

河南三弦书的表演及演唱特点

冯山青

(河南省南阳市说唱团演艺有限公司 河南 南阳 473000)

[摘要]三弦书属于我国豫西南地区曲艺文化的重要组成部分,因其具有独特的唱腔结构、多样的表演形式以及丰富的表演内容产生、发展、传承于我国中原地区。然而因社会文化的多样性发展以及社会艺术潮流的不断更迭,三弦书这一传统曲艺文化因现代化冲击逐渐衰微,但在近年来的政治宣传舞台上,通过民间团体的演出活动,仍然有大量观众更偏爱于这一“古色古香”。本文通过对唱腔音乐、伴奏帮腔、表演艺术进行剖析,旨在为三弦书寻找更广阔的发展空间,亦是为了对这一非物质文化遗产的传承积极传承。

[关键词]三弦书;唱腔;表演;艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1534

中原南阳有得天独厚的自然环境,物华天宝,山清水秀,物产丰富是中华文化的发祥地之一,从古今到现代曾孕育出很多历史文化名人。南阳素有“书山曲海”之誉,说唱艺术源远流长,名目繁多,遗产丰厚,南阳三弦书作为典型的说唱艺术,曾一度影响南阳及周边省市曲坛三百年而经久不衰,为后来申报成功中国曲艺之乡打下了坚实的基础。2008年6月南阳三弦书经国务院批准列入国家非物质文化遗产。^[1]

一、三弦书是流行于豫西南主要说唱曲种之一,全称“三弦饺子书”,是一种较为古老的说唱艺术,因用三弦、饺子为主要伴奏乐器而得名,其音乐机构为板式唱腔体,大致分饺子腔、鼓子腔两大类。早期的三弦书称“腿板书”,为一人一弦,腿绑脚板,自弹自唱,其后随着观众审美要求的提升和艺人改革,逐渐演变为演唱者手击饺子或八角鼓边唱边演,另有三弦、扬琴、坠胡等乐器专门伴奏,并在演唱者中帮腔,插话而形成了两位演员对唱或三人五人群唱的说唱形式,三弦书的曲调音域宽,高低音跳跃大,板腔也较灵活,节奏快慢自如,使这一说唱艺术得以更快地发展,更加广泛的流传,这一特点使很多群众喜爱。

二、三弦书的唱腔音乐

三弦书说唱艺术的初衷是劝男学“三纲五常”、女学“三从四德”,在每次演出前必先念一首“西江月”以致先祖圣贤,“昔日三皇五帝,也是人根始祖,开天辟地讲耕读,置下乾坤厚土,孔子鲁国训民,方然留下说书,习学弦板论古今,解劝老少民妇。”每次演出时先念几首诗,形成了规矩,后通过时代的发展进步比较快,这种方式逐渐不用。^[2]

三弦书的唱腔系由民间歌唱、小调集合而成。板式结构体,七声音阶,有以唱为主的小段,也可说长篇大书。唱腔分“饺子腔”“鼓子腔”两大类,演唱饺子腔时,左手持饺子,右手持竹筷击节,转为鼓子腔时改位八角鼓,左手拿鼓子,右手五指拨弹,饺子腔曲调刚健有力,节奏较快,适宜表演较为激烈的场面,鼓子腔多演唱抒情动听,节奏较平和的段子。

饺子腔里有“三腔四送”,即所谓的“扎引腔送四腔”,他是三弦书开唱时采用的唱法之一,开唱时亦有艺人省去引腔,从二腔起,经三腔到送腔。“扬腔”又有大小扬腔、文武扬腔,送扬腔之分。大扬腔用来表演男性,前面必须加“哈哈”两字。小扬腔用来表演女性,前面必须加咳嗽两字,“送

扬腔”多在饺子腔里大段唱词的中间使用,常于伴奏者用哼啊、咳呀或哎、啊来相互接引腔,艺人成为接腔,“应口”用于在情节高潮时烘托气氛,同时可使演唱者的以喘息,或在扬腔之后交换饺子、鼓子,相互转换唱腔。三弦书中,长篇的唱腔结构,多采用饺子腔转鼓子腔后转为饺子腔结束。鼓子腔的曲调缓慢,用于表达抒情、诉说、悲哀等内容。

三弦书的唱腔旋律是由高到低,尤其三腔四送和其他拖腔均如此,这一特点是三弦书唱腔音乐的一般规律,艺人在演唱时比较灵活,他们往往采用半说、半唱或快慢节奏转换的演唱方式,而形成了不同的节奏变化。

