

青田鼓词的音乐形态探析

周云杰

(丽水学院 艺术学院,浙江 丽水 323000)

[摘要]青田鼓词是流行青田境内的一个曲艺品种,是广大群众喜闻乐见、老少咸宜的民间说唱艺术。本文试图从这一古老曲种的声腔流派、句式、唱腔和伴奏音乐方面来分析和探究其音乐形态的特征。

[关键词]青田鼓词;唱腔;伴奏音乐

引言

青田鼓词为流行青田境内的一个曲艺品种,是一种说唱艺术形式,大都伴以鼓、板等乐器进行说唱。青田鼓词俗称“唱词”,用本地方言演唱,演唱者大多数为盲人,故又称为“盲词”。从唐睿宗景云二年(711年)由变文演变而来,距今已有1200多年的历史,鼓词曲目流传从明清开始至今已有600多年历史,其传承始于清朝中后期,至今已有200多年的历史。由此可见青田鼓词文化历史悠久,源远流长,是曲艺艺术当中鼓曲艺术类大家族中的一个流行较广、形式多样的艺术样式。青田鼓词明清时期极为流行,二十世纪60年代前仍然十分兴盛,到了文化大革命期间明令禁唱“旧词”,鼓词受到限制。80年代后,民间曲艺得到解放,鼓词日渐兴盛。

一、鼓词的声腔流派

青田鼓词初为乞丐行乞时助兴演唱的一种形式,其内容基本为祝贺、讨采之类,并且极为简短。到清朝中后期,部分乞丐在行乞时临场发挥,把一些神话故事作为说唱内容,深受人们喜欢。此后,有更多的乞丐仿而效之,逐渐发展为有故事情节的说唱,而后又将小说、戏曲故事进行改编演唱,才发展成鼓词这一民间说唱艺术。部分说唱者也逐步乞丐中分流了出来,成为专业的鼓词艺人。但由于鼓词艺人源于乞丐,故社会地位一直不高,从艺者绝大部分为盲人或其他轻残者。

鹤城镇早期青田鼓词传承艺人不祥,第一代师传艺人余德清,鹤城镇人,出生年月不详。第二代陈国连(1922-1990),男,汉族,青田县鹤城镇北岸村人。先天双目失明,13岁师从余德清学习鼓词,因勤奋好学,尊师崇教,“出师”后名气日增,活动范围遍及全县。主要演唱《粉妆楼》最为出名。他演唱时,唱词灵活多变,形象生动,为听众喜欢,称其为“青田第一支鼓箸”。他一生为人淳朴谦和,平生收徒10余人,大多成为青田鼓词界较为有名的艺人。在当时,青田县鼓词界著名艺人还有章旦乡朱坑下竹坪村“叶国南”先生(1903-1973),民国期间至建国后,在青田县鹤城镇以鼓词唱出名气,他从艺极为认真,一生德艺双馨,1956年,青田曲艺协会成立时被

选为会长。全县出名的鼓词艺人还有叶在超、殷海勇等。第三代鼓词艺人万岳松(1925-1995)男,汉族,青田县鹤城镇白浦村人。3岁双目失明,13岁从师陈国连学鼓词,他天资聪颖,听人讲一遍故事,即能编成鼓词随口诵唱,音质高亢宏亮,唱腔优美。常唱曲目有《陈十四》、《观音佛》、《飞龙剑》等40多部,以唱《飞龙剑》最为出名。时称继陈国连后“青田第一支鼓箸”。第三代祖传鼓词还有陈美松,男,汉族,1959年出生,青田鹤城镇北岸樟树湾村。1974年跟随父亲陈国连学唱青田鼓词。唱腔优美,语曲灵活多变,熟唱曲目达40多本,是鹤城镇目前最为出名的鼓词艺人。第四代,金妙,男,汉族,青田县鹤城镇人,1971年出生,1989年跟随陈美松学唱鼓词,也颇有名声。

二、鼓词的句式

青田鼓词以唱为主,说白较少,用青田地方方言说唱,地方风味浓厚。青田鼓词的演唱形式为单档坐唱,即使是三天三夜的“唱大词”,除了休息以外,演唱时,都是一坐到底。

(一)青田鼓词说唱为“一人多角”,通过行腔、叙述、评论、插花、语气、模仿、表情和速度的变换等表演方式来完成。以唱为主,以说为辅,说唱结合,带有浓郁的南国民歌风味。善于叙事,长于抒情,曲句俚语,通俗易懂,夹有丰富的群众词汇和民间谚语。

(二)曲辞结构以“二二三”和“三四”七字句为主,也有分四六言,三七言,三三四言或十言等十字句,唱韵讲究押韵自然,音节和谐,保持了民间说唱音乐的特色。

(三)板式结构丰富多彩,按速度可分为快板、中板、慢板,按感情变化可分为平板、清板、骂板、哭板、滚板、游板等。

(四)鼓词唱腔低沉,旋律平稳,起伏不大,节奏稳慢自由,伴奏简单。温溪鼓词与温州鼓词大同小异,只区别语音不同,鼓词唱腔中还吸收了越剧润腔方法。章村鼓词用章村本地方言演唱,已初具板腔式,它的调式较复杂。

