

京剧艺术与民族声乐的关系探究

王秀丽 王新惠

摘要: 本文通过分析京剧艺术与民族声乐的相同点与不同点, 指明了两者之间的紧密联系, 为传承我国优秀的民族音乐文化以及发展我国民族声乐提供了思路。

关键词: 京剧艺术; 民族声乐; 关系

陕西省教育厅人文社科项目 (2010JK099)

陕西省教育厅人文社科项目 (09JK075)

渭南师范2012年研究生专项科研项目 (12YKZ029)

京剧艺术是最具影响力和最具表现力的民间戏曲剧种之一, 它具有独特的唱腔特点, 是中华民族独特的民间艺术瑰宝, 具有兼收并蓄、博采众长的特征。民族声乐是我国民族音乐的一种形式, 在这里, 我们界定的“民族声乐”是指除戏曲与曲艺以外的具有民族风格的声乐, 是音乐与语言的相结合, 可称为“歌唱化”的语言。民族唱法与京剧艺术是我国民族声乐中血缘关系异常相近的一对姊妹, 都是在我国民族民间声乐的基础上产生出来的, 它们之间关系紧密, 都有其悠久的历史, 发展至今都取得了辉煌的成就。

在我国民族声乐界, 由于受到“欧洲音乐中心”论的影响, 出现了一些负面的影响, 如对声音技术以及技巧的难度过分强调, 对大作品的刻意追求, 而对我国传统的声乐理论、传统的演唱风格和歌曲韵味掌握不够, 使民族声乐的个性特色明显减少, 对民族歌曲的感情处理和艺术表现缺乏表现手段等。要纠正这种倾向, 首先要从思想上摆正继承和借鉴的关系, 认识到传统声乐(本文指京剧)是我国民族声乐的根源, 民族声乐要凸显其独特的民族特点, 民族声乐离不开传承优秀的民族音乐文化。因此, 对民族声乐与京剧艺术的异同以及它们之间的联系做一些探究是非常有必要的。

一、民族声乐与京剧艺术的相同点

1. 文化渊源相同

民族唱法与京剧艺术有着密不可分的关系, 都有着深厚的积淀, 都来自民间音乐, 都有着深厚的群众基础, 都通过舞台艺术来表现生活。它们既具有共同的文化底蕴, 也是民族文化的重要组成部分, 都表现着共同的民族特点, 体现着朴实含蓄的民族个性特点, 表现“大一统”的民族精神, 追求写意的审美特点, 重视音乐的教化功能、美育功能, 强调人品与艺术的统一, 陶冶情操, “寓教于乐”等。例如民族唱法歌曲《盼东方出红日》和现代京剧《红灯记》都充分表现了中国人民最真挚纯朴的感情, 以及胸怀大志的民族文化底蕴。

2. 美学原理相同

民族声乐与京剧艺术都秉承着中华民族传统的美学思想, 有着共同的美学精神。二者都是写意的艺术, 都强调意境, 讲究“韵律”, 遵循“天人合一”的原则, “致中和”“万变不离其宗”思想理念, 都体现中华民族的中和之

美, 追求形散而神不散, “略其形, 取其神”, 崇尚意境美等。例如民族唱法歌曲《父亲山, 母亲河》, 借祖国大好河山的景色, 抒发作者爱国爱民的情感, 最终创造出一种情景交融的意境之美。又如现代京剧《贵妃醉酒》, 通过歌舞写出了皓月、鲜花、飞雁、鸳鸯、百花亭、美酒, 写出了贵妃的华贵、娇宠、任性和从欣喜得意到空虚、烦躁、忧虑的心境, 营造出了情景合一的意境之美。

3. 艺术的风格相同

民族声乐表演艺术和京剧艺术都通过综合的舞台艺术形象来反映生活, 塑造人物形象, 表达作品的思想内涵, 从而彰显民族精神、道德情操, 激励志气。它们都来源于生活, 与人民群众有着密切的联系, 都表现了我们中华民族的思想感情和意志, 普遍具有“亮、甜、脆、水”的特点。在总体上, 民族唱法与京剧艺术均具有相同的民族风格, 都有朴实自然、感情亲切、说唱性强等特点。例如民族声乐歌曲《南泥湾》与京剧《沙家浜》选段都具有朴实真挚、清新流畅的特点。

