中国传统民族音响文化研究——以"四会民歌"为例

王阳,陈泽锋,江世雄

广东亚视演艺职业学院, 广东 东莞 526600

DOI: 10.61369/RTED.2025120024

摘 要: 四会地区有着多民族融合的文化特征,具有鲜明的岭南区域色彩,本主要以四会地区两个相对人数较多的民族汉族、客

家族的民歌进行形态研究,同时对其搜集整理的民歌过程与民歌歌词中常采用的衬词、旋律发展手法以及调式音阶特征

等进行窥探,从而进一步发掘研究四会地区不同民族的民歌旋律的历史变迁、旋律特点、曲式结构及风格特点等。

关键词: 音响艺术; 四会民歌; 传统文化; 客家山歌

Research on Chinese Traditional Ethnic Audio Culture — Taking "Sihui Folk Songs" as an Example

Wang Yang, Chen Zefeng, Jiang Shixiong

Guangdong ATV Vocational College of Performing Arts, Dongguan, Guangdong 526600

Abstract: The Sihui area has cultural characteristics of multi-ethnic integration and distinct Lingnan regional

colors. This paper mainly conducts a morphological study on the folk songs of the Han and Hakka ethnic groups, which are relatively large in number in the Sihui area. At the same time, it explores the process of collecting and sorting out these folk songs, as well as the commonly used 衬词 (衬 words), melody development techniques, and modal scale characteristics in the lyrics of the folk songs, so as to further explore and study the historical changes, melody characteristics, musical form structure and

style characteristics of the folk song melodies of different ethnic groups in the Sihui area.

Keywords: audio art; Sihui folk songs; traditional culture; Hakka folk songs

引言

在古代原始社会中,最初音乐形式是歌、舞、乐三位一体的乐舞,其中"歌唱"便是中国传统音响在人文活动中,最为主要的形式之一。在人民的劳动生产过程中,音响艺术的诞生是必然的^[1,2]。不同国家、不同区域、不同民族、的人文环境的不同,其音响艺术也不同,但都集中了某一地区人民的共同审美的价值取向与对"美"的追求。四会^①地区民歌,便是这一地区的劳动人民在生产劳动过程中产生的传统民族"音响"艺术,是这一地区劳动人民对"美"的集中表现。

一、多民族集聚环境中的民歌

"四会者,东有东津水、浈江,西有建水,北有龙江,四水俱臻,因以为名"²,发达的水系便于航贸经济,在历史的发展与时间的沉淀中,四会地区形成了以汉族为主、客家族为辅,同时还有少量的壮族、瑶族、苗族等,民族的多样性与多结构性,塑造了这一地区的民歌艺术形态的丰富性。

(一)四会地区汉族民歌的特点

四会地区汉族人民占据大多数的比例, 因此汉族民歌, 在此

地区有着绝对的比重,其形式可分为仪式中的大(啼)哭歌、礼俗歌,以爱情为主的情歌,以劳动情节为主的唱春牛,以及儿童歌曲为主的儿歌、运童调等。

四会地区的汉族民歌在其调式色彩中,最具明显的是明与暗之间的对比,宫调式与微调式因其独特的音节结构,在明亮色彩的调式中是最具代表性的色彩调,但宫与微调式的民歌在这一地区的总占比量较少^[3]。

在宫调式中,徵音是其一级支持音,徵音的上方五度音"商"音对其宫调式的主音形成二级支持,使得宫调式有着稳定的

作者简介:

王阳(1997.03-), 男,蒙古族,内蒙古赤峰人。广东亚视演艺职业学院专任教师。研究方向:作曲与作曲技术理论、民族音乐学。

陈泽锋(1997.05-),男,汉族,广东江门人。广东亚视演艺职业学院专任教师。研究方向:钢琴演奏。

江世雄(1994.08-),男,汉族,山东菏泽人。广东亚视演艺职业学院专任教师。研究方向: 声乐演唱。

调式结构与明亮的调式色彩。在旋律骨干音的构成中,多以调式 的支持音为旋律起落音,并在旋律的结束处对其宫调式的主音形 成强大的支持,给人以完满结束感。

徽调式的主音上方五度与下方五度各有一个一级支持音,分别是"商"与"宫",形成上下五度的稳定支持,使得徽调式的调式极其稳定,"商"的上方五度音"羽"对徵调式形成二级支持。宫调式与徵调式可以认为是汉族民歌曲调中具有大调性的两个调式[4.5]。

