

扬州清曲的发展历史及其演唱形式研究

樊卓颖

上海大学音乐学院

DOI:10.32629/mef.v3i5.937

[摘要] 扬州自古即为人杰地灵之地, 扬州的文化艺术在江苏乃至全国都极具其风格特色。自国家大力发展文化以来, 扬州的文化艺术近年来都得到了保护, 一大批优秀的艺术人才纷纷涌现。其中扬州清曲作为最能代表扬州的本土艺术形式之一, 其深远的历史内涵, 使历代文人志士争相探寻其魅力所在, 丰富的艺术特色充分展现了扬州人民在这片土地上的生活状态及思想创造。本文将对扬州清曲的发展历史及其演唱形式进行探究, 试图了解其深深打动了数代人的原因所在。

[关键词] 扬州清曲; 演唱形式; 发展历史

Research on the Development History of Yangzhou Ditty and Its Singing Form

Zhuoying Fan

Shanghai University Music School

[Abstract] Yangzhou has been a land of outstanding people since ancient times, and the culture and art of Yangzhou are very unique in Jiangsu and the whole country. Since the country has vigorously developed culture, Yangzhou's culture and art have been protected in recent years, and a large number of outstanding artistic talents have emerged one after another. Among them, Yangzhou ditty is one of the most representative local art forms in Yangzhou. Its profound historical connotation has made the literati and lofty scholars of the past dynasties scramble to explore its charm. The rich artistic features fully demonstrate the living conditions and ideological creation of the people of Yangzhou in this land. This article will explore the development history of Yangzhou Qingqu and its singing style, trying to understand why it has deeply moved several generations.

[Key words] Yangzhou ditty; singing form; development history

扬州清曲凭借其清雅的曲调及其丰富的内在情感, 自古便受到历代文人雅士的喜爱。著名思想家、文学家胡适先生就在读完清代小说《风月梦》后写下了自己的体会, 他觉得“有许多妓女唱的小曲, 是和着琵琶唱的, 其中颇有些有风致的。此类扬州小曲, 别处不见采录。”并挥笔写下一篇题为《扬州的小曲》发表在当年的《国语周刊》上, 文章内引用了扬州清曲的六支曲词。扬州清曲作为首批录入国家非物质文化遗产, 历史悠久, 底蕴丰厚, 是我国传统艺术不可多得的文化瑰宝。扬州清曲作为地方性的艺术表演, 生动的展现了扬州百姓的生活方式、思想情绪, 具有独特的艺术特征。

1 扬州清曲溯源

扬州清曲又名“广陵清曲”、维扬清

曲”, 旧时俗称“小唱”、或“小曲”, 有时又称“扬州南音”、“扬州六书”。它是一种只以歌唱为形式的表演艺术, 同更具盛名的“扬州评话”、“扬州弹词”这样的说唱艺术具有鲜明的区别, 流行于扬州、镇江、上海地区。

虽然扬州清曲的名声远不及弹词和评话, 但其历史比扬州说书更为悠久。要说扬州清曲的起源, 最早可追溯至元代的“小唱”。扬州自古就是以“歌吹”闻名于世, 早在南朝, 南兖州刺史徐湛之便在扬州建立过吹台、琴室。唐诗中的“谁知竹西路, 歌唱是扬州”、“霜落寒空月上楼, 月中歌唱满扬州”这类的诗句无一不体现了扬州地方音乐在唐朝一派繁荣的景象。说书、鼓词、诸宫调在宋代不断盛行, 作为经济重镇的扬州也吸引了各地的说唱

艺人在此地生根发芽。据元代夏庭芝《青楼集》中记载: “李芝仪, 维扬名妓也。工小唱, 尤善慢词。”可以看出至元代, 扬州已经出现了歌唱本地俗曲的“小唱”。至此, 扬州民间的音乐从百姓们即兴的、自娱自乐的模式转变成文人们有意识的整理搜集这些歌曲。明代清曲便在“小唱”的基础上发展起来, 据明代沈德符《顾曲杂言》中记载: “元人小令行于燕赵后, 浸淫日盛。自宣正至成弘后, 中原又行‘锁南枝’、‘傍妆台’、‘山坡羊’之属。……嘉隆间, 乃兴‘闹五更’、‘寄生草’、‘罗江怨’、‘哭皇天’、‘干荷叶’、‘粉红莲’、‘铜城歌’、‘银绞丝’之属, 自两淮已至江南, 渐与词曲相远, 不过写淫媒情态, 略具抑扬而已。比年以来, 又有‘打枣竿’、‘挂枝儿’二曲, 其腔调约略相似, 则不

问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之,以至邗布城帙,举世传诵,沁人心腑——其谱不知从何来——真可骇叹!”其中“自两淮以至江南”正是以扬州为中心的地区,从沈德符的这段文字中可以看出,虽俗曲在明代地位不高,但却十分流行,尤其是在扬州,这也为后来清曲的发展奠定了基础。文中所提到的“罗江怨”、“银绞丝”、“傍妆台”、“山坡羊”等曲调已成为现今扬州清曲的常用曲牌。约在明代中叶,扬州清曲在原来小唱的基础上形成了自己的风格体系,不再是简单的歌唱形式,而是有丰富的曲牌,歌唱内容具有故事情节。