三弦书的语言也有其独特的语言结构,他是提炼、加工,艺术话语的大众口语,最大的特点是明快响亮,节奏感强,精炼风趣,负有表现力。它的韵文唱词更是有严格的规律,具有浓厚的乡土气息和生活情趣,唱词的句式上以十字句为主,根据内容的需要还有三字句、五字句、十字句,在演唱时词组格式为三、三、四字一句;还有七字句前加三个字,从字组上看是十字组,但艺人们不叫他十字句,而叫它“抢十字巧。”在十字句前加三个字,艺人们统称“十三巧”,唱词歌脚通用十三辙。^[3]

三弦书分饺子腔和鼓子腔两类,在表演时多以饺子腔慢板开始,多为一板一眼或一板三眼,多用于唱段开始或情节转折之处,音调与唱词的音调结合紧,接近于说话,多为上下句结构,并有拖腔,音调与河南方言的结合非常紧密,旋律中出现许多倚音、滑音,附点音符,切分音节奏,旋律抒情、叙事,在表演中多以故事的开场叙事和整个所唱故事的介绍,使观众很快进入到故事情节中。其次就是“二八板”是三弦书和基本板式,中速,属于三弦书的鼓子腔,一板一眼,因上下句各为八板的长度而得名,此板式用于唱段的主体部分,可表现多种情绪。结构一般是上下对称句式,可反复使用,乐句的起音比较自由,落音基本都落在“1”音上,并于最后结束处形式长短不一的拖腔,表现力较广泛。音乐形态的表现形式较明捷、欢快,有时也有平稳冷静的唱法,风格生动活泼口语化,易长篇叙述,两个小乐段可构成一个完整的唱段,一呼一应,有力推动了故事的情节叙述。“快板”速度较快,四一拍子实际上是“二八板”快速唱法,多用于唱段的中后部分,表现情绪高潮时的喜怒哀乐,打斗紧张激动的表演情节,为下一步的故

事结尾制造悬念，常用于结尾后转为紧打慢唱的过渡变化，也就是唱段将要结束之前，或者是情绪发展到高潮部分，有极佳的烘托效果，能带给观众一个唱腔音乐完整的整体感。

三、三弦书的伴奏和帮腔

三弦书以三弦为主要伴奏乐器，伴奏者诉称“弦子架”，最早三弦书伴奏，一开始是自弹自唱，右腿上绑个脚板击节奏，后发展为一人唱一人伴奏，演唱者手持铰子、鼓子演唱，弦子架手持三弦伴奏，后又随着时代的发展为三人及多人唱，伴奏者除三弦外增加了坠琴、二胡、扬琴、古筝等多种乐器是这一古老的说唱艺术增添了更多的艺术色彩，伴奏人多了，从接腔到助势效果更好了，乐队气氛也上来了，有时唱到较慢抒情处，通过乐器的高中低音配合乐器使这一古老的艺术非常动听，唱到激烈打斗处，由于乐器类较全，拨弹、弦乐，高中低音的紧密配合，使这一情节达到极佳的音乐效果。^[4]

三弦书的前奏音乐叫“盘头”，因声腔不同有“铰子书”盘头，和“鼓子腔”盘头两种，根据所谓曲目的内容不同，“盘头”有长有短，此外在演唱中能让演唱者有喘息之时，还加了好多或长或短的游场，多用于唱段中间对话，能使唱腔音乐流畅，形成了演唱与伴奏的连贯性。三弦书的乐队伴奏者，他不仅担负伴奏，同时还承担着与演唱者对话、接腔，伴唱与演唱者交换感情，一唱一和，一捧一逗，有时还在不同情节里担负几种配角的说白和演唱，帮腔助势，在演唱中有时演奏人员与演唱者的共同接腔、或是演奏者向演唱者饶有兴趣的发问，期间亦白亦唱，一个哼、一个啊，一叫一应，一问一答，切面活泼，气氛热烈，滑稽诙谐，妙趣横生。

