

京剧与民族声乐的相互融合探析

张宇飞

(首都师范大学, 北京 100048)

【摘要】民族声乐是一种依托民族语言歌唱进行的艺术表演,是传扬民族文化的一个强有力的载体,它所代表的是中华民族传统的音乐文化。可以说,民族声乐是我民族音乐苑中一朵盛开的奇葩,是推动我国音乐艺术创作的精粹。音乐多元化发展背景下,为了凸显出民族声乐的音乐风格,声乐界开始将目光投向了“京剧”,实现了两者的相互融合,以满足民族音乐的多元化发展需要。

【关键词】京剧;民族声乐;融合

【中图分类号】J616

【文献标识码】A

民族声乐,是一种能够彰显民族文化的特色音乐艺术形态,其充分体现了民族文化的内涵和民族精神。伴随着时代的变迁和发展,民族声乐经历了漫长的传播,也获得了空前的发展,与此同时,民族声乐风格也开始呈现出新的内容和特征,历经时间的洗礼,民族声乐在音乐风格上更具特色。京剧,被誉为“国粹”,是我国最富有代表性的戏曲艺术,其以传统观曲艺唱腔为“种子”,脱离了传统曲艺唱腔的窠臼,在继承传统精华的基础上,幻化出了一种全新的歌曲形态,在民族声乐演唱中有着不可忽视的作用。

一、民族声乐的发展

民族声乐自形成以来,一直都保持着一份纯真。我国是一个热爱音乐的多民族国家,自民族声乐产生以来,就一直广受男女老少的喜爱。尽管在社会发展的推动作用下,我国各民族人民在生活习惯、民族文化以及语言方面都发生了一定的变化,但是民族声乐的本质并没有发生改变,乐仍旧保持着原生态。我国作为一个拥有五千年历史文化的多民族国家,族人一直以来都有着自己的生活习惯。至今为止,各民族人民仍然保留着原始的古朴民风,我们崇拜自然,部分少数民族同时也有着各自的宗教信仰。在这样的历史文化背景下,民族声乐延续着民族特有的文化特色,并将这些文化特色融入音乐之中弘扬。因为受到民族文化的影响,所以民族声乐的音乐风格不仅细腻动人,更具有浓厚的民族风味。

二、京剧与民族声乐的相互融合

(一) 民族声乐借鉴京剧

1. 情韵表达的借鉴

民族声乐和京剧有着千丝万缕的联系。京剧最终是需要演唱的艺术,词章的语言与曲作的旋律,有赖于演唱中的声腔体现,只有当它赋予了声情的美,它才能真正传达出听觉的美感。声,京剧中的声,是一种艺术化、规范化的音乐艺术语言,它是演唱者运用演唱技巧所发出的。情,在整个演唱活动中发挥着导向性作用,其是依托于思想感情指导气息发生运动,从而产生能够传递情意的声音。民族声乐演唱时,应要了解作品中神韵的表达,譬如说:《洪湖赤卫队》中韩英的唱段《没有眼泪没有悲伤》,演唱者首先要了解作品主人公所处的时代背景以及故事所演绎的情节等,这样才能把韩英这一形象活活。

2. 表演艺术的借鉴

京剧的唱腔以西皮和二黄两大声腔为主调。二黄是一种抒情性的腔调,节奏较为舒缓、平缓,适用于表现悲怨、深沉的情绪;而西皮的曲调却偏向于活泼、轻快,唱腔明朗,适用于表现坚毅、激动的情绪。京剧演员的表演或夸张或含蓄,而很多民族声乐演员也继承了京剧这一表现艺术,使民族声乐的演唱达到了神形兼备的境界。就民族声乐曲《梅兰芳》来看,它的音域跨度极大,前半段一

咏三叹,洋溢着细腻的京剧韵味,而后半段却有着民族声乐所特有的音乐张力。细腻京剧韵味和音乐张力的融合,使《梅兰芳》的气势更加铿锵有力、更加激越,同时也深刻地喻示着作曲者——梅兰芳先生崇高的民族气节。

(二) 京剧借鉴民族声乐

1. 呼吸与共鸣

京剧演员和民族声乐歌唱者是一样的,必须要抓好声线的练习,才能够将音乐作品淋漓尽致地表现出来。就京剧声的练习来说,可以归结为如下几点:男声e、i母音的练习;女声u母音的练习;具有掩盖色彩的“o·u”母音训练等等。此外,掌握正确的呼吸方法是促使音色饱满的重要基础条件。对于京剧表演来说,胸腹式呼吸方法的储气容量大,还能够有效控制腹部的肌肉,是当前京剧表演者较为常用的一种理想呼吸法。当然,要想真正地掌握住呼吸技巧,还必须要掌握胸腹式呼吸法的要领,并加以练习,这样才能够表演时运用自如,以达到声音、气息和感情三者的有机融合,从而感染观众情绪,让观众深入其中领悟音乐作品的魅力,认识音乐艺术的内在价值。

2. 京剧民族声乐化

民族声乐除了自身内容丰富外,它的表现手段也是多样化的,而其中最为突出的一点就是京剧声乐现代化。所谓京剧声乐化,就是说京剧要注入民族声乐的音乐风格,使之能够为社会大众喜闻乐见的艺术形式,成为属于民族的戏曲艺术。京剧的生命力,往往表现为它吸收、融合与革新的进度。徽班进京,创造了国粹京剧,这种京剧糅合了京腔、昆腔、秦腔、弋腔等,它的音乐元素来自五湖四海,这也使得它成为了我们的国粹。新形势下,京剧应该学习徽班创造了国粹京剧的经验,融合民族声乐中的优良传统,吸收更多民族音乐元素,使京剧既有自己的音乐特色又有民族性的音乐语言。

三、结语

总而言之,改革开放以来,我国的民族音乐事业获得了空前的发展。而声乐和京剧作为民族文化发展催化下衍生出来的产物,其在社会的不断发展与变迁中,也呈现出了新的特征。显而易见,就民族声乐的发展出发,展开关于京剧与民族声乐相互融合的研究,将有着十分重要的现实意义,将能更好地促进民族音乐事业的可持续发展。

参考文献

- [1] 马菲.美声唱法对民族声乐的影响[J].中国成人教育,2011(04).
- [2] 黄敏.谈散曲演唱对民族声乐艺术演唱的影响[J].歌海,2011(04).
- [3] 张建东.民族声乐传承发扬问题探讨[J].黄河之声,2010(21).