进入清代,扬州清曲来到了它的全盛时期。清代的扬州经济发达,人文艺术也随之发展起来。不光是扬州本地的曲艺盛行,许多全国其他地区的艺术形式也纷纷涌入扬州,文人雅士也纷纷聚集于此,这对清曲的发展提供了非常有利的条件。扬州清曲在清代的发展可从史料中对其名称的演变进行探究。清代康熙时费轩所著的《扬州梦香词》称其为“清曲子”、“时调”;乾隆时董伟业《扬州竹枝词》称为“清客丝弦”;嘉庆时林苏门的《邗江三百吟》称为“清音”。不光是名称上的转变,在乾隆年间清曲的表演形式上也有较大的衍变,原为简单传唱的俗曲、民歌加上表演,上升为具有表演性质的演唱艺术。据清代李斗所著的《扬州画舫录》卷一的记载,此时的小曲已经有了经常演唱的曲目,“于小曲中加引子、尾声,如《王大娘》、《乡里亲家母》诸曲,又有传奇中《牡丹亭》、《占花魁》之类谱为小曲着,皆士音之善者也。”伴奏也开始从单一乐器发展为多件乐器,“小曲以琵琶、弦子、月琴、檀板合动而歌。”使用的曲调也丰富多样“最先有‘银扭丝’、‘四大景’、‘倒板桨’、‘剪靛花’、‘吉祥草’、‘倒花篮’诸调,以‘劈破玉’为最佳,有于苏州虎丘唱是调者,苏人奇之,听者数百人。”这些曲调有的属于扬州本地曲调,有的是从外地传入,经过改良逐渐地域化。这时候也涌现出了一批名家,有人称“飞琵琶”的陈景贤;有“能吹无底洞箫”的潘五道士;有“以小唱冠江北”的牟七;

有“善大小诸曲”的郑玉本;还有“善为新声”的黎殿臣等等。如《扬州画舫录》中所记载:“若夫歌喉清丽、技艺共传者,则不能枚举。如白四娘者,扬州人……,赵大官、赵九官、大金二官……此皆色技俱佳。每舟游湖上,遇者皆疑为仙至。”可见当时的清曲艺术家之多,清曲发展之繁荣。清代后期,随着扬州经济的衰弱,百姓为谋生向上海迁移,清曲因此也在扬州本地衰弱,反而在上海复兴。

2 扬州清曲的演唱形式

扬州清曲属于清唱类,除了极少数的曲目中夹着说白外,大多都只唱不说,所用曲牌也极为丰富。扬州清曲是一个十分依赖唱功的表演艺术,因为其既没有念白,也没有表演,全靠表演者的演唱传达词意与情感,对艺术家嗓音的要求很高。要达到字正腔圆并能充分表达情感内涵需经过日积月累的对其演唱技术的钻研,如气、板、声、字韵、唱法等,精通这类功力才算是入了清曲的门。想要真正领悟清曲,成为一名真正的清曲艺术家光会这些技术手段那是远远不够的,还需要提升自己的文学素养,挖掘思想深度。正如十五岁便开始学习扬州清曲的艺术家王万青所说:“比如《黛玉悲秋》一曲中,‘梳妆台’调第二句唱词是‘不怨天,不怨地,不怨旁人’。其中三个‘怨’字的意思不同:一怨是恨意,二是恨意,三怨似乎有命中注定的意思。因而唱音也就不能一样。”可见表演者想要传达曲目中的情感,文学与思想上的修养在也占据十分重要的因素。

扬州清曲是一门清唱的艺术,因此伴奏的配合就显得尤为重要。清曲多用弦乐器为伴奏乐器,如《扬州画舫录》记载所见,清代的扬州清曲多是以琵琶、弦子、月琴这样的弦乐器伴奏。除了这类弦乐器,也有四胡、洞箫、扬琴、二胡、檀板、瓦碟、酒杯等辅佐伴奏。过去使用的洞箫、月琴、扬琴现今已经很少使用了。二胡是清曲中最为常见的乐器,主要是承托唱腔旋律,增加各种装饰音倚音,在伴奏中与四胡有时将部分音高奏成高低八度,增加音乐的立体感。文曲中,二胡以软弓来拉,发音柔和纤细;武曲中二胡以硬弓来拉,

音色雄厚有力,为清曲中艺术家的清唱起到了良好的衬托和填补的作用。清曲伴奏中所用的琵琶通常用两面,称为“对琵琶”,效果最佳的为两面琵琶一文一武互相配合。四胡在伴奏中占据重要地位。因为其发音厚重,音色柔美,有四胡的配合伴奏合乐才和谐动听。扬琴一般都单独使用,有时也加入合奏,是较晚加入清曲伴奏的乐器。乐器的伴奏除了可以增加唱腔的旋律感外,还常穿插在长短过门之中。李斗的《扬州画舫录》中说道:“善大小诸曲,尝以两象箸敲瓦碟作声,能与琴、箫、笛相和。”可见瓦碟和酒杯这样特殊的伴奏乐器也常常使用在音乐中。檀板用三片檀片或者杨木制作,一般都是由演唱者敲打,打在板上称为“打板点眼”,起到了指挥其他乐手的作用。瓦碟即是普通的蓝花小瓷盘,有时还会使用一双象牙筷子或银筷,常与檀板的击打相配合。在用瓷盘时一般不用酒杯,这样的伴奏更能显现出扬州清曲清雅的气质。

