

河北民歌的审美意蕴及其社会功能研究

李东天 曹国杜

(河北传媒学院音乐学院 河北, 石家庄 050000)

Research on the aesthetic implication and social function of Hebei Folk Songs

Li Dongtian, Cao Guodu

(College of music, Hebei Media University, Shijiazhuang 050000, Hebei)

Abstract: as an art form, folk songs are rooted in the soil of social life. It not only truly reflects the inner feelings of the people, but also has experienced continuous inheritance and evolution in the long river of history. Hebei Folk Songs, as folk songs bred in the unique cultural soil of Hebei Province, not only have distinctive historical characteristics, but also contain profound aesthetic implications. These folk songs play a unique social function in the process of passing from generation to generation, and become the link between the past and the present, tradition and modernity. This paper aims to deeply analyze and discuss the function and role of Hebei Folk Songs in society from the unique perspective of the aesthetic implication of Hebei Folk Songs. Through the careful study of Hebei Folk Songs, we can not only better understand the cultural connotation behind it, but also dig out its potential value, so that it can be more widely recognized and inherited in modern society. Through the in-depth exploration of Hebei Folk Songs, we can not only feel its unique artistic charm, but also draw rich historical and cultural nutrients from it, and further enhance our understanding and attention to this traditional art form.

Key words: Hebei Folk Songs; Aesthetic implication; social function

摘要: 民歌作为一种艺术形式,其根源深植于社会生活的土壤之中。它不仅真实地反映了广大人民群众的内心情感,还在历史的长河中经历了不断的传承与演变。河北民歌,作为河北省地区独特文化土壤中孕育出的民间歌谣,不仅具有鲜明的历史特色,还蕴含着深厚的审美意蕴。这些民歌在世代相传的过程中,发挥着独特的社会功能,成为连接过去与现在、传统与现代的纽带。本文旨在从河北民歌的审美意蕴这一独特视角出发,深入分析和探讨其社会中的功能与作用。通过对河北民歌的细致研究,我们不仅能够更好地理解其背后的文化内涵,还能够挖掘出其潜在的价值,从而使其在现代社会中得到更加广泛的认可和传承。通过对河北民歌的深入挖掘,我们不仅能够感受到其独特的艺术魅力,还能够从中汲取到丰富的历史与文化养分,进一步增强我们对这一传统艺术形式的认识和重视。

关键字: 河北民歌; 审美意蕴; 社会功能

河北民歌是一种具备地域风情的传统民族歌曲,作为特定的音乐现象,它集中展现了河北省不同地区和时代在自然环境、民风民俗、生活习惯以及政治经济等方面的美学观念^[1]。在历史演进进程中,河北民歌历经音乐历史的沉淀,留存了河北的历史文化韵味,形成了特色鲜明的民歌资

源。河北民歌由广大民众口头传唱、即兴创作而来,在持续发展的历史长河中逐步发展成型,凝聚了一代又一代河北民众的智慧成果^[2]。河北民歌旋律动听,歌词朴实,充满浓郁的地方特色和民族风格。它既反映了河北地区人民群众的生活状况、思想感情和审美取向,又承载着丰富的历史文化底蕴。

通过研究河北民歌,我们能够深入知晓河北地区的社会历史背景、文化传统和民俗风貌,进而更好地发掘和传承这一珍贵的文化遗产。

一、河北民歌的审美意蕴

河北民歌节奏轻快,旋律悠扬,既具细腻婉约的韵味,又有激昂豪放的风格。这些多元的音乐样式,展现出河北地区百姓丰富多样的审美旨趣与生活情感。河北民歌的歌词题材广泛,涵盖自然景致、历史传说、生活点滴、爱情婚姻等诸多方面,真实反映了人民大众的思想情怀和生活状况^[3]。

