

浅析现代基础声乐教学对京剧艺术的借鉴

孙利强（湖北省咸宁高中 437100）

摘要：在声乐基础教学过程中，不断借鉴和吸收国内外优秀的理论和教学研究成果，开拓我国基础声乐教学新思路，已成为当前我国声乐基础教学发展的迫切需要。我国京剧艺术，在发声、吐字、情绪和情感的表现方面都为基础声乐教学提供了很好的借鉴，为声乐基础教学创造了新方法、新思路。

关键词：声乐基础教学；京剧艺术；借鉴；开拓

我国现代声乐艺术的教学体系从上世纪20年代创立起，历经百年的发展已基本形成规范的教学模式。作为声乐基础教学（一般指大学以前的声乐教学）这一阶段的教师不能仅仅只关注与自己所学的那门演唱艺术，而是应该不断地吸收国内外先进的教学理论成果，以不断提高自身艺术修养和改进教学方法。作为声乐教育者学习借鉴一些传统艺术，譬如中国传统的戏曲、说唱艺术等，不失为一种开拓声乐基础教学的新思路。早期我们的歌唱家在向外国人学习美声唱法时，他们学的都是外国语言发声、共鸣等，外国教师教学中不懂中国语言的发音和发声，因此我国早期有些歌唱家唱中文歌曲时往往咬字不好，吐字不清晰。在发现这一问题后，开始有许多声乐教育者和歌唱家着力于研究中国语言在美声唱法中的运用。声乐教育家沈湘曾提出美声唱法的咬字要特别向民族传统“吐字”学习，尤其要向“单弦、京韵大鼓”等说唱艺术学习，提出说唱艺术的吐字完全可用于美声唱法的语言中。

本人在十几年的声乐教学过程中，对京剧艺术的演唱技巧进行了深入的探析，发现作为国粹的京剧艺术确实有许多值得我们基础声乐教育者借鉴的地方。现初步概括为以下几个方面：

一、对京剧发声方面的借鉴

在京剧发声方面，有“脑后音”、“丹田音”、“小嗓”、“吊嗓”、“喊嗓”等术语，这些京剧的发声的技巧和训练方法都有其独特的方式。

(一) 脑后音，著名京剧艺术家吴松岩对“脑后音”发声有这样的技巧：1、勾住眉心；2、脑后摘音；3、行于背；4、灌于顶；5、丹田提气；6、两肋虚张；7、声音倒灌；8、膛音出刚音、立音。这是京剧中唱高音的技巧方法之一，与我们美声教学有着相通之处。“勾住眉心”，理解为声音高位置及我们现在所说的头腔共鸣点；“脑后摘音”可理解为喉壁竖起，声音紧贴后咽壁而出；“行于背”理解为建立“管道”后背有适当的紧张度；“灌于顶”可理解为建立管道后气息通畅，声音就能一通到底，有“贯顶”的感觉；“丹田提气”即为气沉丹田，小腹着力；“两肋虚张”正是我们基础声乐教学中常提到的横膈膜扩张；“声音倒灌”可理解为打开喉咙，拥有口腔共鸣并且连通胸腔共鸣会产生声音下灌的感觉；“膛音出刚音、立音”可理解为经过胸腔共鸣后联合口腔、头腔共鸣产生强音并且保持稳定的发音。综合所述“唱高音”的技巧可概括为：横膈膜扩张、气息下沉、腰腹部用力、打开喉咙、咽壁竖起、建立管道、气息通畅、声音联合共鸣、由脑后汇于眉心、有气息冲顶，声音从面罩而出的感觉。演唱高音这样重要的技巧，老一辈京剧艺术家仅用了三十来字就概括得如此精辟。我们在基础教学中不妨让学生记住该口诀并加以理解，并辅以一些针对性的训练方法，循序渐进地练习。