近代的演出形式多是以演唱者坐一侧,伴奏者坐另一侧。围桌而坐是扬州清曲传统的演唱形式,通常称为“开席坐”,一般为横着摆放一张长方形桌子,人数大多为四至七人不等,三面围坐,清曲艺术家都是既能清唱又可以伴奏的,每人手持一件乐器面对观众,乐手一般按照乐器排列,一般是以扬琴或四胡为中心,二胡、三弦、琵琶与檀板、瓦碟、酒杯各为一列。如果用一面琵琶,则击打檀板的乐手会向前移坐。近些年来为了使观众更清晰的观赏到清曲的演唱者,一般都会让演唱者坐于后排的当中或者前排的左侧。表演群口节目时,开始会让几个演唱者同时敲击瓷盘,淡妆走场。演唱开始,都是先有演唱者击打檀板两声定节拍速度,然后伴奏者走过门,而后演唱者演唱。

清曲的演唱可分为独唱和对唱两种形式,独唱一般是以第一人称的形式抒情演唱,也可以是第三人称的表唱。对唱可以是两个人的对唱,也可以是多人角色的对唱。清曲演唱及其讲究咬字吐音和演唱技巧,讲究“以字行腔”,不但要“字正腔圆”,还要腔中有情,并运用

浅谈提高教务处教学管理工作的措施

——以桂林理工大学博文管理学院为例

马伟力

桂林理工大学博文管理学院

DOI:10.32629/mef.v3i5.934

[摘要] 教务处是高等学校教学管理的职能部门,在高校的组织机构中具有十分重要的作用。教务处办公室工作在新时期面临一系列新的挑战和机遇,需要办公室人员重新认识工作环境,立足现状,把握时代教育背景,树立牢固的责任感和服务意识,善于总结学习,提升业务素质、健全规章制度,从而把办公室的管理水平提升到一个新的高度。

[关键词] 高校;教务处;教学管理工作

A Brief Talk on the Measures of Improving the Teaching Management Efficiency of the Academic Administration Office

——Take Bowen College of Management Guilin University of Technology as an Example

Weili Ma

Bowen College of Management Guilin University of Technology

[Abstract] The Academic Administration Office is a functional department of teaching management in colleges and universities, and plays a very important role in the university organizational framework. The office work of the Academic Administration Office faces a series of new challenges and opportunities in the new era, which requires office staff to re-understand the working environment, base on the status quo, grasp the educational background of the times, establish a strong sense of responsibility and service, be good at summing up learning, improve business quality, and perfect regulations system, thus raising the management level of the office to a new level.

[Key words] colleges and universities; Academic Administration Office; teaching management

桂林理工大学博文管理学院创办于2002年4月,是经教育部批准,以新机制创办、独立设置的全日制普通本科高校。学校秉承“博学于文,约之以礼”的校训,坚持“育人为本、质量立校、特色

强校”的办学理念,经过多年发展,形成了以土建、地质、经贸等学科专业为重点,形成以工为主,管、经、文、艺、理等多学科协调发展的学科体系。为广西区域经济发展培养了近2万的应用型

人才。随着高等教学迈入新阶段,学校的办学规模越来越大,在校人数也越来越多,目前已接近15000人。学校的高速发展,对高校管理人员提出了新的要求,高校教学管理工作面临着更大的挑

运气、换气、偷气等各种技巧,达到“气断音连”、“音断意连”。清曲的唱口与昆曲的清唱相似,有大小喉咙之分。大喉咙用真嗓子,亦称“泼口”或“阔口”,为生角和丑角所唱。小喉咙用假嗓子,亦称“窄口”,为旦角所唱。历史上的清曲艺人除了歌妓以外,一般以男性居多,因此大小喉咙之分才有存在的必要。但当清曲的女艺人不断浮现后,旦角常常由女艺人来演唱,窄口也逐渐消失在清

曲的唱口之中。

扬州清曲经过漫长的历史长河逐渐成熟,形成了独特的曲调及艺术特征,展现了苏北文人们雅致的生活趣味。而现如今,许多清曲演唱者迫于现实压力纷纷改业,曲种濒临灭绝,还需我辈对扬州清曲艺术加以保护,将这一优秀的文化遗产得以传承。

[参考文献]

[1]扬州曲艺志编委会.扬州曲艺志

[M].江苏文艺出版社,1993.

[2]李斗.扬州画舫录[M].中华书局,1984.

[3]韦明铨,韦艾佳.扬州清曲艺术[M].广陵书社,2012.

作者简介:

樊卓颖(1995--),女,汉族,江苏扬州人,上海大学音乐学院2018级研究生,研究方向:音乐。