

贵州安顺屯堡说唱音乐研究

肖玉 杨万银 陈登文

(安顺学院, 贵州 安顺 561000)

摘要: 屯堡说唱音乐源于明初朱元璋“调北征南”的军事行动,是屯堡地区人民在长期的历史发展中逐渐形成的一种民间艺术形式,是屯堡人的文化遗产,具有浓郁的地方特色。屯堡说唱音乐有着史料价值以及艺术价值等,在当前形势下,还能助力乡村振兴。该文拟从屯堡说唱音乐的分布范围、价值、搜集途径等方面进行探讨。

关键词: 屯堡; 说唱音乐; 乡村振兴

一、屯堡说唱音乐的分布范围和表现形式

贵州安顺屯堡说唱音乐是一门古老的民间说唱艺术,是安顺及周边地区屯堡村寨里的一项传统曲艺,曾经是各屯堡村寨广为流行的文娱活动,当地人称“安顺唱书”。唱书作为安顺屯堡文化重要的组成部分,在屯堡人的生活中有着重要的作用。不过,相对安顺屯堡的地戏艺术和傩雕艺术,它的传播度远远不及前者。因而,对安顺屯堡音乐文献的搜集、整理,挖掘其内涵和艺术价值,显得尤为重要。

二、分布范围

贵州安顺屯堡说唱音乐流行的范围主要在安顺、平坝、普定的屯堡村寨。贵州安顺、平坝、普定等地区的屯堡村寨,源于明初朱元璋的“调北征南”,及之后的“调北填南”。明军消灭了云南的元朝势力后,在贵州留下一部分驻防的屯军和家属。这些屯军和家属,及明清之际“填南”来的汉族及其后裔所组建的村寨,就是所谓的屯堡,那里所居住的就是现在所称的“屯堡人”。当然,屯堡音乐也散见于安顺周边,诸如清镇、镇宁等地。不过是以安顺为中心,向周边辐射,所以我们将之统称为“安顺屯堡说唱音乐”(以下称屯堡说唱音乐)(如图1、2)。

图1 屯堡说唱音乐《凤凰记》

唱本封面

图2 屯堡说唱音乐《卖花记》

唱本封面

三、表现形式

屯堡说唱音乐存在于花灯、地戏以及婚丧嫁娶等仪式中,包括说和唱两种表达形式。说和唱交替进行,间或配合着动作进行。说,类似于传统戏剧里的旁白,对故事情节的进展,有着重要的作用。可将屯堡说唱音乐理解为音乐剧,只不过它的人物少,故

事情节相对简单。说唱音乐采用一人多角的表演方式,在讲唱故事的过程中,既使用第三人称的叙事体,也使用第一人称的故事人物代言体。叙事时从客观的角度讲述故事情节的发展,代言时则模拟故事中的不同人物的口吻、表情、姿态、性格,将人物的音容笑貌表现出来。^[1]屯堡说唱音乐大抵如此,演唱者或说或唱,既不搭戏台也不用乐器伴奏,道具也简单,一桌一椅足矣。采用一人饰演多个角色的形式说唱,腔调抑扬顿挫,唱腔随着剧情的变化而变化。说唱结合,插科打诨,通俗易懂。

告别了征战之后的屯堡人,皆以耕读传家,说唱音乐的表演一般在农闲时。时间集中在正月和七月的夜晚,大家聚集在寨子的公共场地,围坐一起听着屯堡音乐消遣。相比贵州同类型民间山歌的唱而不自、 “贵州方言”白而不唱,屯堡说唱音乐既唱又白,自由随意,更易于被大众接受。

四、屯堡说唱音乐的价值

作为民间艺术的表现形式及载体,屯堡说唱音乐一般有它的说唱脚本,这种脚本带着岁月的痕迹。目前所能看到的脚本,一般由民间艺人搜集整理,油印装订,普遍现于赶场日子的地摊上。屯堡说唱音乐是屯堡人文化生活的重要组成部分,其内容丰富多样,包括神话传说、历史故事、生产劳动等。承载了屯堡人的世界观和人生观,具有重要的文化价值和历史价值。