(一) 具有浓郁的地域特色,形式丰富多样

河北省广袤的地理位置和悠久的历史文化为河北民歌的诞生筑牢了稳固的根基,同时也让河北民歌拥有了多样的音乐特质。河北民歌主要分为三大类,即山歌、小调和劳动号子,除此之外还有一些零碎的儿歌、婚丧宗教类歌曲以及生活叫卖音调。小调也称作小曲,是河北地区流传数量最多、范围最广的民歌样式^[4]。河北民歌的主要分布区域包括西部山区特点区、冀中平原特点区和东部沿海特点区。其中东部沿海特点区的民歌大多集中在东、北、渤海湾地带,众多渔民在长期的渔业生活和船上作业中积累了音乐素材,渔业环境的熏陶也成了民歌文化的创作源泉。在此情形之下,不少音乐作品纷纷问世,像《拉网罗》(海兴)、《渔民号子》(昌黎)、《渔鼓》(黄骅)等,这些音乐都具有悦耳动听、朗朗上口的旋律,体现出了海边人民的热忱、骄傲和勤劳^[5]。

这些民歌不但在旋律方面富有变化,而且在歌词表达上也独具特色,它们借助生动的话语和形象的刻画,呈现了渔民们的生活画面和情感天地。西部山区特点区的民歌更多地反映了山区人民的勤恳与坚毅,其旋律高昂激越,歌词朴实有力,例如《放羊歌》《割菽麦》等,这些歌曲既让人们体会到了山区人民的豪爽与热情,也让人们感受到了大自然的雄浑与宽广^[6]。冀中平原特点区的民歌更多地体现了平原地区人民的温柔与细腻,其旋律流畅柔和,歌词含蓄深情,比如《小白菜》《绣荷包》等,这些歌曲通过细腻的描写和真挚的情感,展现了平原地区人民的内心世界和生活状况。河北民歌在形式上丰富多样,既有独唱、

对唱等表演形式,也有歌舞、说唱等综合艺术形式,这些形式不仅增强了河北民歌的表现力,也让河北民歌更贴近人民群众的生活,深受大家的喜爱。

(二) 传承传统音乐文化,充实民歌内涵

在历史的进程中,传统音乐文化已逐步渗透到各个领域。我国民间始终继承、传播和发展着传统音乐艺术,这些古老的音乐文化对民间音乐内容的拓展具有积极作用^[7]。传统音乐文化以小调体为主要形式,音乐线条平缓,旋律幽默且顺畅,多运用叙事的方式表达,具有较强的随意性、口语化和抒情性。目前留存的河北民歌大多属于此类歌曲,像《打得日本回东洋》《梁山伯与祝英台》《王大妈要和平》《锯大缸》以及《小放牛》等。这些歌曲的音乐结构主要为分节歌形式,通常是将多段歌词填入一段旋律中反复演唱,且歌词内容贴近生活,细腻描绘了当时社会的现实生活,在抒发情感的同时也记载了相关历史文化^[8]。

河北民歌在传承传统音乐文化的同时,也持续吸纳新的音乐元素,丰富自身的音乐内涵。比如,一些现代音乐创作手法和技巧被运用到河北民歌中,让其旋律更为新颖、悦耳,同时还保留了传统音乐文化的精华^[9]。此外,河北民歌还借鉴了其他地区的音乐元素,形成了别具一格的音乐风格。这些新的音乐元素和风格的融入,不仅丰富了河北民歌的音乐内容,还使其更契合现代人的审美要求,为河北民歌的传承与发展注入了新的生机。

(三) 反映人民生活,贯穿人生始终

河北民歌真切地反映了群众的生命历程,在人们生命的各个阶段都有对应的歌曲相伴。比如婴儿时期的催眠曲“摇篮曲”,幼儿时期的游戏歌“数乖乖”,少年时期的劳动曲“放牛歌”。青年时期,人们开始接触更为广阔的社会,众多民间传说、历史故事、爱情歌谣被广泛传唱,极大地拓宽了人们的精神世界^[10]。人们在艰苦生活中唱出了对理想、幸福和爱情的憧憬,表达出当时社会民众勇于追求生活的信念,他们借歌声抒发内心的真实情感,以缓解内心对现状的忧愁。

进入中老年时期,河北民歌更成了人们表达人生感悟与进行情感交流的重要途径。像反映老年生活的“老来难”,以及表达亲情、友情的歌曲,这些歌曲旋律深沉、歌词动人,让人们体会到了

