

民族声乐教学对传统京剧的吸收和借鉴

苗 妍

(沈阳音乐学院艺术学院, 辽宁 沈阳 110168)

【摘要】京剧是我国优秀传统文化的重要组成部分,在我国艺术领域占据重要位置。近几年,有学者提出将传统京剧应用于民族声乐教学中,避免民族声乐被西方艺术趋同化,打破民族声乐教学的瓶颈。本文分析了传统京剧应用于民族声乐教学中的重要意义,并提出了当前民族声乐教学中如何吸收和借鉴传统京剧中的精华。

【关键词】民族声乐教学;传统京剧;吸收;借鉴

随着社会经济的发展,我国艺术领域逐渐走向繁荣,声乐教学体系越来越完善,可以说在过去几十年中,民族声乐教学取得了不错的成绩,为社会培养出一大批优秀的声乐艺术家。值得注意的是,西方美声唱法在我国民族声乐教学中占据重要位置,虽然我们一直提倡吸收优秀外来文化,强调中西合璧,但是如果不适度,民族声乐就会逐渐失去自身特色,不利于我国艺术事业的发展。如何改变这种现状,是所有民族声乐教育者需要思考的问题。

一、传统京剧应用于民族声乐教学中的重要意义

京剧是一门综合性较强的艺术,不仅注重唱,也注重演,其具备一种独特的艺术魅力,是我国乃至世界非物质文化遗产的重要组成部分。历经几代传承后,京剧中沉淀了我国的优秀文化,同时也积累了丰富的舞台经验,一方面体现在声腔演唱技巧上,另一方面体现在舞台表演技术上,这些正是民族声乐教学所需要的。首先,京剧在发声上讲究用丹田之气来托住声音,一方面具备稳健性的特征,另一方面又不失发声的灵活性,能够合理灵活的调整气息的强弱和大小,以此表达不同的情绪和含义;其次,京剧非常注重舞台表演,包括我们熟知的眼法和手法等,用眼神来传递情感,用手势来表达含义,展现出浓厚的民族化气息,这些都是值得民族声乐教学借鉴的^[1]。

当前民族声乐教学体系中具有明显的西方化色彩,借鉴西方美声唱法固然有一定价值,但是民族声乐属于我国传统文化的一部分,对其进行深入研究以后会发现其与西方声乐有很大不同,从演唱的角度来说,要求声音洪亮、语言清晰,从情感的角度来说,要具备真情实感,一方面向人们传达出民族声乐的艺术美,另一方面又要表达出真挚情感,引发听者的共鸣。从本质上来说,其与京剧之间是相同的,我国很多优秀的艺术家都认为京剧与当代声乐艺术之间有着非常紧密的联系,将京剧应用于民族声乐教学中,能够打破民族声乐教学的瓶颈,有利于我国民族声乐艺术的健康发展,也有利于我国京剧艺术的传承和发扬^[2]。

二、民族声乐教学中如何借鉴和吸收传统京剧的精华

(一) 气息技巧的借鉴与吸收

声乐艺术中有一项非常重要的技巧就是气息技巧,而京剧中对气息的运用就是一种良好的借鉴,京剧在演唱过程中对气息的要求是“自然平稳”,要求演唱者能够稳定控制并灵活运用自己的气息,对气息控制的要求非常严格,无论是换气还是歇气,都要把握好时间,并控制好气息的大小。教师在进行民族声乐教学的过程中,可以要求学生在练习演唱时使用喊嗓技术,使用一个“yi”音将所有的高音和低音都“喊出来”,整个过程保持口

型不变,做到音色上的统一。例如,经典乐曲《梅兰芳》就是很好的素材,“那一轮女儿的如水明月”中的“轮”字就使用了一个“yi”音,蕴含者十足的京剧味道,而“水”字本身是两个节拍,先发“shu”音,最后归为“yi”音,歌曲就显得更有韵味,将京剧的气息韵味展现出来,将传统文化气息赋予给民族声乐^[3]。

(二) 吐字技巧的借鉴与吸收

京剧在吐字方面讲求“字正腔圆”,其中包含很多技术,包括语气、发音以及音律等,几乎所有吐字咬字都是在唱腔中完成,这对演唱者的吐字咬字有很高要求,而民族声乐中也是如此。演唱过程中不仅要字头咬好,还要做到向自腹和字尾的自然过渡,一个字结束时要做到收声归韵,将尾音处理好,否则就会给人一种有头无尾的感觉。民族声乐教学中在练习咬字的时候,教师就可以鼓励学生使用唱京剧的方式进行吐字咬字,《醉了千古爱》就是很好的素材,歌曲在咬字方面就蕴含着明显的京腔,吐字非常清晰,具有较强的技术感染力,引发观众的共鸣。

(三) 表演技巧的借鉴和吸收

舞台表演是京剧演唱中的重要组成部分,可以说表演中的眼法与手法是京剧表演中的另外一种语言。眼神和手势往往具备较强的感染力,是对于曲调的一种补充,实现外在与内在的统一。在民族声乐教学过程中,教师可以鼓励学生适当使用京剧中的眼法和手法,《贵妃醉酒》就是很好的素材,杨贵妃的仪态与曲调遥相呼应,使整个演唱过程自然流畅,使人不知不觉融入到表演中去。

三、总结

当前民族声乐有西洋化的趋势,民族声乐教学已经进入了瓶颈期,传统京剧为解决这些问题提供了重要途径。教学过程中要积极借鉴并吸收京剧的精华,鼓励学生采用京剧式气息、吐字和表演技巧来练习民族声乐,提升学生的表演技巧以及情感表达能力,完善民族声乐教学体系,实现我国民族声乐艺术的进一步发展。

参考文献

- [1]赵振岭.谈民族声乐教学中对京剧“喊嗓”的借鉴[J].歌唱艺术,2012,10:9-11.
- [2]肖玲.传统戏曲演唱技巧在民族声乐中的运用与借鉴——以创作歌曲《梅兰芳》为例[J].重庆大学学报(社会科学版),2011,02:142-148.
- [3]徐小懿.当前民族声乐教学中继承和借鉴的几个问题[J].音乐研究,1999,04:80-87.