

即墨柳腔唱腔音乐研究

华学红

(青岛市即墨区柳腔技术中心 山东 青岛 266200)

[摘要]柳腔属于板腔体,是一种单一的声腔类型。主要包括“花调”“悲调”以及唱腔三部分。柳腔的演唱方法是真假组合,其特征是真音是主要音调,虚假音是互补音。柳腔的唱腔风格是比较朴实、优雅和委婉的。经典的唱腔有哭泣音以及鼻哼音。柳腔的歌词是比较对称的,分为上下句。

[关键词]即墨柳腔;唱腔;音乐

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.139

引言

板腔体作为一种结构体系,在清代兴起的戏剧中得到了广泛的应用,给戏曲音乐带来了新的变化,并促进了戏曲舞蹈舞台表演艺术的新发展。所谓的“板腔”是基于上下句的对称结构来表达情感的手段,并且使用板腔的各种变型。板腔体唱腔的旋律比较简单明了,使用较少的乐器,来表达比较复杂的戏剧内容,在变化中将音乐转化为统一,通过统一创造变化。板腔体的运用使唱腔在表演方式上突破了曲牌联套体的制约,可以结合剧本的内容进行的随意调整,演员对唱腔和声韵的掌握比较容易,同时为“念、做、打”的灵活运用和自由发挥提供了有利的基础。

一、即墨柳腔唱腔的类型和音乐的特征

(1) 即墨柳腔唱腔分类

柳腔唱腔有基本腔以及曲牌腔两种。在基本腔中的花调和悲调是柳腔中的主要唱腔方式,音调比较柔和、委婉和抒情。曲牌腔包括南罗、娃娃和四不象等。悲调(俗称“哭声”)是柳腔戏曲的独特重音,也是柳腔戏曲中丹角和小生的主唱。大多数都是简单的节奏。歌曲的结构通常由三部分组成,第一部分是歌曲开头唱腔时使用的一种口音,并引出第二部分。第二部分是唱腔中最重要的部分,是唱腔的主题,唱腔分为上下句大段落的叙述,然后进行重复。第三部分是摇滚板是唱腔的结尾,唱腔的结局最强。当旋律需要结束时,需要使用结尾句子。在唱腔中,唱腔的开头是比较随意的,演唱者可以运用本腔进行演唱,在本腔结尾时,需要进行锁板。悲调在唱腔结束时会有嗡嗡声,这也是柳腔的独特之处,旋律是悲伤、持久、富有同情心的,适合表达哭泣的悲伤。当听众听到悲调时,常常会哭泣,被剧中的唱腔和歌词所打动。

(2) 柳腔的音乐特色

所有区域戏曲都具有突出的地域特色,是其他戏曲所不能替代的,柳腔也不例外,其语气坚硬、柔和、地域色彩浓烈。首先,音乐具有非常的灵活性。演员对各种口音的基本轮廓进行学习后,就可以锻炼自己的能力,灵活地改变自己,并根据各种内容的歌词将自己的声音与音乐结合起来,以尽可能地发挥作用。每个演员都有自己的原创艺术,因人而异,甚至专业的剧院也有自己的特色和风格。演奏柳腔歌剧的韩鲁铁说,同一种唱腔,两个人唱,会有两种韵味,有的和拍,戏味就会很浓。有些人没和拍,戏味比较淡。第二个特点是,在柳腔独特的“悲调”中,八度音阶或六音高的鼻子经常被用来以虚假的声音唱歌。艺术家称它为“戴帽子”,而普通人称其为“沟腔”。这也是与其他戏剧区分开来的重要特征。唱腔时,女性腔应使用鼻假声,以在唱腔时将音阶增加八度,并且要足够敏捷以阻止腔末端的嗡嗡声。

二、柳腔唱腔的特点

(1) 歌曲方法

柳腔唱腔使用真假音的组合,以真实声音为主要音调,以虚假音调为补充,使真实音调与虚假音调之间的界限更加清晰。在中低音中,真实的音调是主要音调,主要强调音调的自然条件,并且音调装饰相对较小,温暖而有力。在高音调区域中,利用声带的局部振动,主要使用了虚假声音,这些声音细腻、柔和且色彩丰富。但是,这种唱腔方法有一个主要缺点,由于唱腔时颈部高位,长时间的发声会给声带施加过大的压

力,并可能导致一系列的声带障碍,例如声带结节、息肉等。结果,声音嘶哑而不平滑,大大缩短了演员表演的寿命。在低音调区域,由于呼吸和声带限制,很容易使歌曲模糊。

(2) 演唱的特点

柳腔艺术的演唱特点是真实的语音表达,通过听现存的视频材料并与老艺术家交流而进行的虚假声音调音。发声部分基本上在口腔的上半部的前面,并且没有空间需求。呼吸并不需要太大的声音控制权,是一种自然的说话状态。共振腔的使用主要是具有胸腔的口腔,并且仅当出现错误声音时,才会发生较弱的头部共振。在中低频段,柳腔的声音范围接近人类声音的自然范围,因此真实的声音是唱歌时的主要声音。演员必须根据自己的声音条件修改其发音和音色,并结合地方方的音调,才能根据讲话实际表现出更加夸张的艺术表达。错误的声音主要出现在女性的演唱中,真实的声音和虚假声音不是自然的过渡,并且在更改声音时会有明显的痕迹。在翻转高腔之前,先刷一下虚假声音出现在背面的方式,以增强真实声音的厚度和强度,并与虚假声音形成鲜明的对比。鼻音是独特体现柳腔音乐风格的重要因素。是柳腔与其他戏剧进行区别的重要方式。一般在唱腔的结尾处,旋律会突然上升一个八度。大声演唱时,阴腔在关闭韵律时必须使用鼻假声来增加八度音阶,并且在结束时必须嗡嗡作响并停止腔。有时,即使在极度悲伤的情况下,即使继续使用假音,听起来也越来越难过。

(3) 润腔方法

润腔方法是中国民族声乐艺术经过长期的发展、演变形成的,是美化、装饰和抛光音乐的一系列独特技术。这是塑造中国民族声乐的风格、魅力和强烈艺术魅力的重要因素。柳腔的叙事激烈、流畅、沉着、充满歌唱性,柳腔的艺术家在表演过程中非常注重旋律的艺术处理,在长期的表演中形成了非常独特的特点。由于柳腔采用了真假话相结合的方式,所以经常说使用真假音,但是每个职业都有不同的要求。在男性唱腔中,“自然声音”用于强调方言的本色,且语气简单柔和、简单且朴实。在女性唱腔中,声音变化更加灵活,可以增强歌曲的表现力。有时,在真实声音中,有粗音和轻声,有时,在经过真实声音之后,突然变成了虚假声音。润强是一种非常典型的方法,在唱腔时会出现哭泣的呜呜声。主要用于表达角色的悲伤情绪,并且对发声有更明显的启发。

结语

柳腔的历史文化价值和使用价值是非常高的。柳腔起源于民间传说,乡土风味非常的浓厚,语言比较通俗易懂,深受人们的喜欢。在旧时代,是即墨人民的重要精神文化。柳腔的出现体现出了即墨人丰富的艺术创造力,同时为中国戏曲的历史增添了丰富的色彩。

参考文献

- [1]即墨市文化志[M].即墨:即墨市文化2004.
- [2]即墨柳腔选萃[M].即墨:即墨市文化局.2003.[6]钱茸. 古国乐魂 [M].北京:世界知识出版社.2002.
- [3]周贻白.中国戏剧史长编[M].上海:上海: }5店出版社,2004.
- [4]项阳.当传统遭遇现代[M].上海:上海音乐学院出版社,2004.