

浅谈美声与京剧唱法的异同

河南大学艺术学院 鲁楠

[摘要]对于大多数声乐学习者来说,认识声乐艺术的发音规律,掌握其基本特征,也是十分必要的。本文就是简单的将声乐艺术中的美声唱法与中国传统戏曲艺术中的京剧进行比较,以便更好地发展声乐艺术。

[关键词]美声 京剧 异同

无论是中国戏曲艺术,还是西方音乐流派,都是本民族土生土长的歌者经长期实践,一点一滴提炼归纳出来的。东西方在生活、科学、文化、民族审美心理等方面的历史性差异及共同需求,使音乐文化包括歌唱艺术既保持了各自的独特风格,又相互交融。本文就是简单地将现代声乐艺术中的美声唱法与中国传统戏曲艺术中的京剧进行比较,以便声乐学习者更好地学习声乐。

意大利是美声唱法的故乡,它产生于17世纪,清朝时期逐渐传入中国。上世纪二三十年代逐步在我国形成了一门独立的歌唱艺术。它从生理学、物理学、音响学等方面科学地总结出了一套如何控制和支配发声器官的原理和方法,追求丰满、圆润、明亮和富于共鸣的音质,注重声音的灵活和语法的连贯,是一种行之有效、符合人类声音表现规律的科学体系。

作为中国戏曲艺术中最为璀璨的中华民族的国粹——京剧,已有二百多年的历史。在用嗓、行腔、吐字、归音、唱法训练等方面,前辈艺术家们通过他们的探索和总结,都积累了丰富的经验,使得京剧演唱已经达到了相当成熟的地步,形成了自己的独特声腔技巧和风格。

了解了美声、民族以及京剧唱法的起源,我们先来找找美声与戏曲的异同。

一、呼吸

歌声,是运用人体内的气息慢慢的震动着声带,按照所要求的音高的高低而发出的声音。因此,在谈及声乐时,首先要注意的就是如何呼吸。国外许多声乐大师对呼吸的重要性都有明确的指示。巴葛亚洛蒂曾经说过:“懂得呼吸和发音的人,就懂得唱歌。”

京剧的许多优秀演员使用的就是胸腹联合呼吸法,只是搭配的比例不同。过去有人讲,在老练的京剧演员中,单独使

用腹式的人较多。但经研究发现,其实他们还是使用的是胸腹联合呼吸法,只是胸式呼吸的比例较大。

看完上面提到的美声与京剧的气息的异同,我们可以发现,同为比较成熟的演唱方法,它们对呼吸的强调都大同小异,不过像拖长音练习、弧形气息练习、一气多音练习、一气一音多字练习、断音练习、高位置朗诵练习和吊嗓念白等,对美声歌唱的训练都有借鉴意义。

二、歌唱姿势

美声唱法将正确、良好的姿势看作歌唱发声的基础。只有掌握正确的歌唱姿势,才能使歌唱器官的各个部分互相配合、协调动作,从而获得正确的声音。不正确的歌唱姿势包括仰着头、伸长脖子、挺着肚子、凹着胸、夹着肩、躬着腰等。如果有这些极为笨拙的姿态,则休想发出自然而优美的歌声。

京剧唱法除了基本的唱、念以外还有手、眼、身、法、步,其中的站着唱、坐着唱,有边走边唱、边打边唱更是需要长期练习,所以,对于美声学习者来说,仅仅强调声音是不够的,还要多学习京剧中的优秀的表演感觉,把舞台的艺术形象塑造的更加清晰。

三、吐字咬字

歌唱是声音和语言相结合用以传达思想感情的一种艺术,“字正腔圆”就说明了京剧非常强调吐字的重要性。京剧演员非常重视“五音四呼”的基本功训练。要求咬字不但要把字头咬好,而且还要向字腹和字尾推移过渡,特别是要把字尾交代清楚,同时,还要用气把每一个字的整个过程清晰地送到听众的耳朵里,这样才算咬字准确,喷口清楚。

美声唱法源自意大利,发音方法和咬字都不十分适合中国的语言,所以用美声唱法演唱中文歌曲,在咬字和吐字方面更应向京剧借鉴成熟的经验,多

学习京剧中的念字。

四、共鸣的运用

女中音、女低音、男中音和男低音,如他们在歌唱时,用手按胸部,就可感到胸部震动。男高音和女高音唱到高音时,会感觉到头部前额、头心以及头后区震动。美声唱法认为,要使声音产生良好的共鸣,并在唱低、中、高音时能够灵活地调整共鸣,口腔、咽腔和鼻腔起着重要的作用。只有使这三个共鸣腔连成一体,声音才能圆润、明亮。京剧不像美声唱法那样分低、中、高声区,它以行当划分为主,基本上都是唱高声部,主要用头声区,在使用共鸣方面也不赞成把它们分割开来。

虽然京剧演员都是以使用头腔共鸣为主。更有平剧老生的发声被称为“脑声”,与美声高音发声方法不谋而合。在京剧演唱中,比较明显地需要使用整体共鸣的是花脸行当,其次是旦角。尤其是在传统的京剧中,男旦的发声尽管都是假声,主要使用头腔共鸣,但也混合了一些口腔和咽腔共鸣,否则能把假声高音唱得宽厚、圆润是不可能的。总之,京剧歌唱对共鸣的使用,从不同的行当来看,是上、中、下各有侧重,平均混合的少,变化的多,固定的少。

在以上的分析中,我们已经了解了美声唱法和中国戏曲艺术中的京剧的异同,对于大多数学习声乐的人来说,认识民美唱法的发音规律,掌握其基本特征,是十分必要的。而京剧中的对气息的练习和基本的唱、念还有手、眼、身、法、步,咬字和共鸣的运用都是美声的声乐学习者需要进一步研究借鉴的。

参考文献

[1]沈湘.沈湘声乐教学艺术[M].上海:上海音乐出版社,1998.

[2]赵梅伯.歌唱的艺术[M].上海:上海音乐出版社,1997.