

雪峰山瑶族高腔号子歌的艺术形态特征探析

罗卉

怀化学院 湖南怀化 418000

摘 要:在湖南省雪峰山东北麓世居的瑶族人民,传承着一种极富民族特色、古朴纯真的艺术形态——高腔号子歌,瑶民在这片贫瘠、严酷的自然环境中高歌,沿袭着本民族传统的民间音乐文化,又在汉族文化的不断交流融合下将此艺术形态进行传播发展。本文意在分析雪峰山东北麓瑶族高腔号子歌的源流概况及艺术形态特征,借此让更多人们了解、热爱并传承这颗来自大山深处的绮丽瑰宝。

关键词:瑶族;高腔;艺术特征

Analysis on the artistic form characteristics of Gao Qiang Song of Yao Nationality in Xuefeng Mountain

Hui Luo

Huaihua College, Huaihua, Hunan, 418000

Abstract: In Hunan province xuefeng Shandong north foot of the yao people, inheriting a very rich national characteristics, of primitive simplicity pure art form — high cavity song, yao sing in this barren, harsh natural environment, follow the national traditional folk music culture, and in the han culture under the communication of the art form development. This paper aims to analyze the origin and artistic characteristics of Gaoqiang Haozi song of Yao nationality at the northeast foot of Xuefeng Mountain, so as to let more people understand, love and inherit this beautiful treasure from the depths of the mountain.

Keywords: Yao Nationality; High cavity; Artistic features

雪峰山海拔1934米,为湖南境内海拔最高的山脉,在其东北麓居住着汉族、瑶族、苗族、侗族及土家族等世居民族,其中瑶族主要聚居于溆浦县的山背、隆回县的虎形山、辰溪县的罗子山,因雪峰山脉地形复杂多变、崎岖蜿蜒,瑶民在偏远的自然山区与世无争、艰苦劳作,与外界交往甚少,一直保持着本民族简朴、纯真的民俗民风,在农耕生活中以聪颖的才智禀赋,传承着极具鲜明民族特色的国家级非物质文化遗产——高腔号子歌,在巍巍大山中独放异彩。

一、高腔号子歌的源流概况

高腔号子歌源起于雪峰山脉独特的地理环境之中,

基金项目:湖南省2021年社科基金课题"湘西侗族情歌活态传承与保护路径研究"编号(21YBA187)

作者简介:罗卉,1978年生,女,湖南怀化人,教授,研究方向:民族民间音乐。

瑶民在进行耕种劳动技艺、本族历史传承、道德文化教育及婚恋生活都依存于高腔号子歌来传播,其承载着厚重的人文情怀与文化内涵,瑶家人在山寨中吆喝,在大山中放歌,贫穷的生活充满欢声笑语,连绵的山歌起伏不停。在这片多民族聚居地中,汉族、瑶族文化也不断交汇融合,形成了韵味独特、高亢嘹亮的瑶族文化传承的媒介——高腔号子歌。

在笔者数次田野调查中发现,雪峰山瑶族共分两个分支,一为七姓瑶族,另一为花瑶,他们族群人口稀少、生产力低下、教育十分落后,在数次大迁移中,致使有些独特的文化习俗也悄然发生改变,几百年后发展至今只留下了一些传说故事,相传先祖是五个感情至深的兄弟,在2000年前从江西被驱赶到雪峰山,直至洪江分族后又各自分散迁徙到溆浦、辰溪、城步、龙潭及虎形山一带,在无人争占的偏远地带聚居繁衍,过着自给自足的农耕生活,他们与世无争、团结和谐,始终保持着瑶

族的生活习俗与秉性,坚持本民族信仰和崇拜,传承着 本民族的精神文化。他们或用汉语、或用瑶语共同传唱 着瑶族的高腔号子歌,其中的歌词中总有衬词"呜哇" 相贯穿。有民间传说佐证,因花瑶人民在农耕或狩猎之 时, 雪峰山险恶的原始森林地形复杂, 且常有野兽出没, 他们只能通过高亢的呜哇急呼声来驱赶危险、召唤同伴, 后发现这种呼喊声在集体劳作中也可起到统一劳动节奏 与提高劳动效率的作用,这便形成了号子歌的雏形,再 逐渐发展为劳动生活中自娱自乐的一种歌唱方式。在高 腔号子歌的演唱通常极富激情与穿透力, 加之交通环境 的不便, 山山之间距离遥远, 使得歌唱发声尤显高亢嘹 亮,在即兴自由的曲调中常结合甩腔与滑腔技巧;从表 演形式的种类可分为独唱、对唱及多人唱等等; 对唱中 常含有问题对答,蕴含着瑶家人的智慧幽默;在群体歌 唱中自然而然形成的和音凸显丰富和谐的音效,还常有 打击器乐——锣鼓的伴奏,目的为在集体劳动中统一节 奏、加强气氛, 高腔号子歌所表现的题材覆盖面极广, 已全面渗透至瑶族人民劳动生活当中。