4. 地域特色相同

民族唱法与京剧艺术, 都来源于生活, 与人民群众有着密切的联系, 都表现了我们中华民族的思想感情和意志, 都具有地域特色。我国是一个多民族并存的国家, 各个民族都有自己优秀的民歌, 由于各民族地域分布不同, 所以民歌具有自己鲜明的地域特色, 经过岁月的洗礼和无数代人的推进发展, 各民族都形成了自己独特的艺术风格。京剧艺术从形成到发展, 它不断兼容并蓄, 广纳弦音, 汇集和融入各地方剧种的精华, 逐步形成了自己所独特的艺术风格。它既有地方剧种乃至民间小调的粹选韵味, 又有诗词歌赋绕梁三日的余音, 如现代京剧《蝶恋花》中女主人公杨开慧的唱腔和合唱中, 就糅进了湖南民歌《浏阳河》的旋律。

5. 演唱方法相同

民族唱法与京剧艺术, 在演唱方法上都以纯真声“自然大本嗓”演唱为主, 都有良好的共鸣, 较高的位置, 声音都很明亮、圆润、流畅、统一和具有一定的穿透力、表现力。声音位置都比较靠前, 混有一定的假声, 讲究丹田之气, 追求字正腔圆和“以声带情, 声情并茂”, 对歌曲和唱段的思想内容, 都要求有深刻的理解、准确的揭示和丰富的感情表达。包括喜、怒、哀、乐等各种复杂情绪的内心刻画和与之相适应的面部、形体动作表演。例如郭兰英演唱的歌曲《一道道水来一道道山》以及李维康演唱的现代京剧《蝶恋花》就具有上述这些共同的发声方法。

二、民族声乐与京剧声乐的不同点

1. 民族歌唱的吐字一般以普通话发音为标准, 而京剧演唱的吐字以京腔为标准, 从历史上讲, 京剧是创造性地融合和发展了数种地方剧种和昆曲发展而成的。在这个过程中, 安徽、湖北、四川和苏州方言中的一些字音也被吸收了

进来并且这些方言的许多字音都在京剧舞台语言中保留了下来。如“你”这个字在京剧中可能会依照方言读作“li”；“何”这个字，可以依照汉口方言读作“huo”；“绿”可以依照四川话读作“lu”；“我”依照苏州话常读作“ngo”京剧的这种特殊发音称为习惯音。

2. 民族声乐歌唱是歌曲的定调，可根据演唱者的音域来选择，可以是原调，也可适当升高或降低，调只是作为演员的表演技术工具而不是作为诠释技艺；而京剧演唱有固定的调高，是根据演员的音域唱出的完美声音，定调后不能再去选择，或随意变动。

3. 民族歌唱一般不用假音，男女高音高声区真假声相结合的发音较柔和，难分辨，而部分京剧的行当，如京剧过去的男演旦角，因与女声同腔同调，音域过高，多用假音演唱。

4. 民族声乐（除了歌剧）歌唱时，一首歌曲的情感表达，一般来说较单一，易把握；而京剧演唱中，主要人物的核心唱段，感情变化就比较复杂，情绪起伏跌宕的幅度较大，较难把握。

5. 在艺术表演方面，京剧的表演具有程式化规范的特点，拥有扎实的基本功，必须掌握“四功五法”，唱念打做，手眼身步法，甚至还包括一些特技。而民族唱法没有固定的表演格式，只是以唱为主，表演上运用简单的手势。

6. 在发展历程中，京剧经历了二百多年的历史，形成了一套完整的艺术体系，并拥有了一整套表演元素和技巧，在气息上的换气、偷气、存气、歇气等，在发声上也总结出了“脑后音”和“喷口”，带有控制的鼻音，声音的强弱控制能力强。在咬字上讲究“叼”字，表演上声情并茂。而民族声乐虽然也是在民族民间戏曲的基础上发展起来的，但毕竟形成与发展的时间较短，只是在技术上吸收了一些美声唱法的科学性，还没有形成一套有体系的训练经验。