(一) 屯堡说唱音乐是屯堡人生活的反映,具有史料价值。

屯堡说唱音乐是屯堡人在长期的生产生活中逐渐形成的,是他们集体智慧的结晶。它以道情、山歌为载体,反映了他们的思想情感和生产生活。屯堡说唱音乐是屯堡人民共同创造和拥有的精神财富,在历史长河中起着沟通历史与现实的作用。它对研究屯堡人的历史、民族心理、民族性格、风俗习惯、宗教信仰及音乐文化等具有重要作用,对屯堡地区历史文化的研究具有一定价值。

屯堡说唱音乐是在特定环境下的产物,它与屯堡地区的社会政治、经济、文化发展有着密切的关系。它的创作和流传,反映了一个时代政治、经济、文化的变迁,同时也是屯堡人思想意识、生活方式、价值观念和审美情趣变化的缩影,对于我们研究屯堡人在历史进程中所扮演的角色以及社会文化变迁都具有重要的研究价值。它生动地记录了屯堡人的生活状况、文化习俗和日常生活,为研究屯堡文化和当时社会生活提供了极好的资料。

(二) 屯堡说唱音乐塑造了屯堡人的精神世界, 具有精神文化价值。

屯堡说唱音乐是屯堡地区人民在长期的社会生产和生活实践中, 对各种生活现象的反映, 是屯堡人在社会生活经验中所形成的精神财富。作为意识形态之一, 它对屯堡人的精神生活产生了重大的影响, 对塑造屯堡人的精神世界, 具有重要的作用。屯堡说唱音乐的内容丰富多彩, 包含了神话、传说、历史故事、生产劳动和日常生活等。其中的忠君爱国、惩恶扬善思想, 既反映屯堡人的正义与爱国, 又反映其对美好生活的追求。通过音乐, 感受到屯堡人的民族大义的同时, 增强人们对民族优秀文化的认同。

(三) 屯堡说唱音乐有独特的艺术形式, 丰富了中国民族音乐的样式。

屯堡说唱音乐, 是伴随着明初江南等地汉文化的迁入, 与贵州本土文化的碰撞而产生的。它既有别于明清时期汉族的音乐形式, 也不同于贵州本土民间音乐形式。是天时、地利与人物的产物。屯堡人世代聚居于贵州安顺及周边地区, 他们在长期的生活中, 创造了丰富多彩的屯堡说唱音乐。这些音乐不仅对屯堡人的民族心理、思维方式、价值观念、审美情趣、生活方式等都有着深刻的影响, 还丰富了民间文化, 以及民族音乐的样式。

(四) 为旅游增色, 增加游客的体验感

2022年, 文化部、旅游部以及国家文物局联合印发了《支持贵州文化和旅游高质量发展的实施方案》, 贵州将以此为契机, 旅游业将蓬勃发展。安顺境内有两个5A级景区, 作为历史文化名城, 每年吸引了中外的大批游客。大量的游客除了能欣赏黄果树大瀑布之类的自然风景、多姿多彩的民族风情, 还能体验与众不同的屯堡说唱音乐。“发挥文化铸魂、文化赋能作用和旅游为民、旅游带动作用。”^[2] 屯堡说唱音乐作为安顺屯堡最有代表性的艺术之一, 在重大节日伴随着各种民俗活动, 除了能丰富老百姓的文化生活以及充实精神信仰, 更能增加游客的体验感。

五、屯堡说唱音乐的代表作品

屯堡说唱音乐除了受汉文化影响外, 也受贵州本土少数民族万物有灵说的影响。其作品内容包罗万象, 如, 国家大事、个人情感、风土风情、时代风貌、山川河岳、虫鱼鸟兽等。代表作品有: 《蟒蛇记》《张四姐大闹东京》《双上坟》《五美图》《八仙图》《孟姜女哭长城》《鹦哥记》《开宗义》《后八仙图》《三元记》《王玉莲征西》等……