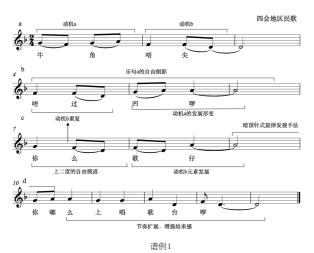
其民歌在旋律的发展过程中"变宫"时常会出现,并起到丰富旋律色彩的作用,增加旋律流畅性。其民歌结构多以较小的越短结构为主,一般为上下两句较小的平行乐段(变化重复等),或起承转合的四乐句型乐段结构,在音乐动机发展的过程中,常采用动机元素的变形与扩展,使得旋律发展的整体风格一致。

其中商调式、羽调式、角调式的调式色彩偏于暗淡,羽调式 民歌在四会地区的民歌数量占据较大比重,由于羽调式的结构特 征,完全是微调式的倒影,在羽调式的主音的上下五度分别各有 一个调式一级支持音,分别是"角"与"商",羽调式的二级支 持音是"微",在四会地区的民歌旋律中,羽调式的民歌在角、 商、微中对调式主音有着强大的支持,调式明确清晰,结束是落 音常常是羽调式的主音,有着极强的完满终止感^[6]。

谱例1,(见下面的谱例,谱例1,谱例内容:四会民歌《无歌 唔上唱歌台》。制谱:陈泽锋)是四会地区的流传的,一首典型的 羽调式民歌《无歌唔上唱歌台》,采用四会黄田地区的白话进行演唱,歌曲采用2/4拍,四乐句的乐段,3+3+3+5非方整性结构,全曲调式明显,旋幅不大,旋律发展过程中有着精密思维逻辑。

动机 a中四个音中,三颗音均是羽调式的一级支持音,形成以"商"为中间音上下环绕式动机,动机 b旋律由宫至羽,充分体现了羽调式的色彩,根据歌词的词义,乐句 a为曲调风趣幽默作了充足的基础,以物喻人,"牛角不尖,拱不过田埂"引出下一句"你没有歌曲会唱,就不要上唱歌台啰"。

无歌唔上唱歌台

乐句 b,是上一乐句 a 的自由倒影,其中第四小节是动机 b 的 重复,5-6 小节是动机 a 的发展。第7小节是第4小节的上二度自

由摸进,第8-9小节是动机 b元素的发展,同时也是上一乐句5-6小节形成"呼应"。在乐句 c至乐句 d中采用了暗顶针式的旋律发展手法,并在12-14小节中采用的节奏扩展的发展手法,使旋律拥有充分的结束感 \square 。

民歌《无歌唔上唱歌台》在音阶排列上,采用了古老的四音列的形态,保存了民歌最原始的样貌,在羽调式中,不采用的"徵"的二级支持,着重强调"角"与"商"的功能性以及宫音的色彩性,使其调式调性稳定的同时旋律在发展的过程中拥有充足的韵律性,此特点也是四会地区羽调式民歌的一大特征之一。

(二)客家族民歌的特点

客家族是四会地区存在相对较多的少数民族,也同样因此原因,客家音乐在此占据相对较大比重,客家族民歌被称为"客家山歌",此地区的客家山歌的主要特点为,在结构上以相同旋律搭配多段不同歌词,具有叙事性,多次重复乐段结构,在演唱的过程中歌手会即兴对旋律稍加修改装饰的同时,歌词也会对应相应的场景、人物、事物进行即兴演唱,客家山歌《十五十六过岗宁》,是2/4拍,四句非方整性结构的民歌,一段旋律搭配十二段歌词进行演唱。

客家山歌在调式音阶结构上,多以缺"徵"型羽调式为主,旋律发展过程中角与商两颗调式一级支持音起到调式的绝对稳定性的作用,宫音则以色彩音的形式使旋律更加平滑顺畅。这一地区此类特征的代表性客家山歌有《喊我唱歌我就唱》等⁸³。

客家山歌在旋律发展过程中多以级进为主,小跳为辅,没有较大幅度的跳跃,歌词与旋律水乳交融焕然一体,音词唱腔与旋律音韵自然舒适,歌词表达的意思淳朴且贴切人民生活,除此之外还有少量的"七字客家山歌"与"九字客家山歌"。等,而"七字客家山歌"与"九字客家山歌"在其音乐结构上也显示出更为严密的逻辑特点,衬词的使用使得正词的情绪与情感进一步深化,以及具有句逗的分割作用,因此衬词是构成民歌歌词的重要内容,是一种非具象的情绪表达,具有极大的伸缩空间和非语义性。

谱例2(见上面的谱例,谱例2,谱例内容:四会客家山歌《喊我唱歌我就唱》。制谱:江世雄),是四会地区典型的缺"徵"