(二) 丹田音，指发声时肺部蓄足气，小腹用力，气从丹田发出声。这样的发声最能把声音送得远，听的清。我们现代声乐理论中也提到演唱的声音要亮，气息要扎得深，就像拍皮球，要想球弹得越高必须越用力向下拍，正如京剧中所提到的“丹田

音”。而京剧准确的提出发声用力的部位，因此我们一定要在日常基础训练中让学生细细体会。

(三) 小嗓，这也是京剧中重要发声的方法之一。用假嗓发出的声音为“假声”，发声时与真声相比，喉孔缩小、部位抬高、气流变细。假嗓发音的音调较真嗓高。“假声”的训练在我们基础声乐教学中也非常重要。例如，女声训练高音时需要加入假声（即现代声乐理论中的“真假声结合”），这时我们完全可以借鉴京剧“小嗓”的技巧。“小嗓”发声的喉管小，气流细。因此在训练气息不需太大，喉咙不用打得太开。至于“部位抬高”这一点，本人建议尽量不要直接描述给学生，因为我们现在都提倡稳定喉头而演唱。当然绝对稳定不太可能，有时唱高音喉头确有偏高的可能，但我们不提倡故意抬高。在这一点要借鉴的较好的例子是吴其辉先生，大胆地使用京剧青衣的“小假声”方法去进行美声基础教学训练，最终获得声音松、亮、共鸣点集中、打远等优点。

(四) 吊嗓和喊柔。“吊嗓”是通过大声练唱，使嗓音气息充足，日益嘹亮而圆润。“喊嗓”则是通过“喊”锻炼各个发声部位。吊嗓和喊嗓时间一般在清晨，于空旷地区，大声喊出“唔”、“伊”、“啊”等单元音，由低而高，由高而低，反复进行。待声音舒放后，再以唱段进行练习。因此把它借鉴到现代基础声乐训练中时我们要注意以下几点：1、练声时要训练各发声部位；2、提倡早上练声3、加强元音的训练；4、声音打开、咬字清楚后再准确的进入作品。另外有些学生认为练声是纯粹的发声，而不注重练习时间、方法和技巧，不注意先练“字”，也不能持之以恒等等，这些都是错误的，要及时纠正。

二、对京剧中咬字吐字的借鉴

歌唱艺术离不开语言。不同的语言有不同的声音音素；不同的声音音素产生不同的乐素；不同的乐素形成不同的唱腔；不同的唱腔又形成不同的流派，由此可见，语言在歌唱艺术中的作用，是非常重要的。中国传统戏曲很早就提出过“字正腔圆”，在歌唱的时候每一个文字的发音、归韵、收声等都应该清晰、圆润、干净无杂音，在字与字的转换、声腔与声腔的转换间应流畅，而不能因为旋律或音高而把字唱的“走形”，也不能因为吐字而破坏旋律或唱走音。歌唱中的字与声，应为“字中有声，声中有字”，两者相互独立，又相互统一。旧时京剧界就有“明四呼，辨五音，正四声”之说。其中“四呼”、“五音”“四声”等就是对唱腔语言上的规范，通过声母、韵母的发声及共鸣部位的训练达到吐字清晰、字正腔圆的效果。

(一) “四呼”是研究韵母的学问，它是以吐字时的唇形把韵母分成四种类型：开口呼、齐齿呼、合口呼与撮口呼。传统音韵学用“喉、舌、齿、牙、唇”为声母发音部位命名，从今天的角度看不尽科学，但在发音技巧方面还是有继承的必要。

(二) 京剧唱念强调吐字要分清“五音”，它是按照声母的发音部位，把声母分为唇音、舌音、喉音、牙音和齿音五类。“喉在深处，舌在中间，牙在后边，齿在前边，唇在外边”。演唱时吐字不清关键在于声母不清，而读字不准问题多出自韵母及四呼，当然还有声调问题。例如，“江”字不注意，就会读成“几”和“昂”两个字。因此在我们基础声乐训练中可以借鉴京剧特有的发音发声方法。

