

粤西雷歌的创作艺术研究

白星华 张 婧

广东海洋大学 广东湛江 524088

摘要: 粤西雷州民歌, 简称雷歌, 发源于广东省雷州半岛, 至今已有千余年历史, 在其传承发展的每个阶段里, 不断与时俱进, 向世人展现别具一格的雷州半岛风格之音乐文化艺术, 并于2008年正式列入国家非物质文化遗产保护项目。雷歌, 承载着雷州地区民间生活的点点滴滴, 百姓们取之, 代代相传。因此, 它的发源历史至当代的传承意义, 都值得学者们深入研究。

本文主要围绕雷歌这一优秀传统音乐文化艺术进行研究与探讨, 从它的历史起源与发展到创作艺术的详解(包含词、曲、唱腔运用)。最后对雷歌未来的发展进行美好展望。

关键词: 雷歌; 起源与发展; 创作艺术

Research on the creative art of Lei ge in West Guangdong

Bai Xinghua, Zhang Jing

Guangdong Ocean University Guangdong Zhanjiang 524088

Abstract: west leizhou folk song, referred to as lei song, originated in leizhou peninsula, has more than one thousand years, in each stage of its development, constantly keep pace with The Times, to show the world a unique leizhou peninsula style of music culture and art, and in 2008 officially included in the national intangible cultural heritage protection project. Lei Ge carries the little bit of folk life in Leizhou area, which the people take and passed on from generation to generation. Therefore, the significance of its origin from its history to its contemporary cultural inheritance is worth in-depth study by scholars.

Keywords: Lei Ge; origin and development; creative art

1 雷歌的艺术表现形式之起源与发展

雷州歌, 从萌芽至成熟一共经历了千余年的发展历程, 一共经历了萌芽时期的秦朝、进一步发展的宋朝与明朝、成熟时期的清朝, 最后形成自身独特的风格。从艺术表现形式的演变过程上看, 雷歌一共经历“谚—谣—歌”三个阶段^[1]。这些演变并非偶然, 是随着时代更迭而演变的。

雷歌的艺术表现形式主要有以下几类: 雷剧、雷州歌谣、口头歌、姑娘歌、榜歌、甜头歌等等。例如姑娘歌, 姑娘歌以一男一女为搭档进行同台演出, 女主为主, 男主为辅, 故称为姑娘歌; 口头歌则是民间群众随口唱出来的即兴创作出来的作品, 数量庞大, 流传快, 是雷歌发展的重要途径; 榜歌则如现代比赛一般, 由官府

跟当时的文人雅士一起组织的悬金赛歌, 在榜上提出要求, 征求来自五湖四海的能人异士所创作的歌曲, 再聘请“榜师”进行评价打分, 最后以榜上的排名进行奖励。

总而言之, 不管雷歌的种类分为多少种, 其艺术手法都是相一致, 其表现的技法更是与全国的民歌一脉相传, 都运用了赋、比、兴这三种主要表现手法, 又或者是对称、重叠等多种重合加在一起的艺术表现手法。

2 雷歌的创作艺术研究

雷州民歌的创作艺术, 主要通过词与曲进行研究。雷歌的唱词具有工整对仗的特点, 乐曲具有与唱词契合之处, 也存在着灵活的即兴特征。这些都值得我们细细研究。

2.1 词

雷州民歌的唱词, 需要我们分别从历史、题材、结构的三方面角度进行分析。并且, 通过实例进行诠释和解答。

基金项目: 本文广东海洋大学创新创业训练计划项目资助(项目编号: CXXL2021357)研究成果。

从历史角度分析,雷州本是夷蛮之地,文化底蕴甚弱,它的发展源于北宋时期被流放至雷州的诗人,他们的文采震撼了雷州本土人,带来不少文学启发;从题材角度分析,雷歌包含百姓的日常劳作、爱情故事,都是反应百姓日常生活的点点滴滴;从形式角度分析,雷州歌的唱词简洁凝练,与它“谚-谣-歌”的发展息息相关;从结构角度分析,雷歌歌词在严谨的原则下体现灵活的即兴运用,并且严格遵循雷州方言的语质和音调,对字数、句数、平仄、顿逗、韵脚都有严格要求。同时,加入即兴的装饰,为了句子结构平衡与对仗工整,会在尾部加入1-2个衬字,可以表达歌唱者不同的语气和情绪,体现词作的灵活性(多用啊、咪、呃、呀,少部分用哇、敖)。此外,押韵方式则是一、二、四句末字押韵,一韵压仄声,二韵压阴平声,四韵压阳平声,三句末字用仄声,但不用同韵仄声。^[2]

第一首:《有礼仪》,如图1所示:

远亲无如近邻里,竹都分个上下枝,
老妃称公幼称叔,谁敢笑娘无礼义。

图1

歌词大意:远亲不如近邻,竹子都有上下枝之分,看见年纪大的老人就叫他“阿公”,稍微年轻一点的就称他为“叔叔”,这么懂事的一个女人,有谁敢说她不懂礼仪呢!^[3]