型羽调式的客家山歌,调式音阶由羽、宫、角、商四颗音构成, 2/4拍,其数理结构可分为4+3+4+3的非方整性结构,旋律线条 平顺,呈现出小波浪形式形态。歌词中的衬词"啰"起到加强正词情感,烘托音乐气氛以及音乐句逗的作用。在中国传统五声音列中(宫、徵、商、羽、角)"商"与"角"分别对羽调式的主音形成上四下五度的支持,因此商与角在羽调式中便是其调式的一级支持音,"徵"音是对商调式的主音形绝对支持,因此"徵"音便是羽调式的二级支持音。而宫音的关系距离羽则较远,常常作为色彩音使用,其目的在于使旋律发展过程中更加流畅^[9]。

在第一行的第一乐句中共有三个音乐动机,并通过自身的变形发展贯穿全曲,动机 a 是由宫音向上三度小跳至羽调式的一级支持音 "角"音,给予旋律明朗、明亮的色彩,动机 b 是由角音向下跳进到宫音,其前十六后八的节奏型中着重强调角音出现的次数,宫一角、角一宫,先后两次相互产生明朗明亮的色彩,此时宫音的色彩性得到极大的强调,发挥了较大的作用。动机 c 是由角音向下至羽调式的另一个一级支持音"商"中,经过色彩音,最终旋律落音落在调式的主音上。

第二行的第二乐句则是由调式的支持音"商"开始,此乐句的"宫"音落在正拍之上,着重强调了宫音的色彩性。第三行第三乐句宫音色彩性削弱,两个一级支持音的连续出现,对主音形成巨大的支持,强调支持音的功能同时使其调式调性稳定^[10]。第四行第四句,色彩音与支持音交替出现,结尾处形成"商一宫一羽"的终止,调式调性稳定,支持音与色彩音的先后顺序决定了音乐发展过程中的情感对比,色彩音的全曲贯穿,使其旋律的在

发展过程中不断增添其色彩性的同时,也为旋律的发展增加动力,加以衬词的功能与作用,具有"一人唱多人和"的中国传统使得客家山歌《喊我唱歌我就唱》充斥着独特的客家音乐风格。

二、结束语

"传承性作为传统音乐的重要性",对其同一地区不同民族的民歌进行持续研究,便是对优秀的传统民族音响艺术的延续,四会地区的民歌有着古老的四音列形态,是古老且未被阉割的民族旋律,其音乐特点是即兴性较强、情感直白、表演自由,与其"徒歌"的艺术形态较为相像。毋庸置疑,四会地区民歌是中华民族优秀的文化。是在延绵千年的历史长河之中,自原始时期历经岁月的考验与劳动人民的筛选所保留下来的民族精华。因此对其音乐形态上的研究就是对中华民族优良的文化基因一种传承方式,同时为更多学者与艺术创作者提供民族音乐资料文献,对于树立文化自信,发挥发扬民族精神以及铸牢中华民族共同体意识尽显微薄之力!

注释:

①四会市地处于广东省肇庆市下辖的县级市,由西江、北 江、绥江、龙江在此处回流而得名,是岭南地区历史最为悠久的 古县之一。

②记载于古书《太平寰宇记》。

③七字客家山歌与九字客家山歌是指在歌词上共上下四句, 每句的歌词字数有着严格的七字与九字的工整结构。

参考文献

[1]王婧一. 钢琴"新音响"中的民族风格分析——以谭盾《夜宴》奏鸣曲为例 [D]. 河南:郑州大学, 2024.

[2] 余启慧 . 中国传统文化元素在《雅之声 -- 琴韵》中的演奏探究 [D]. 浙江 : 杭州师范大学 , 2023.

[3] 林林. 从赵晓生作品《映山红》看钢琴音乐与中国民族音乐文化的融合 [J]. 乐府新声, 2024, 163(1): 110-116.

[4]张文光 . 浅谈民族乐器性能及演奏中话筒摆位和音响调试 [J]. 艺术评鉴 , 2021(12): 175-178.

[5]王安潮.浙江民族管弦乐音响的现代发展手法研究[J].浙江艺术职业学院学报,2022,20(2):1-13.

[6] 杨磊,忻哲渝.声音特质的文化归属——中国西部少数民族乐器音色归类 [J]. 黄河之声, 2022(17): 28-30.

[7] 郑艳. 现代作曲技术中的中国文化标识——音响设计、节奏数控、结构布局的探索与创造 [J]. 音乐艺术, 2020(2): 6-19.

[8] 曹盈盈. 大型交响套曲《我的祖国》第二乐章"东方诗韵"(钢琴与乐队)的创作手法和文化内涵[J]. 中国民族博览, 2024(4): 121-123.

[9] 易雪媛 . 云南民族村旅游歌舞传统基因与当代变迁关系研究 [D]. 云南艺术学院 , 2024.

[10] 齐柏平, 刘硕. 民歌陈词的结构与功能 [J]. 交响(西安音乐学院) 2024.03.