二、高腔号子歌的艺术形态特征

瑶族高腔号子歌为雪峰山区瑶家人所传唱与传承, 积淀了厚重的瑶族特色与地域特色,从其旋律、语调、 声腔等等方面反映出他们的音乐禀赋与纯真情感,通过 这种独特的艺术形态传递着属于他们的共通情感密码, 在大山之间延续着古朴的音乐符号。

1. 高亢悠长的旋律特征

高腔号子歌是在山区形成,必然的环境因素决定了 其旋律音调悠长,节奏自由而即兴,且瑶民的劳作时间 一般从早上开工直至傍晚收工,所采用的调式音阶是五 声音阶,其中多为"商、徵、角、羽",鲜见"宫"调式。 作为劳动呼喊号子的一种,瑶民常在不同环境中随性发 挥,遇山唱山、借景抒情、畅怀表达;(谱例如下)《挖山 号子》中伴有滑腔与甩腔等演唱技巧,加上"呜哇、呜 哇……"衬词作为装饰性旋律音调,在不断重复的"C" 音上进行"哇哇"腔调,配之以快速的节奏,因环境情绪 的需求,呜哇腔也随之疏密相间、起伏跌宕,突显别开生 面挖山劳动的热烈场面,其表现力更显激情震撼的效果。

谱例1:《挖山号子》片段

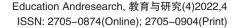
在雪峰山传承的高腔号子歌也是瑶族文化传承的典型代表,不但沿袭了瑶族山歌的旋律色彩,在其即兴创编过程中也始终以活态传承为主,保持着原生态瑶族民歌及语言形态的特点,并形成了当地瑶民独特的审美品位与追求。

2. 音色变换的润腔特色

雪峰山瑶族高腔号子歌的音域较广、技巧丰富,歌师在歌唱时通常运用不同的音色来行腔润腔、丰富音色,其中包括波音、鼻音、直音、滑音的几种变换。波音是高腔号子歌中常用的润腔技巧,多达95%以上的歌曲中均包含此类技巧,并分为上波音与下波音两种,须以灵活的气息做支撑,保持稳定的喉头位置来发声;鼻音在旋律拖腔上运用较多,既带有瑶族语言表达的特点,富有亲切感与韵味感,又能展现歌手稳定悠长的气息;直音是瑶族号子歌最常见的发音方式,音质直白朴素、干净透彻,极少运用到共鸣腔体,在歌曲的旋律中常以一音配一字独显瑶族特色;滑音也是雪峰山瑶民歌唱中常用的润腔技巧,在句尾或结束句中用来装饰旋律,通过上滑或下滑的变换来增添美感。

作为雪峰山区独特的劳动号子歌,蕴含其中的呜哇 腔是在瑶族劳动生活中提炼而成,在自由的即兴歌唱中 构成了填充乐句的重要元素,还为民间歌师编创歌词提 供了思考空间,同时也利于高声传递劳作信息与鼓舞人 心,尤其在集体劳作时全面展现了劳动口号的功能。雪 峰山以丘陵地貌为主,瑶家人辛勤开垦梯田、种植茶油 树,这是他们赖以生存的重要方式,在歌师带动下,呜 哇高腔号子就成了提高劳动效率最显著的媒介,以呜哇 衬词开头,加入少量的歌词,逐渐展开激烈的劳动节奏, 随之颤音与音调均显急迫紧张,呜哇腔节奏加紧,并在 急促的呼喊声中配合鼓声,表现出一派热火朝天的劳动 场面。

