演唱风格与韵味,需要演唱者深入研究,仔细研读。歌曲主人公为典型湘妹子形象,演唱前需调整情绪将气息扎稳,保持歌唱的高位置,将声音保持在腔体之中顺着管道向上向前将声音有力度地甩出,歌曲中包含大量的甩腔、倚音、花舌、衬词以及地方方言的使用,需要歌者运用自如,体现湖南民歌载歌载舞、性格火辣的性格特点。

三、湖南民歌《洗菜心》演唱风格研究

(一) 曲调特征

《洗菜心》的曲调风格风趣活泼、曲式与节奏简洁且丰富多变,调式上湖南“湘羽”特色比较明显。由于湖南移民多,产生的湖南民歌也繁多,因此湖南各地区民歌风格同样也呈现出丰富多彩的局面,所以既有曲调节奏自由、适合成年男性采用真假声结合演唱的“高腔”,也有适合妇女在家优美、平稳悠扬的“哼腔”,还有声音辽阔开朗的“平腔”。《洗菜心》按其明快的风格显然属于其中的“小清新”。

(二) 润腔的运用

润腔,是中国民族声乐艺术长期发展过程中,表演艺术家们演唱或演奏具有中国民族风格和特色的乐曲(唱腔)时,形成的一套对唱腔加以润色、美化、装饰的独特技法。主要包括倚音、滑音、波音、颤音等。

(三) 语言特征

《洗菜心》是一首运用地方方言演唱并吸取了花鼓戏元素的一首具有代表性的歌曲。难度较大,需要演唱者查阅相关资料,多听歌唱家成熟演绎的版本,仔细研读,加入自身的理解。在整首歌曲中打花舌也是本首曲目中的一大技术难点,不可忽视。在中国作品中极为常见,要想演绎好此类作品,需要演唱者着重练习。在读音上湖南本土语言与普通话也有不同之处,常“N”与“L”不分,也没有翘舌音。在演唱时需注意。例如:“戒”读“gai”“奴”读“lou”“忽”读“fu”“花”读“wa”等。不仅如此,在演唱过程中还要将符合本首作品的音色与极具地方特色的方言、语气,语调相结合。将歌曲进行二次创作,赋予歌曲的二次生命。由于整首歌曲运用了大量滑音、倚音、颤音,在演唱中某些旋律不能严格按照谱面固定音高,需要根据歌曲情绪进行不同处理与歌唱,而整首歌曲的基调应该是:活泼、欢快与俏皮的。因此作曲家采用的旋律音调与歌词语调应与其基调相同,达到相辅相成的效果。

四、演唱家乡民歌的价值与意义

(一) 对民族声乐学习的借鉴意义

通过对湖南民歌《洗菜心》的研读,本人发现想演唱好这一

类的民歌没有想象中简单。想要诠释好一首当地的民歌,需要对当地方言进行学习;掌握当地演唱独有的润腔润色;学习与之对应的发声技巧;了解歌曲的写作背景等。进行充足的案头工作开始演唱时,既要保留本土民歌的特色,也要展现自身的风格。地方民歌的学习和演唱也是民族声乐学习中重要的一部分,还需要自身不断总结经验与积累。

(二) 对湖南民歌传承的促进意义

传承本土民歌的方式一般为师傅传授徒弟口头传授,一对一、一句句、一遍遍不断重复直至能完整演唱,很少有具体记录的书籍。虽然当今社会飞速发展,如今人们也开始越来越重视与中国传统相关的音乐文化,但毕竟为小众音乐,传播力度不够,如何吸引人们关注也值得思考。此类问题笔者认为相关从业者可以作为志愿者到当地中小学开展与民歌相关活动,让当地学生从小培养兴趣,重视美育作用,多多传承与当地民歌相关歌曲。另外,可以通过自身演唱感染更多民族声乐学习者,让更多的专业音乐人才加入到湖南民歌宣传与传承的队伍当中,这对湖南民歌的传承有一定的促进意义。

五、结语

《洗菜心》具有创作主题与内容充分反映湘女多情又鲜辣的湖湘人物特色性格,歌词与语调非常接地气、韵味十足、亲切感十足,湖南的湘羽调式特色明显等多方面的音乐创作特点。

本文主要从湖南民歌的简概、湖南民歌《洗菜心》的整体音乐风格、湖南民歌《洗菜心》应该如何演绎、演唱本土民歌的含义四部分展开论述。笔者希望通过自身对湖南民歌分析与研究,让自己更加深入了解民歌的特点,对今后演唱此类作品有所帮助。作为湖南本地人,湖南音乐特有的音调深刻刻在记忆深处,出于对乡音乡情的热爱,笔者今后将尽己所能为湖南民歌的传承发展尽绵薄之力。

参考文献:

- [1] 李婷. 湖南民歌的音乐特色及其演唱研究[D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2015.
- [2] 李湘. 浅析湘中东部几首民歌的文化背景、审美与演唱技巧——以《放风筝》、《洗菜心》和《思情鬼歌》为例[J]. 中国音乐, 2009(3): 250-253.
- [3] 甘咏梅. 湖南花鼓戏的艺术特点[J]. 艺术百家, 2013(3): 245-246.
- [4] 汤芳. 浅析湖南民歌《洗菜心》的演唱特征[J]. 科教导刊(上旬), 2013(34): 88-89.
- [5] 梁金平, 周鲜花. 湘中民歌研究[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2006.
- [6] 孙雯. 浅析湖南民歌的音乐特征——以《五更留郎》《思情鬼歌》《张家界情歌》为例[D]. 上海: 上海音乐学院, 2018.
- [7] 吴成祥. “湘羽”调式特性旋律音调的结构分析及溯源[D]. 福州: 福建师范大学, 2017.
- [8] 周亨芳. 歌曲的风格及其润色技巧[N]. 声乐研究, 1985.
- [9] 骆文静. 湖南花鼓小调《洗菜心》的演唱分析[D]. 山东师范大学, 2016.