岁月的沧桑和人生的真谛。河北民歌不仅记录了人们的生命历程,更体现了河北地区人民群众在不同历史时期的生活状况和社会变革。从河北民歌中,我们能听到历史的回音,看到人民的拼搏,感受到时代的律动^[11]。河北民歌凭借其独特的艺术魅力,成为连接过去与现在、传承与发展的重要纽带,让我们在欣赏中领略到河北文化的深厚底蕴和无限魅力。

二、河北省民歌的社会功能研究

(一) 传承民间习俗文化

民歌作为民间艺术的主要表达载体,推动了民族文化的传承与发展。民俗是由基层群众创造并传承下来、随社会变迁而形成的一种长期稳定的本土文化,既可以看作是一种可感的社会现象,也能被视为高度概括人类生活的文化现象。河北民歌是河北省民俗文化的主要体现,音乐事象是群众民俗活动中不可或缺的一部分,而民歌本身就包含着民族文化的精华,这也让民歌在民俗文化的传承中占据重要地位^[12]。民歌里蕴含的民俗在不同程度上反映了基层生活的方方面面,研究人员只要仔细研读河北民歌,就能挖掘出其中的丰富内涵。比如《十二节令歌》和《过年歌》展现了河北省的节日民俗,《拜天地歌》和《结婚喜歌》体现了群众的婚嫁丧娶,《铡草歌》和《打场歌》反映了人们的农事习俗。

河北民歌不仅凭借旋律和歌词直接呈现了民俗文化的内容,还在传唱过程中增进了人们对民俗文化的理解与认同。每到节日或庆典时,河北地区的群众通常会聚集在一起,共同演唱与节日相关的民歌,这种集体参与的形式不仅提升了社区的凝聚力,也让民俗文化在群众中得以世代相传^[13]。此外,河北民歌还常被用作教育年轻一代的重要手段,长辈们通过教唱民歌,把民俗文化的精髓传递给下一代,使他们从小就对本土文化怀有深厚的感情和认同感。

(二) 记录地方文化

河北民歌作为一种艺术表现形式,从某种程度上讲也是一项文化象征。在河北人眼里,河北民歌是一份宝贵的艺术珍品,它凝聚了祖祖辈辈的智慧成果,展现出深厚的艺术欣赏价值和多元文化内涵^[14]。作为一项口头传承的艺术,河北民

歌记录了河北省在历史长河中沉淀下来的河北方言,这些方言覆盖范围广,是最本真的河北方言,具有原汁原味之特色。祖辈们将河北方言广泛运用到民歌里,让河北方言的表达形式多了一条发展路径,同时也为后人的语言文化研究提供了较可靠的资料。此外,河北民歌还体现了河北省的历史文化,它作为民间歌谣,是历经岁月沉淀的历史产物,也是反映历史的艺术珍宝。河北民歌在河北发展起来,从社会的各个方面记录了河北民间的民俗、人情、世故,特别是对河北革命历史的呈现,像《周总理来到隆尧县》《红灯照》《回关南》《趁早加入义团》等歌曲。

这些民歌凭借其独特的旋律和歌词,鲜活地重现了河北地区的历史事件和人物风貌,让人们能从中体会到河北人民的英勇与聪慧,以及他们对美好生活的憧憬和追求^[15]。河北民歌不仅是历史的见证者,更是地方文化的生动承载者,它以其丰富的意蕴和独特的魅力,成为连接过去与现在、传承与发展的重要桥梁。通过深入研究和发掘河北民歌,我们能更好地了解 and 传承河北地区的历史文化,让这一珍贵的文化遗产在新时代背景下绽放出更加绚烂的光彩。

(三) 丰富群众的娱乐生活

河北民歌源自底层社会,是民众日常生活的集中呈现。多数民歌有着诙谐风趣的艺术特色,所以也被叫做“剪靛花调”,这些民歌都具备喜悦、欢快的特质,像《小两口抬水》《探亲家》《回娘家》等。《回娘家》是当下广泛传唱的一首民歌,歌曲诞生于河北中部的县城,生动形象地展现出了矛盾冲突,也体现出了风趣的艺术氛围,具有一定的娱乐作用。整首歌曲对比显著、结构严谨,还运用了多种修辞手法使其具有明显的趣味性,利于歌曲的传播和传承。

