

京剧唱腔在声乐演唱中的运用

罗立章

(四川理工学院艺术学院, 四川 自贡 643000)

【摘要】京剧是我国早期最具代表性的唱腔艺术, 它对我国传统声乐艺术的发展起到了重要的推动作用。在声乐艺术多元化发展的今天, 京剧与声乐的融合度也越来越高。文章具体分析了京剧唱腔在声乐演唱艺术中的融合运用情况。

【关键词】京剧唱腔; 声乐演唱; 声乐艺术; 融合度

我国的戏曲艺术历史悠久, 京剧凭借着独特的唱腔和韵味成为我国最具代表性的“国粹”艺术。纵观我国传统声乐艺术的发展之路, 京剧唱腔作为我国早期声乐艺术的重要组成部分, 在声乐艺术发展进程中, 起到了极大的影响作用。近年来, 随着我国声乐艺术的多元化发展, 京剧唱腔在声乐演唱中的运用也越来越普遍。声乐演唱中对京剧唱腔的各种借鉴, 已经成为发展我国声乐艺术的新趋势和新方向。因此, 我们有必要对些借鉴问题进行深入的研究和分析。

一、京剧唱腔的特点

在我国众多传统戏曲艺术门类中, 京剧是最负盛名、流传最广的一种戏曲形式。我国传统京剧艺术讲究的是唱、念、坐、打, 其中对唱功的追求尤其注重。京剧唱腔是向人们展示京剧魅力的重要手段, 京剧唱腔不仅发声科学, 也能够与表演密切配合, 体现出声情并茂的表现特征。京剧表演中用气不仅要稳, 声音也要灵活, 要根据内容的需要来不断调整用气技巧, 根据音的高低来不断调整气息的强弱。而且在京剧行腔的过程中, 还需要根据需要, 运用到多种细腻的演唱润色技巧, 以达到理想的唱腔韵味。

二、京剧唱腔在声乐艺术的运用现状

我国声乐艺术发展和兴起的时间较晚, 但是声乐艺术与京剧艺术在表现形式上有着很多的共同之处。声乐表演采用表演与唱腔结合的方法, 可以有效提升对气息的控制能力, 使声乐表演者能够通过科学合理的运气得到不同的音色。将京剧唱腔融合到声乐演唱中, 已经成为声乐演唱的重要趋势之一。目前很多声乐演唱教学和训练都会将京剧唱腔融入其中。经过多年的融合实践, 京剧唱腔的各项元素在声乐表演中的地位也日益突出。从发音咬字到吐字行腔、再到表演风格, 京剧唱腔在声乐表演中的运用越来越突显其价值, 这为我国声乐表演艺术的发展提供了新的动力。

三、京剧唱腔在声乐演唱中的具体运用

(一) 咬字发音的运用

京剧艺术特别注重咬字与发音, 注重吐字的清晰。表演过程中通常用不同的发音来表现出不同的情绪、情感。由于咬字是一切演唱技巧和发声技巧的基础, 所以咬字的清晰非常重要。声乐演唱对京剧咬字的学习和借鉴非常重要, 在声乐表演者演唱时必须注重咬字和发音的问题, 要充分利用发音、语调及语气来表达音乐情感和作品的内涵。另外, 声乐演唱还会运用京剧唱腔艺术的特殊词语表达形式, 来修饰词汇语音的位置、音色及音域, 使修饰后的词汇发音更加符合声乐表演意境, 提升听众对歌曲的共鸣感。声乐演唱中的咬字发音与日常说话不同, 演唱者必须保证口腔在发音过程中的地位, 对词汇的整个吐字过程进行音色布局, 以韵母来控制音色的准确度, 以声母来控制节奏的律动感, 体现出“字正腔圆”的演唱功底。因此, “字正腔圆”正是京剧唱腔运用于声乐演唱的典型要素之一。