(五)曲目按大小可分正本和短篇。按其长短可分为半日本、一日本、一日一夜本等,最长可唱七天七夜。其曲目大多来自民间口头创作,内容大多是具有积极意义

作者简介:周云杰,男(1977-),浙江青田人,浙江丽水学院艺术学院,讲师,研究方向:音乐学及声乐教学。

浙江省教育厅科研项目(Y201329916);浙江省丽水市社科联科研项目(LB201305);丽水学院教改科研项目:(13JY05)。

的历史故事、民间传说等。或劝人嫉恶为善,或宣扬忠贞爱情等,其语言朴实、感情真切,富于浓厚乡土气息。

鼓青田鼓词从形式上可分为“太平词”(庙宇唱的)、“主家词”(家庭唱的)、“门头词”(行走卖艺时所唱)三种,从内容上分“平词”、“大词”二种。“平词”又称鼓架词、家家词、生词,传统曲目体裁多为讲史、世俗、神怪等内容为主,也有非叙事性的抒情类简短曲目。平词为娱乐性演唱,是人们在劳作之余进行消遣的娱乐活动。演唱地点一般在农户家中或村庄的众处,演唱时用小鼓、拍和六轮,不用堂也无唱“大词”的各种规戒。还有如《劝世文》、《十字》以及各种谜语等无故事情节的简短词目,俗称“词头”,是“平词”说唱前为吸引听众的开场词。“大词”亦称还愿词,其演唱通常多为青田民间流行的道教和佛教活动,如还愿、求子、祈福、驱邪等,演唱时须郑重设香案供品敬神,所用伴奏乐器为大堂鼓、拍和六轮,并有灵刀、龙角、锣、铃钟等附加乐器或道具。跟佛教、道教有关,主家为祈求各种心愿的实现在神灵前许下大词,也有为求来年风调雨顺、人口平安,由村民自愿集资唱大词的。主要唱本为《陈十四夫人》和《观音佛》,演唱地点以家庭中堂、殿庙、祠堂为多。

三、青田鼓词的唱腔和伴奏音乐

青田鼓词按其不同地域不同语系分为鹤城鼓词、章村鼓词、温溪鼓词。其唱腔、伴奏音乐的主要特点:

(一) 鹤城鼓词

鹤城鼓词的曲体结构大多是散板,属吟诵叙事性唱腔,非板腔体,其主要特点:

第一,鼓词唱腔简朴低沉,节奏自由缓慢,旋律起伏不大,风格古朴,一般都在“zg”、“3”六度间低回吟诵。用青田方言说唱,具有浓厚的地方风味。

第二,曲辞结构较为丰富,有“二二三”和“三四”七字句,也有“四六”言、“三七”言、“三三四”言等,字句讲究押韵,音乐连贯,唱腔自然,节奏整齐。

第三,鼓词艺人在两个基本乐句的基础上可即兴发挥,以延伸和压缩的手法表达自己的情感,从而丰富了唱腔及音乐的感染力。

鼓词的伴奏乐器一般用“拍”(檀板)或“切”(当地叫“六轮”)和祠堂鼓,其鼓点丰富多彩,一般都在佛殿、或在做佛事的人们家中使用,俗称“唱大词”。演唱时,鼓词艺人左手握檀板,右手握鼓槌敲“祠堂鼓”。祠堂鼓的声音比较接近大堂鼓,但由于其鼓身比大堂鼓长而小,因此,其音色没有大堂鼓的音色沉稳,且能发出结实地“咚、咚、咚”的通透声音。檀板主要是起压板作用,大多用在强拍,也有在弱拍。走唱的鼓词艺人不用祠堂鼓,为了便于携带,而采用戏曲“单皮鼓”(俗称鼓板),放在三支小竹杆叉成的三脚架上代替“祠堂鼓”。左手握“切”(六轮),其发出“策、策、策”的声音,主要目的是区别“单皮鼓”的声音,因此就不用戏曲拍。当然也有少数艺人仍用檀板,其敲出的节奏比“六轮”要简单。

在鹤城鼓词的表演艺术中,鼓词艺人完全凭自己的乐感和修养,鼓、拍结合敲出各种节奏伴唱,主要是在乐句与乐句之间的间奏,基本节拍为“嘀咚 咚嘀”。常重击祠堂鼓发出雷鸣般的“咚咚 咚咚”声,以表现紧张、愤怒、坚定或危险等情绪及场面。还以缓慢的节奏与拍结合连续敲击出较长的鼓点节奏,来表现赞叹、歌颂、美好、宽松等情绪和场景,有时还采用变化手法将间奏延伸加花,敲击出更长更丰富的间奏。

