

中国非遗音乐在当代流行音乐中的传承与创新

——以《华阴老腔一声喊》为例

郭怡涵

湖南第一师范学院 音乐舞蹈学院 湖南长沙 410205

摘要: 非物质文化遗产是祖先留下来的智慧和结晶,在陕西一带流传下来的华阴老腔作为非物质文化遗产音乐遗产具有强烈的地域特色。2016年的春晚节目《华阴老腔一声喊》,让华阴老腔与流行音乐融合碰撞出了强烈的火花,让华阴老腔以崭新形态再次呈现在世人面前。本文将以此为例,具体分析非遗音乐与流行音乐应该如何在词曲、语言、表演形式、情感表达上进行融合,才能在不破坏原汁原味的情况下进行二次创作,让更多的人愿意去了解、接受非遗音乐。

关键词: 非遗音乐;流行音乐;传承;创新;《华阴老腔一声喊》

Inheritance and Innovation of Chinese Intangible Cultural Heritage Music in Contemporary Pop Music

— Take “Huayin laoqiāng shout” as an example

Yihan Guo

Hunan First Normal University School of Music and Dance Changsha, Hunan 410205

Abstract: Intangible cultural heritage is the wisdom and crystallization left by the ancestors. Huayin old tune passed down in Shaanxi has strong regional characteristics as intangible cultural musical heritage. In 2016, the Spring Festival Gala program “Huayin Old Tune One Shout”, let huayin old tune and pop music fusion collision out of a strong spark, so that huayin old tune in a new form again in front of the world. This paper will take this as an example to specifically analyze how intangible cultural heritage music and pop music should be integrated in terms of lyrics, music, language, performance forms and emotional expression, so as to create a second time without destroying the original taste and make more people willing to understand and accept intangible cultural heritage music.

Keywords: Intangible cultural Heritage music; pop music; inheritance; innovation; “Huayin old tune one shout”

一、前言

传承,即为传递,继承发扬光大的意思;创新,则是以现有的思维、在特定的环境中去创造新事物。通过流行音乐的形式去传承和创新,形成一个有趣且不乏味的新音乐形式,并通过音乐的表演让大众接受,甚至家喻户晓,这既做到了非遗文化的保护,又做到了寓教于乐。从音乐元素的创新、音乐节奏的变化、舞台整体效果的设计等入手,诠释华阴老腔在传承与创新中所展现出的一系列尝试与探索,去探索非遗音乐在当代流行音乐中的传承与创新。

二、华阴老腔概述

(一) 华阴老腔的定义

“老腔之所以叫老腔,一是因为它年龄老——与当地流行的其他剧种相比,在时间上形成年代较早,在表现上更为古朴,粗犷豪放的音乐、悲壮的场次,沉稳浑厚的节拍,深具古老之风味,因此称作“老腔”;二是从地点上得名,当地人传说,湖北老河口有一种说唱形式,后来流传到华阴地区,经过长期的演变,才成为了当地的老腔,因此,取“老河口”中的“老”字来命名。”^[1]

(二) 华阴老腔的特点

老腔在语言性上很强的特点,旋律上都采用三拍的乐节形式。“一个剧本只需要五个人来支撑:签手(指挥皮影),副签手,前部(主唱),后台,板胡。但在剧种上“生旦净末丑”并不少见。这就是老腔。”^[2]老腔是用

京剧的音乐形式伴奏，以唱念做为主要表现手段而形成的一种独特风格样式，五个角色由一位主唱担任。

华阴老腔分为两大类：阿宫腔、弘板腔。

1. 阿宫腔

“阿宫腔是由秦时宫廷乐舞衍变而来，因阿房宫而得名，已有两千多年的历史了。最初作为王室音乐供宫廷欣赏，后经衍变因阿房宫而得名。阿宫腔原是以皮影形式出演，在1960年搬上来大舞台，在唱腔、表演、以及音乐的伴奏以及舞美方面进行了创新改革，但是也保持了原有的艺术特色。阿宫腔属于板式变化体音乐。”^[3]