(二) 吐字行腔的运用

京剧对行腔也非常注重, 这也是京剧的独特之处。京剧艺术要求表演者能够声音圆润、音色优美, 达到这一点并不是简单的事, 需要表演者对不同口腔腔型进行良好的掌握, 也需要表演者对字的布局和发声原则全面把握。声乐演唱在音色特征、情感

表达、音乐辨识度方面也开始注重对京剧的借鉴, 这不同程度增加了声乐演唱时吐字与行腔之间的情感联系。比如声乐演唱中的连腔、滑腔、断腔等, 都是对京剧唱腔的借鉴。这些吐字行腔方法, 不仅能够与声乐作品的意境完美融合, 还可以突显出声乐作品的情感价值。另外, 从表达效果来看, 声乐演唱还借鉴了京剧唱腔的“曲情”表现技法。比如民歌《牧歌》中, 演唱者就运用了京剧的连腔技法, 将蒙古草原的宽阔、连绵充分地烘托出来。总体来看, 京剧唱腔不仅可对声乐演唱的语言情感进行丰富, 也可以让声乐作品的音乐内涵得到完美的展现。使得声乐表演者能够在变换多样的吐字行腔中, 更加突出地表达出歌曲意境, 提升了声乐演唱的艺术魅力。

(三) 气息控制的运用

京剧唱腔还比较注重对气息的控制与运用。京剧唱腔要求表演者的气息要均匀、稳定, 尽量做到不漂不躁。声乐演唱也在这方面对表演者的气息进行了严格的要求。京剧唱腔丹田音和小嗓都是通过良好的气息控制和运用来实现的。所谓丹田音就是指演唱者需要在肺部聚气, 用腹部的力量将气从丹田发出, 达到发声的目的。这种用气技巧所发出的声音悠远而沉稳。在声乐演唱时, 演唱者也要借鉴这一点, 让气息尽量传得远些, 就像是拍皮球一样, 只有在用力下压气息的时候, 才能使气息传得更高、更远。因此, 声乐演唱对京剧丹田音的运用, 可以得到理想的演唱效果; 小嗓是京剧演唱的一种发声方法, 也是京剧气息运用的独特之处。小嗓其实就是京剧的假嗓发音, 发这种音时, 喉孔要缩小, 然后使气流细而稳地通过喉部, 以此来达到更高的音域。声乐演唱和训练也完全可以借鉴这一点, 利用稳定的气息和科学的喉头发音技巧来进行演唱, 能够达到较好的效果。

(四) 演唱风格的运用

虽然在演唱风格上, 京剧与声乐存在明显的不同, 但在我国声乐艺术发展进程中, 很多声乐演唱都借鉴了京剧的唱腔形式和演唱风格。比如著名歌唱家李谷一在演唱《故乡是北京》时就充分借鉴了京剧的唱腔风格, 在舒缓的音乐伴奏下, 歌词词汇京味十足, 将京剧的唱腔韵味完美地融合在声乐演唱中。另外, 在律动发音方面, 声乐演唱也可运用京剧唱腔的表演风格, 使曲段的词汇与表演风格达到高度的一致。

四、结论

声乐演唱是一门综合性较强的艺术, 声乐演唱对京剧唱腔的借鉴和运用, 已经取得了较高的艺术成就, 而且还有进一步开发的空。不光是京剧, 我国还有数量庞大的优秀戏曲种类。因此, 我们在研究声乐艺术的时候, 应该开放思想、融会贯通, 不仅要积极吸取京剧唱腔艺术精华, 还要广泛借鉴更多优秀的戏品种, 为声乐演唱所用, 以此来推动声乐艺术的持续发展。

参考文献

- [1]刘贝贝. 声乐演唱中京剧唱腔的运用[J]. 戏剧之家, 2013, (2).
- [2]于君. 京剧唱腔在民族声乐演唱中的运用[J]. 声乐研究, 2009, (12).
- [3]赵珂珂. 京剧唱腔在民族声乐演唱中的应用方式研究[J]. 北方音乐, 2014, (6).