这种技巧需要在腔体内以横膈膜为中心、上下肌肉 形成对抗,并瞬间发出真声的音头,再找到真假声结合 点,然后突转假声区发出高音拖音,这需要歌手具备良 好的气息、口腔及头腔共鸣,才可把高腔号子歌演绎得 高亢明亮、自然流畅,这种特殊的声腔与"呜哇"衬词

的结合形成了雪峰山瑶族的特色号子歌,也是当地民歌逐步发展的必然趋势,"唱歌必有哇哇腔"就是瑶家人对本土民歌的高度总结。

3.精致讲究的语调特征

在雪峰山贫瘠的大山中传承的瑶族高腔号子歌非常 注重歌词的编创,措辞精妙、歌词段落较为复杂,内容 涵盖面广,涉及到瑶族的源流发展、劳动生活、爱情婚 恋、大自然美景等等。当时在汉族、瑶族文化交融的历 史背景之下,高腔号子歌的语言表达包含了汉、瑶语言 的结合,且主体语言结构以汉语为主,这充分体现了汉 族民族文化对少数民族文化层面的深厚影响。瑶族歌师 在编创高腔号子的过程中,潜移默化受到汉族诗词文化 技巧的影响,又在即兴发挥与传承中创编了符合瑶族人 民审美的歌词语调,为赋予歌曲更深的民族情怀与亲和 力,也常用瑶族语言加以传唱,充分体现了民族文化大 融合的内涵。

- (1)地域性语调特征。因有多民族聚居于雪峰山区,在当时,民族间交流频繁,除汉族外还包括了土家族、瑶族、侗族、苗族等多个民族在此生活,显现出少数民族音乐与汉族音乐的共通与交融,在传唱、传承过程中,瑶族歌师逐渐接受汉语言在高腔号子中的表现方式,演变成汉语言、瑶语言结合及用瑶语言声调发音的表达习惯,形成了与劳动生活及地域环境相适应的歌唱语调,独创出极富特色的高腔号子歌语调,这也体现了民族民间音乐传承的地域性特点。瑶族歌师禀赋聪颖,即兴歌唱能力强,经常"见子打子",意为在歌唱中即兴编词,只要看到场景便能脱口而出、激情演唱,无论对人物或景物都能进行畅怀抒情、贴切创编,歌词中饱含着瑶家人对大自然、劳动生活及甜蜜爱情的炽热追求与憧憬。
- (2) 技巧性语调特征。雪峰山高腔号子歌不但具有即兴发挥的歌唱特点,还在歌词的创编中非常讲究措辞优美及与思想内涵相统一,通常在准确表情达意之时,还强调歌词的规整与押韵。歌词段落通常为偶数结构,如六句或四句体,每句歌词字数常为七言、九言等,歌词的节奏押韵都很讲究,所以听起来朗朗上口、容易记忆。瑶族高腔号子歌常采用的文学表现手法为"赋、比、兴",此外还常用对偶、排比、比喻等等,比兴是高腔号子歌最主要的修辞手法,其语言浅显明了、生动有趣,具有民族地方语言质朴的特色。

例1:

田埂长草田埂青,连到好妹十伤心。 别人叫我丢掉姐,虫吃桃子起了心。 莫听东边锣鼓响, 莫听西边过号声。

不做芭蕉千条挎,要做蜡烛一条心。

演唱中常常体现出比兴与暗喻相结合的文学手法, 富有浓郁的民间乡土气息,体现出瑶家人对语言情感表 达的审美品味。此外,为了强化语言情感,也常常运用排 比来加以烘托,直白坦诚的表达自己的内心追求和愿望。

例2:

月亮出来亮堂堂,

照在后园花狗娘,

狗娘身上三巴掌.

叫你叫贼莫叫郎。

你要叫贼饱饭吃,

你要叫郎命不长。

4. 欢悦热烈的劳作特征

雪峰山瑶族高腔号子歌中大多数量当属劳动歌,主要为了歌唱劳动人民一年四季中主要的农事活动以及丰收情况,如种稻、采茶、织布、架鸟盆、摘香菇等等。通过对劳动场景及过程的叙述,赞颂瑶民艰苦劳作、热爱生活的民族秉性,表现了劳动的欢喜之情。

例3:

"过完旧年迎新春, 脚踩旧蔸把田耕、

炮响一声扯秧去,三声炮响便割青。"

歌词充分彰显了姑娘们一起劳动的欢乐场景及耕作时热烈的节奏,语调中透露着劳动的欢悦之情。

例4:

日头当顶又当中,

满姑打米落厨中,

手拿金盘淘白米,

八面锣裙起旋风

这是瑶族姑娘在厨房劳作时所唱,音调较高,曲调 有长音延续,唱出了姑娘淘米时的激情与欢乐。

由于劳动歌演唱可以消除疲劳和鼓舞劳动时的情绪, 所以在多人劳动的场合,常常出现边歌唱边劳动的现象。 演唱时语言豪迈奔放,曲调节奏欢快,充满欢愉的情感。

5.丰富多样的表现形态

雪峰山瑶族高腔号子歌的表现形态常以男子演唱为主,所涉及的内容丰富多彩、包罗万象,紧密围绕着瑶民生活、劳作的各个方面进行歌唱。瑶族男子在演唱高腔号子歌的地点较为随意分散,在田间地头或寨中巷尾都可进行;时间上也不受限制,想唱即唱,自由随性。从表演方式上可分为三类,单人独唱、二人对唱及多人合唱,呈现出高腔号子歌丰富的表现力。

单人独唱的即兴性、炫技性很强,可直接抒发歌师 内心情感及环境氛围,同时显现高超的甩腔、滑腔技巧, 旋律音域通常很高,具有开阔的自由发挥空间。有"湘 西歌王"美誉之称的舒黑娃在92高龄时留下了极具震撼 力的高腔号子歌绝唱,他音色优美、音域高亢,将装饰 音、断腔、呜哇腔运用灵活,并不断创新了号子歌的演 唱技法, 在辰溪县黄溪口罗子山瑶寨中传承久远, 成为 单人独唱的代表性人物;二人对唱凸显出瑶民劳作生活 的和谐性与互动性, 在雪峰山高山峡谷、丛林密布中, 瑶民通常结伴同行进行狩猎耕种, 日出而作日落而息, 在此过程中为调节劳作艰辛, 为驱赶危险猛兽, 经常发 起激情的二人对唱号子歌, 你呼我应、不亦乐乎, 领唱 被称之为"歌娘",是发起曲牌、确定音高内容的引领 者,其后跟进的被称之为"歌儿",必须跟随领唱所定基 调来进行和歌,以达二者音调的协和与统一,经过长期 磨合及总结,形成了彼此间默契的合作;多人合唱这种 形式更为喜庆热闹,往往在节庆闲暇之时进行,瑶家人 聚集一堂,常由歌师一人开头起唱"歌娘",再逐步加入 以"呜哇"腔为主的其他声部,当衬词呜哇腔作为持续 音时,"歌儿"部分就用歌词进行填充,这些声部是为情 感、情境的需要而随时跟进的,事先并无刻意安排和音 的效果, 凸显出自由声部结构形态的即兴性, 进而形成 "领、进、合"多人合唱形态的规律特点,也展现出赛 歌的风采,同时具有传递情感、传授技巧、传承文化的

重要意义。

三、结束语

雪峰山瑶族高腔号子歌是在特殊地域环境、瑶民艰苦劳动生活中传承下来的宝贵音乐文化,集中体现了瑶族文化与汉文化互相交融与碰撞,融合了一代代瑶族歌师的音乐禀赋形成了独具特色的劳动号子,其鸣哇衬词更是突显出浓郁的瑶族风情,反映出瑶民驱赶野兽、集体劳作、斗志昂扬的精神风貌,具有统一节奏、消除疲劳与休闲娱乐等功能。如今雪峰山瑶族高腔号子歌的传承人多已老迈,急需得到有效的保护与传承,当地政府已在瑶族聚居地建立了多个保护基地、传承班,地方高校的学者专家也对此艺术形式进行了不断深入的探究,望雪峰山瑶族高腔号子歌能得以更好的保护与传承。

参考文献:

[1] 樊祖荫. 中国少数民族多声民歌教程[M]. 中央音乐学院 2008年11期;

[2]李强.罗子山高腔号子的艺术特征与赏析[J].中国音乐2002年2期:

[3]铁鹰.梅山文化山区的一幅原始生活画卷[J].民主与科学1997年1期;

[4]杨果朋.湖南怀化瑶族高腔号子歌的音乐特征[J]. 音乐创作2008年3期;

[5]吴岚.湘西侗族情歌的演唱艺术初探[J].学术论坛