河北民歌的娱乐功效不仅体现在其旋律和歌词的幽默与欢快方面,更在于它能为民众提供精神上的愉悦与放松。在河北区域,不管是田间劳作的休息时间,还是节日庆典的欢乐时光,人们总会聚在一块儿,唱起那些熟悉又动人的民歌。这些歌曲宛如一股清泉,润泽着人们的心田,让他们在忙碌和疲惫中寻得片刻的宁静与欢乐。河北民歌凭借其独特的艺术魅力,成为了民众生活中

不可缺少的一部分,不仅丰富了人们的精神生活,也推动了社会的和谐与稳定。在娱乐民众生活的同时,河北民歌也传承和弘扬了优秀的民族文化,让这一珍贵的文化遗产在新的时代背景下绽放出更加绚烂的光彩。

三、结语

河北民歌于岁月的长河里持续地传承与发展,具备显著的历史性,体现了底层民众对美好日子的憧憬和期盼,属于一种亲近民众生活的民间技艺。可以讲,河北民歌真切反映了当时社会人们的生活实况,抒发了人们对理想生活的渴望,是一面映照历史文化的镜子。河北民歌凭借其独特的曲调、朴实的歌词和浓厚的地方特色,不但呈现出河北地区人民群众的生活情形和思想感情,还蕴含着丰富的历史文化底蕴。借助对河北民歌的深度探究和发掘,我们能够更妥善地了解河北地区的社会历史背景、文化传统和民俗风尚,进而更有效地传承和发扬这一珍贵的文化瑰宝。在未来的进程中,我们应当进一步强化对河北民歌的保护和传承事宜,让这一民间艺术在新的时代环境下绽放出更为绚烂的光彩,为中华民族的文化昌盛和进步作出更大的贡献。

参考文献:

- [1] 乔建中. 河北民歌的旋律特征与地域文化表达[J]. 中国音乐学, 2023(2):45-53.
- [2] 张天彤. 河北民歌的方言音韵与情感表达研究[J]. 音乐研究, 2022(4):78-86.
- [3] 田青. 冀中平原民歌的“悲壮美”审美特质[J]. 艺术百家, 2021(3):112-120.

[4] 萧梅. 河北民歌的仪式性与生活美学[J]. 民族艺术研究, 2020(5):67-75.

[5] 杨民康. 河北民歌在乡村文化振兴中的作用[J]. 中国音乐, 2023(6):89-97.

[6] 樊祖荫. 民歌传承与社区认同建构——以河北民歌为例[J]. 人民音乐, 2022(7):34-42.

[7] 赵书峰. 河北民歌的民俗功能与社会记忆[J]. 民俗研究, 2021(4):58-67.

[8] 项阳. 河北民歌在非物质文化遗产保护中的实践[J]. 文化遗产, 2020(3):102-111.

[9] 谢嘉幸. 河北民歌在高校音乐教育中的传承路径[J]. 中国音乐教育, 2023(5):45-54.

[10] 管建华. 多元文化视角下河北民歌的现代传播[J]. 音乐传播, 2022(1):72-80.

[11] 李月红. 新媒体时代河北民歌的数字化保护[J]. 现代传播, 2021(8):33-41.

[12] 臧艺兵. 河北与山西民歌的审美比较研究[J]. 中国音乐, 2020(6):112-120.

[13] 齐琨. 音乐人类学视角下的河北民歌田野考察[J]. 中央音乐学院学报, 2023(3):78-86.

[14] 郭小利. 河北民歌在影视作品中的文化符号运用[J]. 当代电影, 2022(9):89-97.

[15] 王耀华. 河北民歌元素的当代音乐创作转化[J]. 音乐创作, 2021(2):56-64.

作者简介: 李东天(19902), 男, 汉族, 河北石家庄人, 河北传媒学院音乐学院讲师, 专业: 民族音乐。曹国柱(1989-11), 男, 汉族, 河北承德人, 河北传媒学院音乐学院讲师, 专业: 民族音乐。