屯堡说唱音乐从规模上来说, 可分为“大唱段”和“小唱段”。

(一) 大唱段

大段书指的是那些叙述历史故事的唱本, 有《彩楼记》《四下河南》《白鹤传》《洛阳斩单》《秦琼哭尸》《王氏哭夫》《单金莲哭父》等等, 这些大段书唱本, 除了平时说唱娱乐, 主要的是作为地戏表演的剧本。

(二) 小唱段

小唱书又称“民间杂记”“民间唱本”。主要有《柳荫记》《西厢记》《八仙图》《蟒蛇记》《金玲记》等等, 甚至还有《增广贤文》

《十月怀胎》《叹五更》等等民间自编的小唱本。唱书的文本句式很严格, 百分之九十以上是七字句, 很少出现八个字、九个字的, 七字以下不会出现。十字句的“三三四”句式集中出现在故事中的书信内容上(包括战争故事的下战书)和故事高潮。

六、屯堡说唱音乐文献搜集的途径与整理思路

(一) 搜集途径

通过网络查询、走访安顺屯堡村寨的地戏队, 与屯堡说唱音乐诸如地戏、花灯和山歌的传承人或艺术家进行访谈, 做好口述记录。并到贵州省及安顺图书馆、档案馆、屯堡研究中心查阅文献。包括地戏、花灯、山歌等的说唱音乐的谱例、唱本、故事、相关的图片等。

(二) 整理思路

首先, 通过多渠道了解屯堡说唱音乐, 包括听地戏、山歌、花灯等, 以及对分地戏、花灯、山歌等的传承人或民间艺人进行访谈, 取得第一手资料。走访贵州安顺及周边的相关研究机构、各个寨子的地戏队, 访得各种版本的说唱音乐文献。在搜集这些材料时, 要写明材料的性质与收藏之处, 以备将来可能之需。最好留下当事人的联系方式, 以便日后随时咨询。

其次, 对前期资料的广泛搜集与阅读, 以及对国内外相关研究成果的分析总结, 对各种文献进行梳理分类。走访本研究领域的学者或研究人员, 聆听其建议, 参考其研究思路。

最后, 根据前期的调查结果, 包括谱例、图片、口录及手抄本, 对其整理分类。从文化的角度挖掘在它音乐体裁中的艺术价值; 从乡村振兴的角度, 挖掘其内涵, 考量其运用于提升当地人民精神生活, 提升游客的体验感, 以及旅游强省的战略价值。

七、结语

随着历史的前进和社会的发展, 屯堡说唱音乐已向世人展现了自身独特的魅力, 不仅受到外界的认可和青睐, 更是巩固了自身的文化认同和民族群体的凝聚力。我们要调和开发与保护之间的矛盾冲突, 实现音乐文化资源的科学发展除了让平民百姓都能了解屯堡说唱音乐, 对他的喜爱以及肯定。还需要以此来带动当地的旅游业发展, 为乡村振兴服务。为此, 需要当地政府、文化部门、研究机构以及屯堡人多方的通力合作。

参考文献:

[1] 周青青. 我国的说唱艺术与文学和语言 1[D]. 中央音乐学院学报, 1998.

[2] https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/14/content_5731882.htm 中华人民共和国中央人民政府网站《支持贵州文化和旅游高质量发展的实施方案》政策解读

项目: 本文为安顺学院 2023 年度校级项目《安顺屯堡说唱音乐文献搜集整理研究》(项目编号: asxysrt202315) 的阶段性研究成果。

作者简介:

肖玉 杨万银, 安顺学院 2020 级音乐学在读学生
陈登文, 安顺学院副教授, 研究方向: 艺术评论