

西洋美声与中国京剧比较对照

——声乐艺术融合互动研究

刘会轻

(大同大学音乐学院, 山西 大同 037009)

摘要:随着经济全球化进程的加快,我国需要进行文化强国的战略部署。一直以来,我国的文化事业发展都比较缓慢,为了符合国际上文化多元化的形式,我国的文化形式也需要进行创新和发展。文章主要研究了西洋美声和中国京剧之间的对比,从声乐艺术融合的角度来考虑中国京剧需要展现的民族性意义。笔者期望能够通过文章的表达,能够使更多的人了解到不同形式的艺术所进行融合存在的现实意义。

关键词:西洋美声;中国京剧;对比;融合

如今,音乐已经在各国范围之内都得以发展和融合,并进入了相互促进的阶段。西方的音乐在中国受到了热烈的欢迎,但在西方人们看来,我国的艺术却并没有获得更多的认同感。西方人认为我国的京剧就像是西方歌剧的一种,其中所表达的故事就是我国的文化内涵。为此,京剧在进行发展的过程中,不仅需要借鉴西洋美声中的一些唱法技巧,还应该更多的融合中国的传统文化,促使更多的西方人们能够从京剧中感受到中国文化的魅力。

一、中国京剧及西洋美声的历史联系

西洋美声诞生于16世纪,当时的意大利诗人以及一些音乐家被教会释放,其为了表现出自身的价值,创造了美声唱法。当美声唱法出现以来,就受到了世界的广泛欢迎,并迅速发展成为一种独特的艺术形式。美声唱法的声音表现出非常质朴且自然的特点,不少歌唱者都对其进行追捧。艺术家们为了使西洋美声的歌唱更加出色,不断的对歌剧以及一些其他的艺术形式进行实践和总结,逐渐归纳出完成的西洋美声体系。

我国的京剧也具有悠久的历史,从汉代开始,就有很多戏班来表演京剧的艺术形式。不少名伶都在历史上留下了名字^[1]。根据对京剧的研究和追溯,可以了解到,京剧的表演形式可以算是声乐艺术的鼻祖。京剧不仅是中国的国粹,也在世界上具有很大的名气。如今,京剧已经被列为世界上的表演体系之一。

尽管两种比较古老的艺术形式在某些方面存在着差异,但其所表现出来的艺术内涵对现代的很多艺术都具有指导意义。京剧以及西洋美声都具有比较浓厚的历史气息,在艺术当中也蕴含着很多的文化。在该种环境下,京剧和美声艺术都不是空洞的,都具有自身独特的艺术风格,而二者之间需要相互借鉴来汲取经验,从而使自身的艺术形式能够创新发展。

二、西洋美声与中国京剧比较

一直以来,很多京剧的大家都比较关注西洋声乐的发展。其认为京剧要想更加与时俱进,就需要找出西洋美声当中比较先进的歌唱技巧以及歌唱经验。京剧如果能够学习西洋美声中比较精要的部分,就能够拥有更好的发展空间。但事实上,我国近年来已经忽略了戏曲的发展,学习戏曲的人越来越少。不少人还认为戏曲艺术并不符合现代的生活,认为戏曲艺术已经属于一种过时的特征。一些京剧艺术家也没有好好的学习中国其他戏曲中的优势,不了解气压戏曲艺术中所蕴含的中国民族特色,以至于京剧始终停留在一个阶段,无法追随时代的脚步^[2]。从发音机制的角度来看,中国京剧与

西洋美声是非常接近的。无论是那一种艺术形式,其在发音的过程中都需要注重声音的原动力,声带会随着气流的出现而震动,并通过口、鼻等腔体来控制声音。京剧以及西洋美声都会特别的练习自己的发音机制,也需要了解自身艺术的声色特点。从发音的角度来看,其实京剧的很多发音都与西洋美声不同。京剧中的很多桥段都需要念白,而念白中的声韵比较难以控制呼吸,需要表演者将元音在鼻腔等部位展现出来。西洋美声更加注重真假音的昏庸,其在音色以及音区方面都会与京剧出现分别。

三、中国京剧的民族性意义

京剧一直是我国的传统艺术,其在新时代的发展过程中也应该秉承着自身的民族特性。尽管京剧需要创新发展,但其在创新的过程中应该注重对自身艺术形式的美化和丰富。我国有很多具有民族特色的戏曲种类,京剧需要对该类戏曲进行借鉴和发扬。中国的民族声乐虽然比较多样化,但总体来说,京剧才是其中发展更好的艺术形式之一。京剧已经走向了世界,其承担着向世界人民传播中国传统文化的真人。京剧可以与世界上的其他声乐艺术相互借鉴,但也需要明确自身的发展方向^[3]。

结论:当今社会,中国的声乐艺术已经包含了多种艺术形式。不同的地方戏曲、不同年代的流行音乐、甚至是源自西方国家的美声唱法都在中国得以发展和传扬。中国的民族艺术越来越多元化,就需要艺术家们用更加开阔的思维来看待中国的艺术。京剧作为比较突出的艺术形式,代表了中国的艺术特色。京剧需要坚持民族性的发展特色,在借鉴西洋声乐的基础之上,继承和发展中国的传统文化,从而使我国的民族声乐得以创新。■

【参考文献】

- [1] 郭克俭. 新中国声乐学术热点问题的追溯与反思[J]. 音乐研究, 2010, 05: 60-73.
- [2] 张莺燕. 冯家慧教授的民族声乐艺术实践及其理论[J]. 黄钟, 2012, 03: 165-173.
- [3] 郭建民, 赵世兰. 歌唱艺术·歌曲创作·音乐传播——三者互动的研究视角[J]. 当代音乐, 2015, 09: 13-22.