三、对京剧感情处理和表情方面的借鉴

戏曲的唱念都是属于声乐学，不但要音色美、字音准确，而且要表现出剧中人的思想感情才能引入入胜。所谓“悦耳容易动人难”的道理就在于此。要想解决这个难题，必须寻求以音传

舞蹈教育对美育教育的影响分析

李红云 (云南省丽江师范高等专科学校艺术系 674100)

摘要: 舞蹈作为以人体为工具的现代舞蹈艺术, 它是一种排除语言而主要依赖富有节奏韵律的形体动态来表达人们的思想感情, 反映社会生活, 它是诸多艺术种类中最具感染力的一种艺术形式, 是实施美育的重要途径, 而其本身也具有高效的美育价值。欣赏舞蹈, 就是一种美的享受, 具有让人们认识精神和内心世界的功能。提高自身舞蹈素养, 适应社会发展, 培养学生认识美、发现美、欣赏美、创造美的能力, 对美育教育影响深远。

关键词: 舞蹈; 欣赏; 美育

随着教育改革的深入开展, 舞蹈教育和美育对培养全面发展跨世纪接班人的作用愈来愈被人们重视。充分发挥舞蹈教育的美育价值, 利用艺术作品特有的形象性、感染性、愉悦性等特点促进学生的全面发展。舞蹈以美的形象培养青年一代成为社会上有理想的人, 发挥教育的作用。不管舞蹈以何种形式呈现, 它的内容归根到底是感情, 舞蹈作为感情载体, 也是美育的教育方法和途径, 在舞蹈的世界中, 体会美的多姿多彩。

一、舞蹈的价值

从舞蹈教育的发展历史, 我们可以清楚地看到它与社会发展有紧密联系, 社会的发展决定和制约了舞蹈教育的产生与发展。舞蹈教育的存在与发展, 也丰富了人类社会的精神生活。一直以来, 舞蹈的美育意义早为人们所认识, 通过舞蹈教育, 提高学生的文化素质和艺术鉴赏能力, 使学生感受和发扬积极、健康、乐观的思想感情; 通过抒情优美的舞蹈, 陶冶性情, 培养美的情操, 在获得美的享受中增强对美的感受力; 在舞蹈节奏中, 使身体器官灵活敏锐, 从而增进学生的思维能力, 感受事物的有序性, 增强学习与办事能力, 养成优美的举止和正确的体态习惯, 增强辨别美丑的能力。

对于舞蹈教育的价值, 长期以来由人们在艺术实践和审美中所做的概括, 不仅指出了舞蹈艺术某些本质特征以及它和其他艺术形式的异同关系, 同时也充分肯定了舞蹈教育的美育作用。舞蹈教育强调舞蹈自身的艺术审美性, 目的在于让学生从舞蹈中体

验轻松愉悦, 从而获得精神上和身体上的满足, 如培养和提高学生的认知水平、培养完善的人格品质等。舞蹈教育是具有双重性价值, 即审美性和教育性, 所以我们应该对舞蹈教育的双重性价值有全面的认识。在所有的艺术类型中, 比较而言, 舞蹈是即抽象又直观的一种艺术, 是最令人愉快神圣的舞蹈艺术。“千手观音”是一群聋哑人在春节晚会上的最美丽的杰作, 他们用优美的肢体语言, 展示出了她们身与心的美丽, 带给人美的享受和表达出了人的情感。舞蹈是社会行为的一种形式, 通过舞蹈, 人们可以互相交流情感和生活体验, 这在舞蹈作品中表现得最为突出。舞蹈在鼓舞人们认识时代精神和内心世界的各方面具有特殊的功能, 在帮助人们认识某些具体的生活现象方面是能够发挥它应有的作用。人们通过舞蹈艺术所表达的情感, 产生相应的联想, 从而可以从中看到完美真实的生活画面, 认识到社会发展的具体历史阶段和生活的某些方面。此外, 因为它体现了创作者的正确观点, 具有教育作用, 这种教育作用是通过舞蹈激起人们的感情而达到的, 舞蹈艺术最容易使人在情感上产生共鸣, 从而达到陶冶情操的作用, 舞蹈能真实地给自己带来那份美丽心境。只有把自己的心真实地融入舞蹈中, 体验与琢磨舞蹈所表达的思想、内涵、心情, 才能真实地感受舞蹈那缕无形的魅力。