2. 弘板腔

“弘板腔起源于宋代，现如今主要流行于甘肃、咸阳、周至礼泉一带。弘板腔是由民间流行的“隔帘说书”演变来的，在西路皮影戏的基础上形成。”^[4]弘板腔的演奏乐器以“板子”和“二弦”为主，加上唱腔则称之为“弘板腔”。唱腔现已有固定的板路，风格为能够表达各种剧目中不同人物的性格和情感分为落多类。弘板腔的剧目多以列国戏和三国戏居多，比如：《桃园结义》、《回荆州》、《紫荆簪》、《智取威虎山》等。

三、华阴老腔在《华阴老腔一声喊》中的文化传承

(一) 音乐

民族音乐和流行音乐在《华阴老腔一声喊》中的相互融合，使二者的融合大放异彩，让流行音乐有了新的发展方向，形成类别具一格的中国特色流行音乐风格。老腔自由的演唱和喜欢临场即兴的发挥，跟流行音乐如出一辙。流行音乐在实际的演出中，歌手可以根据歌曲的情感即兴改编个别旋律线条，或者即兴添加转音，尤其是在爵士或布鲁斯音乐风格中，与老腔的表演形式殊途同归。

(二) 语言

在华阴老腔当中，演唱歌词与华阴地区地方方言特征有着直接关联。不论是咬字还是吐字方面，这一特征都十分明显，第一句“八百里秦川”的开嗓，就为整部作品打下了语言表达的基础。

1. 方言的发音与咬字

唱词是华阴老腔歌曲的精髓，需与咬字保持一致，同时还要有陕西方言的独特韵味，这是华阴老腔演唱所需的语言基础。通过普通话来演唱老腔部分固然能够让更多对陕西方言不熟悉的听众明白歌词含义，但用方言进行咬字与发声才更能够将传统老腔独特的地域特征呈现出来。”^[5]即让所有听众都能听懂歌词，又保留老腔的韵味。

因此，在《华阴老腔一声喊》的演唱过程中有选择地保留一部分方言咬字，通过几个比较有典型陕西方言特征的咬字进行点缀，即不影响听众对整首歌曲歌词含义的理解，又将陕西味道淋漓尽致地展现出来，这也是《华阴老腔一声喊》的演唱的华彩之处。听众第一次接触这种歌曲，就能够感受到黄土高坡的豪迈与辽阔。

2. 老腔的演唱技巧

“从老腔的演唱技巧方面来说，当需要发出声音时，口腔的前半部分，即嘴唇、牙齿、舌头等；另一个是口腔的后半部分，也就是口咽部。此时嘴部应该是灵活而又稳定的。然而，不允许一味地保持歌唱的“喉咙”而出现音包字。让每一次咬字都在同一个支点上发出声音，在同样的腔体以及同样的高位置演唱，以实现咬合和声音的完美结合”^[6]。同时，老腔演唱从未出现过假声，因此对演唱者的演唱功力要求非常高，自身嗓音条件要好，唱出来的每个词语都应该清晰、流畅，演唱者的音色需与角色相符。因此，老腔大多数采用本嗓进行演唱，多处使用拖腔和甩腔，也就是音调的过渡和延伸。歌曲的形式由独奏展示，到了高潮的时候是一领众和的形式，装饰音和滑音，为拖腔旋律添加了各种技巧演唱技巧。如演唱“喊得那巨灵劈华山响”这句时，就运用到了甩腔。通过这一甩腔演唱，增加了流行歌曲的民族韵味。

(三) 表演形式

在舞台表演的形式上，“土”与“洋”的结合在歌曲中擦出来火花，体现出音乐的创新。表演者所使用的乐器是家中常用的生活工具，例如长板凳、烟袋、木块、梆子等，同时需继续保持着皮影戏的表演动作特点。随着在一声吆喝声中的开场，加上时尚摇滚女歌手谭维维嘹亮、宽广的音域，再通过电吉他、贝斯、架子鼓、电子合成器的配器加持中，让非遗音乐和现代流行音乐的相互融合更加独具特色。在服装上，表演者都沿用了地方风格特色，华阴老腔艺术家们的朴素穿着和歌曲有着良好的契合度，歌手谭维维也一改往日的夸张风格而着装简约，从而和华阴老腔艺术家们融为一个整体，让整个舞台都萦绕在陕西风中，让观众能最大化的感受到陕西的氛围和地方特色。