四、三弦书的表演艺术

三弦书的初期演出形式为“单档班”的坐唱型，即演员一人怀抱三弦，腿绑脚梆，自弹自唱，自击节奏，由称“腿板书”至清末民初，逐渐发展为“双人班”“三人班”的站唱型，建国后随着社会的发展，艺术的不断进步，演员增加为男女对唱、多人合唱，也借鉴了戏曲的表演，乐队逐渐增加了其他乐器，如坠琴、二胡、扬琴、琵琶、古筝、提琴等，使这一艺术得到了长足的发展。三弦书中唱才子佳人，针线筐篋类的曲目为文段子，其唱法如小溪潺水，似闺秀描云，活泼风趣，朴素细腻，常用的身段有小云手、挽花手，打转身蹉步、移步、滑步等，唱侠义类、公案类的曲书目为武段子，其唱法如大河奔流，似蛟龙出水，豪放激烈，泼辣洒脱，常用手段架式有双云手、云手漫顶、虎抱拳、二郎担山、摆子脚、金鸡独立等手段，一些激烈的武段子，其动作幅度大，架势硬，节奏强，表演起来拳脚相向，铰子红绫的风速声，与乐队的呼应生交织在一起，往往是惊心动魄、气势磅礴，此演唱、表演风格其他曲种所难以比拟。艺人们在长期的艺术实践中总结出一套完整的三弦书唱表要诀，即表演上的“手眼身步”，唱法上的“抑扬顿挫”，表情上的“喜怒哀乐”，唱表上的“脱科闪颤”，节奏上的“紧慢迟急”，火候上的“虚实寒热”，这二十四字诀就会成为衡量和评价一个三弦书班子和艺人水平的标准。在舞台表演的范围内只限于往前三步，后退三步的地

步。不能退出这三五尺见方的区域内。即所谓“三寸口舌大世界，五尺小乾坤。”^[5]

三弦书演唱艺人手执的伴奏道具八角鼓、铜铰子，在运用方面，手法独特，别具风格，演奏时八角鼓的演奏技巧有摇、搓、翻、磕、擦、推、轮，花样众多，耳目一新，尤其在唱鼓子腔中间过门时，运用八角鼓的表演技巧，获得观众的热烈掌声，在表演时，鼓子、铰子、敲棒都可用来当枪使、当刀用，做包袱提，尤其是那铰子上的红绫，丝绸鼓穗，能随着演员的换、拉、抛左盘右旋，上下飞跃，配合曲情不断变化，大大增添了演员的舞动感和形式美。^[6]

三弦书的形体表演技巧首先要学会立壁角，通俗点讲就是站墙角，为什么要有这个功夫呢，舞台上的动作是有自己的规律和规矩的，不能乱动，也不能不动，特别是曲艺两人对唱的表现形式，演员在表演说唱中，你没动作不行、动作太多也不行，有很多初学者，不知道怎么做动作。也控制不好动作，这时候就需要学习立墙角，要对自己的肢体力量有很好的锻炼。另一方面，说说语言语调，每个曲目的角色都是一个活生生的人，尤其道白，常言说戏好唱、白难说，所以说道白是很要功夫的。一个角色在不同的时间不同的地点，而对不同的场景，需要的是不同的语言音调来表现的，如果一个说唱段子从头到尾是一个语音语调，那么这个角色塑造是失败的，观众在欣赏中也会有疲劳感。另一方面一个好的演员对曲目的历史、人物、故事情节要有深刻的理解和体验，要感受到曲目中的喜怒哀乐、酸甜苦辣才能把握好每个角色，在唱到每个角色时更容易倾入自己的感情，进入角色，塑造角色。配合自己的灵感、丰富自己的想象力。多与观众交流心得体会。要得把曲目演好，让观众看得舒服，演员就得严格要求自己，冰冻三尺，非一日之寒，要勤学苦练，刻苦钻研，梅花香自苦寒来，每个演员、演奏员在曲艺这个大舞台中发挥自己的动能，使这一艺术深深扎根于群众之间，使中华民族几千年的文化积淀在现代文化中更加璀璨夺目。

参考文献

- [1]吴波，《声乐表演艺术中的曲目选择研究》[D]，《湖南师范大学硕士学位论文》，2011。
- [2]唐明华，浅谈南阳三弦书的发展史及文化价值[J].速读·上旬，2017.09。
- [3]曾亚平，三弦书唱腔与表演研究[D].河南大学硕士学位论文，2007。
- [4]周盼盼，南阳文化旅游发展研究[D].广西师范大学硕士学位论文，2012。
- [5]侯利朋，马街书会中民间组织的角色研究[D].华中师范大学硕士学位论文，2011。
- [6]曾亚平，河南四大曲种之一三弦书的唱腔音乐浅析[J].黄河之声，2010。

作者简介：

冯山青，1965年6月12日出生，男，汉族，河南省南阳市人，工作单位：河南省南阳市说唱团演艺有限公司。