二、美育的价值

美育是人类灵魂的体操, 舞蹈美育的根本目的在于全面地培养人, 在优美的舞蹈中让学生学会审美, 学会立美, 学会被审美, 要始终牢记舞蹈是肢体语言的艺术、情感的艺术、表演的艺术, 以情动人, 以美感人, 实践舞蹈美育的良性互动, 实现以美育人的最终目标。

什么是美育, 它有什么特点, 在人的全面发展过程中它起什么作用, 通过什么途径来进行的, 这些问题, 都在我们心中缠绕, 想进一步的了解。所谓美育即审美教育, 美感教育或情感教育。它借助于人们的心理活动的特殊范畴, 如自然美, 社会美和艺术美来培养人类正确的审美观念, 健康的审美趣味和稳固的审美情操, 并激发其丰富多彩的审美创造力。它虽也以艺术为主要

情, 以情动人。不仅作为一个京剧演员还是声乐演唱者, 都需要善于表达感情, 而又要掌握音韵“味道”的奥妙, 不但唱词字字送入观众耳底, 而且有美妙的腔调也诱其心慕神怡, 让听众感到是一种精神上的享受。要想达到如此效果, 必须旷日持久的坚持, 在京剧语调、感情表现的八字口诀“轻、重、缓、急、抑、扬、顿、挫”上下功夫。

轻: 能储存余力, 准备音韵在上挑时发挥作用。

重: 为在必要时突出下收时的力度。

缓: 可表现温柔优美的抒情与多愁善感的内心姿态。

急: 表达直爽快的性格和高傲、烦躁情绪。

抑: 适于思维隐泣, 表诉内心世界。

扬: 用于直谏时的心慷慨激昂和表达倾吐时的热情奔放。

顿: 长于快板时吞吐清脆。

挫: 可于悲壮气氛中用以动人心弦。

当然, 真实的感情来源于对声乐作品的深刻理解和对作者思想感情的充分把握上。这要求演唱者必须大量阅读有关书籍资料, 把握历史背景及时代特点, 以及找准角色的心理、性格和全曲整体思想情感基调, 恰当地设计出演唱发声和情感表达的方法来。同时要求唱词符合旋律的发展, 腔调相映展放光彩, 表演动作要目的明确, 使每个环节都能叩动观众的心弦, 从而达到以

情动人的效果。这些都是值得现代声乐演唱者所要借鉴和学习的。

总之, 要抓好基础阶段的声乐教学, 就需要不断深入地学习和研究国内外各种声乐演唱艺术, 吸取其中的艺术精华。而通过深入的了解和学习“京剧艺术”精髓, 并把它的发声、吐字、腔调、情绪和情感的表达方法等技巧自觉地运用于基础声乐教学中, 是开拓我国当前基础声乐教学的新思路之一。以上论述, 希望是“抛砖引玉”, 用以与大家共同探讨。

参考文献

- [1] 李晋玮, 李晋瑗编著.《沈湘声乐教学艺术》.华乐出版社, 2003年2月第1版.
- [2] 邓子玲编著.《歌唱语音训练》.人民音乐出版社, 1996年12月第1版.
- [3] 杨立岗主编.《声乐教学法》.上海音乐出版社, 2007年8月第1版.
- [4] 石呈祥编著.《京剧艺术》.河北大学出版社, 2003年5月第1版.
- [5] [美]魏莉莎著, 耿红梅译.《听戏——京剧的声音天地》.上海音乐学院出版社, 2008年1月第1版.