四、华阴老腔在《华阴老腔一声喊》中的音乐创新

(一) 旋律创新

歌曲中老腔旋律主要采用散板，粗犷的歌词让整首歌曲更加的完整，用二胡、板胡演奏低八度旋律，再用许多民族乐器作为辅助，月琴、长板凳的表演深受人们的关注。歌曲还继承了华阴老腔的吟诵调，《华阴老腔

一声喊》的A段中，采用了慢板的速度，第一句“八百里秦川”为整部作品打下了基础，低音二胡和板胡演奏了同样的旋律，并且进行降低八度的处理。同时歌曲加入了胡琴、竹板、月琴和长板凳等器乐合奏。如图4-1，伴奏部分的华彩乐段，加入了戏曲元素，充斥着陕西地区粗犷豪放的特点。

图4-1 华阴老腔一声喊段落曲谱

在华阴老腔当中，不管是歌词还是旋律都与当地的特色有很大关系。华阴老腔的演唱往往伴随着大起大落，旋律充满了抑扬顿挫之感，在音程关系方面，也有很多的大跳进行，给予了听众巨大的冲击力，在图4-2中可以看出，歌曲的B段通过8个小节构成。在第一小节的第四拍中，加入了和声的演唱，同时胡琴的演奏也加入到伴奏行列中。

图4-2 华阴老腔一声喊段落曲谱

(二) 歌词创新

歌曲主要采取了问答形式。以老腔原有的方式开头。但跟传统老腔不一样的是，谭维维在演唱过程中，选择了以“喊的那巨灵劈华山呐，喊的那老龙出秦川，喊的那黄河拐了弯呐”的巧妙方式进行对接，而且在语言的发音上采用了当地方言来对应老腔唱词。歌词拥有浓郁的民间韵味，与传统老腔的开头连接在一起，在延续了华阴老腔沧桑、古朴风格的同时，也实现了很好的过渡，为歌手之后的演唱奠定了良好的基础。在歌词中，不仅出现了较多排比形式的问句，还运用了很多叠词，比如：“银弯弯、蓝格莹莹的天”，来形容对生活的憧憬和向往。

(三) 编曲创新

华阴老腔的创新沿用了独具陕西地方特色的手法，作曲家把华阴老腔用在了流行音乐中。

编曲多以流行电乐为搭配，加入老腔艺人们的手工乐器，让民乐和电吉他在华彩的部分独奏，旋律多以

高音为主。突出了华阴老腔的“欢音”和“苦音”。歌曲中“老腔+摇滚”的元素让舞台更加具有浓烈的氛围感。

老腔艺人们的演唱方式基本没有受过专业的训练，所以音域往往受到自己嗓音的限制。在音域的跨度上，有的作品在9—13度之间，而有一些难度较高的作品跨度在两个八度。由于陕西地方特色的影响，当地的音乐作品以F和B作为特性音，这两个音又被称作“欢音”和“苦音”。由于F和B的独特运用，使得伴奏乐器与和声织体方面保持一致，也体现出来特定的陕西地域风格。在歌曲创作过程中，创作人沿用了这一特点，让整首歌更加有地域性色彩。

五、中国非遗音乐与当代流行音乐的融合走势与展望

(一) 适合现在大众审美的二度创作

同一首歌，由不同的歌手来演唱，效果是完全不一样的。有些作品非常简单，本身的结构并不复杂，但经过不同的演唱者的处理后，表演的效果会完全不一样，这就是二度创作的魅力。

从非遗音乐的角度去看，流行音乐与当代民间音乐的高度吻合在《华阴老腔一声喊》中体现出与当代大众审美的趋同性，运用了新时代的理念去创新，既保留到了老腔的重要部分，也没有因为对老腔的二度创作让这首歌曲失去了原本的色彩。作品不仅让非遗文化让大家广为人知；还让大众了解到陕西中美地域风土人情和地理风貌；让非遗音乐与当代流行音乐找到了共同的契合点；起到了传承与保护非遗音乐的作用，作品以新时代年轻人和用现代大众审美的情趣作为创作基础，让大众走进非遗的历史中去了解历史传承的艺术；也让民间艺术家“走出来”去接受当地流行艺术的生气和魅力。

