

情动于中 故行于声

——演绎歌曲《梅兰芳》的体会

文\邢星

梅兰芳先生是我国著名的京剧表演艺术家，四大名旦之首，梅派唱腔的创始人，其极高的艺术造诣自是我国传统艺术界的一代宗师，不仅如此，梅先生的为人也是堪称楷模。抗日战争期间，梅先生留居香港、上海，在敌伪统治下蓄须明志，拒绝演出的故事，家喻户晓，感人至深。词曲作者刘鹏春、吴小平两位老师，将梅兰芳先生的传奇一生创作成了声乐艺术作品，在声乐界产生了很大的影响，广受好评。这首声乐作品不仅在歌词创作上引经据典，刻画了一个鲜明饱满的人物形象，更难能可贵的是在曲调创作上融入了大量的梅派唱腔的经典旋律，京剧京韵十足，且音域跨度较大，节奏变化对比强烈，演唱起来有一定的难度。所以，《梅兰芳》这首歌曲，不但成为近些年来国内各种级别声乐比赛的热门歌曲，还是全国各地音乐学院的重要声乐教材之一。

怎样才能唱好这首作品，达到震撼人心的感人效果呢？通过几年来对声乐表演与教学的研究，笔者认为，演唱者需以情动人，先感动自己，方能感动他人。演唱者要在演唱前，理解作品，吃透作品内涵，调动一切为之服务的手段，准确把握作品的情绪，才能使听众得到美得愉悦，增强作品的感染力。

《梅兰芳》这首歌曲主要分为三个部分，第一部分是主歌的第一段，这一部分介绍了梅兰芳先生所取得的艺术成就，以及其在艺术道路上的苦苦求索的精神。第二部分是主歌的第二段，这一部分突出了梅兰芳先生的人格魅力，及其不畏强权，蓄须明志的事迹。第三部分是作品的副歌部分，这部以第三人称的角度，赞美了梅先生极高的艺术造诣与崇高的民族气节。

第一部分的前奏采用交响乐配器，圆号与长号吹奏出富有典型特征的京剧“二黄”音调对话，营造出—

种空寂久远的气息。因此在前奏的表演中，一定要投入到充满深思的对梅先生的回忆中，以便将观众带入到一个个由梅先生塑造的经典画面。进入唱词部分“心一轮回如水的月，源自于男儿的心火刚刚烈…”这就不得不提到梅兰芳艰苦的学艺历程。梅兰芳出生于梨园世家，但其幼年丧父，十二岁丧母，多亏伯父收养，多方拜师学艺，才走上了成就一代名伶的道路，在得到启蒙老师吴菱仙的慧眼识珠之前，其首位老师朱小霞认为梅兰芳天赋不够，劝其改行，还说了一句：“祖师爷没有给你留下这碗饭。”这句话不但没有使梅兰芳改投他门，反而激励他奋发上进，在其五十余年的艺术生涯中，勤学苦练，广采博收，不但把京剧“生旦净末丑”的优秀唱腔作为学习的蓝本，还向中国的曲艺学习，向国外的歌剧和芭蕾舞剧学习，在学习与继承的道路上大胆创新，首创京剧唱腔南梆子，在京剧的表演、服饰道具方面都有自己独特的处理方法，达到了尽善尽美的地步。了解了这些，也就不难理解词作者将梅兰芳比喻为“半是崔公道，半是苏三”了。在处理这句唱词的时候要注意两句之间的对比，因崔公道是押解苏三前往南京的解官，在京剧行当中属于“丑角”，处理时不妨灵活俏皮，突出丑角的特色；而“半是苏三”这一句要着重突出“青衣”的细腻婉转，在感情处理上既要表现出梅兰芳在艺术求索道路上的艰难困苦，又要展现出矢志不渝的决心与斗志。

第二部分，以抗日战争为故事背景，用“收拾起女儿的柔枝芳叶，坚守住男儿的劲竹气节，飘飘须鬓心的牵挂，柔柔娇艳何妨古道别”四句歌词简明扼要的概括出了梅先生“蓄须明志”的事迹，叙事性极强，歌者的情绪要随着故事情节的变化而变，第一句要表现出梅先生在抗日战争爆发后道别了京剧舞台的无奈，第二句要表现出决不为国家敌人演出的决心与

信念，三四句在演唱时更要表现得大义凛然：国难当头，即使没有任何收入，整个家庭举步维艰，亦要誓死坚守住自己的民族气节。在这—部分中，刘鹏春老师一连用了三个比喻：“霸王”、“虞姬”和“乌骓马”，赞美了梅兰芳既有楚霸王的霸气，又有虞姬的柔美，更有乌骓马的赤胆忠心。相传乌骓马在看到项羽挥剑自刎后，投入乌江自尽，因此要在乌骓马“泣泪泣血”这四个字的处理上，注意哭腔的运用，特别是“血”这个字，要做到一音一顿，声断气不断，似说似唱，如泣如诉。

第三部分，也就是副歌部分，采用了戏曲板式中得摇板与垛板，节奏变化丰富。“梅也似雪兰也似雪”，“梅也是铁兰也是铁”，采用的是摇板，即紧拉慢唱，一边拉宽唱腔的幅度，一边又用短节奏紧张积极的伴奏，形成了歌唱与伴奏，器乐与声乐上得反差与对比，进一步深化了主题，赞颂了梅兰芳如雪般的纯洁和如铁般的坚韧。并使“雪”和“铁”这两个性格截然相反的事物形成鲜明的对比。“一颗丹心燃烽火，留与江山看城壕”采用了京剧中的“垛板”，用重复垛唱的手法，使旋律片段横进，曲调层层叠进，节奏先快后慢，第一遍垛唱沿用了之前的紧打慢唱中紧打的节奏，第二遍垛唱节奏逐渐减慢，并在第二遍的结尾处戛然而止，将余下的想象空间都留给听众，让听众在连续的感情铺垫后细细品味这首作品，并在第三次垛唱时将全曲推向高潮，曲终，仍使听众回味无穷。

从以上的分析可以看出，要想对声乐作品进行恰当的艺术处理就必须对作品本身有足够的理性认识，一方面要做好充分的案头准备工作，对作品构成的诸多环节有所认识，在此基础上深入细致地体会作品表现的情感内涵，只有这样，才能使演唱出来的声乐作品动人心扉、感人至深。

(曲阜师范大学音乐学院09级研究生)