三、现代民族声乐作品汲取京剧艺术精华

京剧的主要唱腔是不同板式结构的有机结合体，具有很强的艺术表现力。一部分作曲家在创作现代民族声乐作品时汲取了中国京剧节奏因素（板式的变化）及京腔中的旋律及风格特点，创造出一种新的艺术形式，在节奏和旋法上有戏的特征，被称为戏歌或京歌，不仅可以抒情叙事，更具有戏剧性的表现功能。如《故乡是北京》，成功并富有创造性地运用了中国戏曲板式变化，作品以京剧艺术中的“摇板（紧打慢唱）”和“快板”为主要特色。“一些耳熟能详的现代民族声乐作品，如《北京的桥》《前门情思大碗茶》《说唱脸谱》《重整河山待后生》等作品，正是因为成功地运用了戏曲板式变化体，将京剧和歌曲有机地、完美地结合在一起，才使其深入人心，经久不衰。而演唱这类歌曲，如果没有京剧或戏曲演唱经验，就很难把握好节奏、节拍和速度的变化，而对于有戏曲演唱基础或戏曲演唱经验的人来说则可以轻松自如，驾轻就熟。

四、京剧唱腔是民族歌唱家的成功源泉

我国民间戏曲艺术色彩绚丽，内容丰富，形式多样，具有丰富的演唱方法、语言特征和声腔体系，是现代民族声乐的主要源泉。老一辈中的许多艺术家、歌唱家的艺术创作和民歌演唱，都来源于他们深厚的戏曲艺术功底。国人熟悉的

艺术大师吴雁泽教授在讲他的演唱技术、技巧的形成时，不仅学习了西洋科学的唱法，同时还从我国京剧以及曲艺中的京韵大鼓的学唱中寻求到了不少宝贵的演唱方法，如京剧中的龙虎音，京剧中的吸气一大片，用气一条线，咬字吐字。他在歌剧《白毛女》的演唱中充分运用了直腔、甩腔、嗖音，对人物形象的塑造、情节的描绘及念白等方面都起到了很好的效用，吴雁泽是学院派向传统（京剧、京韵大鼓）学习的典范。著名歌唱家刘斌早年经过十年的京剧演唱学习，汲取了京剧唱腔技巧，使他在民歌演唱中的吐字、咬字、歌曲神韵的把握和表演方面具有与众不同的优势。在随后的《艺术人生》节目采访中，他曾说：“我在民族声乐演唱中的吐字之所以能听得清楚，与我们民族戏曲的这种底蕴是分不开的，因为我们从小练嘴皮子，基本功也不是一天两天，那都是名师口传心授得来的。包括京剧的韵律，这些韵律的本身也和中国的语言匹配得非常准确……京剧对我们中国的语言是科学性的……再加上形体……那么京剧它本身不也是一种表演吗……这种掌握是跟（我学习）戏曲十年中的磨练分不开的。”

还有许多著名民族歌唱家如声乐教授姜家祥等都自觉地学习了京剧、京韵大鼓，不同程度地具备京剧的演唱技巧和功底，且善于吸纳其精华，并自觉地把京剧艺术的优点融入到自己的教学和演唱当中，形成了自己独特的教学特点、演唱风格和韵味。

京剧艺术与民族声乐同属我国民族声乐范畴，二者之间关系紧密，既有联系又有区别，既有共性又有独自的个性，从二者的关系来说，是可以相互促进、相互借鉴的。京剧在文化内涵和表演技法上有其独特的美学应用价值，尤其是它自然自如的唱腔与独具魅力的表演技法，对我们的民族声乐教学具有可贵的借鉴价值。把京剧丰富的唱腔以及特有的表演技法等借鉴到民族声乐教学实践中，使其能在民族声乐的创新教育领域中得到充分运用与传承，才能使我们的民族声乐教学更具民族性与独特性，才能凸显出地方性高校音乐系办学特色，才能显示出高校音乐教育专业的时代特征。在全球一体化的发展动态中，我们一定要保持本民族的音乐文化特色。同样，京剧艺术要想永葆青春，就不能脱离现实生活，还应向民族声乐借鉴学习，吸取精华，不断地丰富、更新自己，才能跟上时代的步伐。

参考文献：

- [1]姜家祥.《民族声乐探索》《音乐论丛（五）》人民音乐出版社.
- [2]武俊达.《戏曲音乐概论》[M].北京：文化艺术出版社，1999.
- [3]姜家祥.《声乐理论与教学实践》[M].武汉：武汉出版社，2003.
- [4]卢文勤.《京剧声乐概论》[M].上海：上海文艺出版社，1984.
- [5]杜力编审.《声乐教学手册》，人民音乐出版社.

（王秀丽，渭南师范学院艺术学院任声乐讲师。研究方向：声乐教育；王新惠，渭南师范学院音乐学院副院长，教授。研究方向：音乐教育以及声乐教学）