从流行音乐的角度来看，极具特色的非遗音乐元素是对流行音乐的加持，也是中国流行音乐本土发展的必然趋势。

(二) 打造非遗音乐的传承与传播新模式

我国非遗音乐依旧面临着问题，要发展、要传承、创新性传承是很有必要的一种手段。我们要让每一个非遗音乐找到适合自己的、和自己高度契合的传承方式和创新模式。在非遗音乐的发展中，我们有必要用新的音乐形式让传统音乐焕然一新，这种新的形式会吸引更多大众去了解我们的非遗音乐，《华阴老腔一声喊》的成功就是有力的证明。

利用现代传播途径，完善市场运作：近几年，新媒体不断涌现，因其传播的便捷性、多样性、高效性等特

点为传统文化的传承与发展提供了更多的机会。新媒体背景下,人人皆可参与到大众传播中,传播者可通过博客、微博、微信等形式,分享传播自己的知识、体验和观点等。所以,华阴老腔应该积极利用现代传播途径,将优秀的剧目演出、唱段、皮影制作、皮影表演等制成视频或音频,利用网络新媒体的优势,积极推广老腔艺术。

融入现代多元文化,寻求自我创新:让更多的人了解并喜爱华阴老腔,老腔应积极融入现代多元文化,比如与电影、话剧和现代音乐等等相融合,焕发出一股新的新的生命活力。在2016年猴年央视春晚舞台上,张喜民等民间艺人和谭维维再次演唱歌曲《华阴老腔一声喊》,将老腔艺术与摇滚音乐巧妙融合在一起,一夜之间红遍大江南北。

投入大量的人力物力财力,去保护老腔剧本:针对华阴老腔剧本保存状况堪忧的现状,相关政府部门应该投入一定的人力、物力和财力,组织人员力量搜集老腔剧本,进行归类整理。成立华阴老腔艺术博物馆,将搜集整理的珍贵的老腔剧本及表演道具等交由专业机构进行保管,避免因个人保管不当导致破损或遗失;对老腔艺人的传统经典剧目的演唱和皮影的表演进行录音录像,出版音像制品;将整理好的剧本、文献等结册出版等,这样既可以保护老腔剧本,又可以传播老腔艺术。

(三) 推动中国音乐的本土化融生

民间艺人张喜民和谭维维合作的《华阴老腔一声喊》,让华阴老腔深受大家的喜欢。由此可见,让华阴老腔与以流行音乐为代表的现代流行音乐模式的融合,对华阴老腔继承和保护有着非凡的意义。除此之外,华阴老腔应在继承传统音乐文化精华的前提下,积极做出自

我革新,不断吸取其他音乐的养分,以满足观众的需求和老腔的发展要求,增强华阴老腔的生命力。《华阴老腔一声喊》是一次成功的尝试,也为其他地方传统音乐文化如何更好的弘扬与发展具有一定的参考价值。

六、结束语

2016年《华阴老腔一声喊》广为人知,创新让流行音乐有了一个更新的起点,也为非物质文化遗产的保护提供了新的渠道,随着老腔的感召力的扩大,让单一音乐形式通过多元化艺术表达出来,更易让大众产生共识,也能有效引起有关部门的重视。对非遗音乐的保护,不仅要保护其原本独特色彩,还要和创新创作相融合,取长补短。如何将“非遗”以流行音乐为载体,“非遗”活性传承。把传统民间音乐融入到现代生活当中去,使其能够得到更好的继承和发展,是我们值得思考和身体力行的一个方向。

参考文献:

- [1]夏雨.“华阴老腔”的多媒介融合表现研究[D].西北大学,2018.
- [2]曹冠敏.“老腔影子”史考[J].当代戏剧,1988(6)
- [3]陕西稀有剧种之阿宫腔[J].当代戏剧,2019(01): 81.
- [4]张英.陕西稀有剧种之弦板腔[J].当代戏剧,2020, 01: 85.
- [5]杨瑞萍.土与洋的碰撞,传统与现代的交融——听谭维维的《给你一点颜色》有感[J].戏剧之家,2016(05): 78-79.
- [6]姜林紫.谭维维演唱风格多元性探究[D].曲阜:曲阜师范大学,2018.