(二) 章村鼓词

章村鼓词属板腔体,其唱腔会随故事情节和人物情感的变化而变化,板式结构比较丰富,有[平板]、[清板]、[骂板]、[哭板]、[滚板]、[游板]、[叠板]等。音调有高调、低调、平调、悲调之分。其主要特点:

第一,鼓词旋律性强,起落变化比较大,对比明显。板式、腔体安排得当,腔韵与故事情节非常吻合。

第二,旋律属五声调式,有起、承、转、合的单段体,再通过不断地反复变化、加衬词拖腔等,演变成多段体。旋律由上、下两句组成,基本上以宫调式为主,调式非常稳定,曲辞结构以“二二三”七字句为主,也有十字句和自由式的长短句。

第三,鼓词的音乐常运用混合拍子,有时经常用平稳的#!拍子的节奏来叙述,情绪激动或悲愤时常用(((* ^——拍子的快板、骂板来表现,其音乐气氛表现为生动形象、对比强烈、犹如身临其境。

章村鼓词用章村本地方言说唱,独具特色。大多数是单档说唱,说唱者都为盲人。伴奏乐器为“大堂鼓”和“切”,其鼓点的运用灵活多变。“切”是以五片竹片或梨木片用绳带串连而成。说唱时强拍则左手握“切”击板,右手则配合持签敲鼓点眼。在说唱正本鼓词之前,艺人一般先以鼓点静后场,紧接着唱一段祝福、吉利之类的短篇内容,为招来更多的听众来欣赏。

(三) 温溪鼓词

温溪鼓词于清末民初从温州传入,流行于青田温溪一带。其唱腔为板腔体,其板式多样,有[原板]、[慢板]、[叠板]、[紧板]等几十种。其主要特点:

第一,说唱语言用温溪当地方言说唱,语言通俗易懂、平实生动,融合了丰富的群众语汇和民间谚语。唱词大多为七字句,也兼有长短句和五字句,押普通话与温溪相近的辙韵,偶句的字末押平声。

第二,在长期的发展过程中,不断地一些戏曲的曲调、声腔,丰富了鼓词的曲调和板式,因而,节奏非常自由,为艺人的说唱提供很大的即兴发挥空间。其伴奏乐器较为丰富,有十二弦牛筋琴、抱月、拍、扁鼓等。

温溪鼓词艺人基本是专行专业,以唱词为谋生。温溪鼓词初期没有固定的演出场所,随着鼓词渐渐深入当地人们的喜爱,于1982年温溪镇老人们共同集资创建“文化亭”作为“温溪词场”(鼓词定点演出场所),一年间演唱鼓词的场次多达153场,其中有《珍珠》(下转第45页)

江苏卫视《星跳水立方》新闻发布会http://www.jstv.com/n/ws/info/news/201303/t20130329_1452274.shtml.

陈原《还有什么不能娱乐》,《人民日报》,2013年05月03日版.

[美]威尔伯·施拉姆《传播学概论》,陈亮等译,新华出版社1984年版,第178-262页.

《《星跳》节目赢利,明星赢名,观众赢知识专家认可》[http://](http://www.jstv.com/n/ws/info/news/201306/t20130619_1638478.shtml)

www.jstv.com/n/ws/info/news/201306/t20130619_1638478.shtml.

梁晶晶《江苏卫视刘原 跳水节目是形式和创意的突破》,《广告大观综艺版》2013.6.

限娱令升级:每天7个半小时不能播电视剧和综艺http://ent.ifeng.com/tv/news/zongyi/detail_2013_10/20/30480186_0.shtml?_from_ralated.

(上接第42页)《塔》、《万花楼》、《十美图》、《孟丽君》、《文武香球》等曲目在这“词场”轮番上演,经久不衰。

结 语

青田鼓词代代相传,经久不衰。鼓词说唱的曲目宣扬传统美德文化,对善良智慧人物的赞美,对封建邪恶的憎恨,传承忠孝仁义道德和佛教中的“修行修性”、“行善积德”,更容易被人理解和接受,也起着教化人的作用。青田鼓词在全县各地具有一定影响,童叟皆知。青田县华侨华人遍及世界各地,他们中的中老年对青田鼓词

曲目内容十分熟悉,也很喜欢听,有的甚至还能唱几段,因而在世界各地也产生一定的影响。

参考文献:

- [1]丽水地区曲艺编辑组编.丽水地区曲艺志[M].浙江丽水地区文化局,1998.10.
- [2]丽水市文学艺术界联合会编.丽水民间艺术[M].北京:中国文联出版社,2009.06.
- [3]潘力峰.处州古韵[M].北京:中国戏剧出版社,2011.04.
- [4]赵雷.温州民间音乐考[M]中国戏剧出版社 2012.01.