这首作品讲述了雷州百姓待人之礼,内容风趣幽默而言简意赅。歌词严格遵照七言四句的文体进行创作,没有衬词的装饰。按照雷州方言的发音规律,每一句句尾的字都是“e”发音,句句押韵。

第二首:《得稻得薯也得芋》,如图2所示:

个 月 安 定 三 阵 雨,
得 稻 得 薯 也 得 芋;
也 得 花 生 得 社 稷,
蔗 榨 加 糖 青 加 泥。

图2

歌词大意:每月若得三阵雨,得稻得薯也得芋;也得花生和黍稷,榨蔗糖多饴也多。

这首作品描述了百姓的辛勤农作而换来的丰收情景,内容也参照七言四句的文体。按照雷州方言的发音规律,四句的尾音读法都不一致。同时,通过衬词的即兴添加,使乐曲充满欢快的氛围。

2.2 曲

雷州歌的分析主要通过歌曲整体的结构特点、动机的运用与发展、以及唱腔带来的创作影响的三个层面进行研究。它们在乐曲创作中起着相辅相成的作用。

从结构角度分析,雷歌的结构构造与歌词密切相关,它不仅借用歌词结构中对仗工整的特点,同时也表现出结构上不一致的地方。如图3所示:

图3

这首作品一共分为4个乐句,它们的乐句长度分别为3-3-2-3,在第三句的时候长度缩短了,体现出乐曲与歌词不一样之处。并且,歌词的尾音体现出押韵的特点。通过对调性的发展变化,不难看出雷歌的音调在传统的五声范围内。第二句和第四句的尾音为羽调式,一三句调式分别为宫调式与商调式。如图4所示:

图4

从雷歌对于节奏与音高材料的运用,可以反映出它的演唱对象。由于雷歌是平民百姓在劳作与生活中口口相传的艺术产物,因此,它的节奏与音高都采用较为简洁的设计,偏向于大众化的演唱水准,可供演唱者自由发挥。同时,雷歌普遍存在着音域窄、多以级进音程代替大跳音程的特点。从节奏与节拍角度分析,雷歌通常采用较为均匀的节奏形态,因为雷歌的演唱对象的音乐歌唱水平有限,所以它无论是在基础结构把握还是即兴部分,都会出现比较均匀的节奏形式,易于上口和掌握。如图5所示,此曲的音程跨度集中于纯四度以内,较窄的音域适用于未经过专业训练的平民百姓演唱,朗朗上口。

图5

3 展望雷歌的未来发展

从上文可以得知,粤西雷州民歌是用雷州本地方言进行演唱,蕴含了浓厚的地域色彩,在雷州这块地方,男女老少皆会哼上一段雷州歌,不难可以看出雷州歌十分亲民以及通俗易懂。

追溯雷歌发展的过往,长期的农耕以及轻工业的制作,导致雷州地区的经济萧条以及文化得不到良好的发展,以致于唱雷州歌、打牌等娱乐方式成为了雷州人民放松和抒发情感的一种方式,渐渐地也成为了老百姓喜闻乐见的娱乐方式。在细品雷州歌之后,能感受到淳朴的原生态气息,这是由于古代雷州所处的地理区域非常偏远荒凉,所以依靠真声进行交流,从而导致之后的演唱也大量采用真声以及本嗓进行演唱,这也是雷歌的一大特色。

随着时代更迭与进步,在国家号召文化自信的旗帜下,文化以及艺术文化开始繁荣发展,各式音乐走进人们的生活中。在强大的外来文化潮流冲击之下,原汁原味的民歌也不断与外来音乐文化融合,其中也包含雷歌——外来文化对雷州文化带来影响,通过雷州歌的形成折射而出。雷州歌,也在不断跟上时代的脚步,不断丰富与创新,也通过演唱者的二次创作不断注入新的活力——在保留传统基础上,加入了假声将其润声,使得

雷州歌更加多元化。所以,雷州歌在粤西地域音乐文化体系的构建中,处于十分重要的位置,对于粤西地域传统音乐文化的建设和发展起到了积极的作用。^[4]

4 结语

一方水土养一方人,一腔雷话颂一曲雷歌。雷歌,就是这样一份充满了烟火气息、淳朴乡情的音乐文化产物。作为粤西雷州地区的艺术瑰宝,雷歌沉淀着漫长的雷州文化发展历程,浓缩着雷州人民的创作智慧。同时,它在未来的发展趋势也备受关注。随着时代更迭,口口相传的传统艺术逐渐被外来文化的汹涌浪潮冲蚀。雷歌,也迎来了严峻的生存考验。只有以守住优秀传统、融合优秀文化精髓为根本,以借助科技传播的便利优势为渠道,才是稳跟时代步伐的生存准则。

参考文献:

- [1]陈海容.雷州歌的起源与艺术特征探析[J].新疆艺术学院学报.2008.(02)
- [2]《广东民歌集成卷》中国ISBN中心出版
- [3]孙建华.粤西雷州歌之词乐赏析[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)
- [4]赵倩.雷州歌在粤西乡土社会的影响[J].戏剧之家,2021,(05):62-65.