

民族声乐与京剧艺术借鉴初探

□李 礼

(沈阳音乐学院，辽宁 沈阳 110168)

摘要：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，表达一定的思想内容，从而吸引观众，激励志气，陶冶性情，感染人心。二者既相区别，又相联系，只有将二者合理结合，才能发展民族声乐表演艺术，使民族声乐艺术不断向前发展。

关键词：京剧；咬字；气息；样板戏；继承

[中图分类号] J6

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-6547 (2006) 12-0194-02

引言

作为戏曲中的突出代表京剧这种表演艺术不同于西洋歌剧以及话剧、舞剧等戏剧形式，它是把文学、歌舞、念白、音乐、表演、人物、造型、舞台色彩等紧密地结合在一起，成为一种综合的艺术整体。京剧艺术的博大精深为许多表演艺术所借鉴，其中民族声乐较为突出。我们谈到的民族声乐既不同于民歌、说唱、戏曲的演唱，又是在继承并发扬了这些传统演唱艺术精华与特点的基础上，借鉴吸收西欧美声唱法的歌唱理论和优点而形成的独树一帜的具有科学性、民族性、艺术性和时代精神特征的新民族歌唱艺术而言的。因此，民族声乐艺术逐步进入了日臻完善、日趋成熟的阶段，已经成为人们耳熟能详的艺术形式。然而，民族声乐艺术与京剧艺术有何联系，京剧艺术的诸多方面对民族声乐艺术有何影响，二者的关系如何，便是我所要提到的民族声乐与京剧艺术借鉴的这一问题。

一、京剧艺术的概况

京剧形成于北京的戏曲剧

种，它吸收了四大声腔的优点和长处，被称为国剧，是我最具代表性的戏曲剧种。作为戏曲剧种的京剧有着与戏曲艺术相通的方面：主要的艺术手段有唱、念、音乐。而民族声乐演唱恰恰也要讲究发音、吐字、语言、气息等诸多方面。因此，京剧艺术对民族声乐有深远的影响。

二、民族声乐演唱对京剧演唱中的发音、吐字的借鉴

语言是歌唱艺术的基础，而咬字吐词又是在歌唱中准确地表现语言不可忽视的一环。演唱者在二度创作中要把词曲作者和作品的生动性表现出来，咬字、吐词是一项十分重要的基本功。

歌唱与表演是生活感情的艺术提炼与夸张，它必须有表现力、说服力，鲜明的节奏性、音乐性，有诗的风格和意境，才能吸引听众的注意力，引起共鸣。歌唱的音乐创作基础必须是生活，而语言则是抒发感情，并与旋律保持一致性。

人们常以“字正腔圆”来作为评议京剧演唱的一个重要标准。可见唱腔和唱词是密切联系

着的，唱词是剧中人物思想感情的语言化，唱腔则是人物思想感情的音乐化。从一定意义上说，这种音乐化是为唱词服务的，离开了唱词，唱腔本身也就失去了依托，反之亦是如此。唱段中的行腔和唱词中的吐字、咬字是不容偏废的两个方面。只有把二者联系起来，才能充分表现出剧中人物的思想感情，从而进一步达到“腔随字走，字领腔行，字正腔圆，声情并茂”的境地。

民族演唱也是一样，从民族声乐演唱与京剧演唱的联系中可以清楚地看出，民族声乐演唱应掌握三个基本原则：1. 乐音准 2. 吐字清 3. 节奏稳。这样才能进一步要求情感内容的深刻表达。

京剧唱词中的吐字、咬字都是在唱腔中进行的，特别是有些唱词的字句、行腔很长，就是说，唱词中的一个字的声母与韵母的拼音，常常不是在一个节拍中进行的，而是在几个甚至是在很多节拍中进行的。这就决定了京剧吐字、咬字的一个特点，即唱词中语言的声韵构成，比较明

显地区分为字头、字腹和字尾三部分。在演唱中三部分要做到相互拼连，协调过渡，使之完整地形成一个音节。在民族声乐演唱中亦是如此。我们在演唱时，易出现的问题即“音包字，出字不清，腔又太重，字为音所包，有声无词，便属于此类问题。

三、京剧中的气息运用对民族声乐演唱的影响

“气”在歌唱中的作用占首要地位。在歌唱念白时，“气”是发声发音的动力。在中国的音韵学中有“形气相辅而成声”的说法，这就是说离开气即不能发声。前人的戏曲理论中也提到“然声亦必有气以出之”，“气者，音之帅也”。

京剧演唱中的气息运用讲究用“丹田气”，京剧之所以有悠久的历史，就是由于它形成了一套自己的很完善的练气方式。但是民族声乐演唱中的气息训练在运用丹田气的同时，又借鉴了西方美声唱法的特点，将横隔膜运用到演唱表演当中，使丹田气这一模糊的概念清晰化，明朗化。这并不是对京剧演唱气息的否定，而是对京剧演唱中气息运用的继承和发展。

可见“歌唱艺术是呼吸的艺术，在某种意义上甚至可以说是吸气的艺术”。在继承京剧气息运用的同时，民族声乐歌唱艺术中气息的运用又是循序渐进不断完善的。总结为：1. 保持气息的状态。2. 培养吸气的意识。3. 增强吸气的力量。4. 做到呼中有吸。在歌唱时，吸气要利用肺的下叶，要深，要饱满，要在肺的下部留得住，使自己有一个丰满的储气箱，不感到憋气，使原来不自然的状态变成很自然的状态。良好的歌唱习惯是使歌声松弛没有喉头压挤现象，这就

需要呼与吸的力量能恰如其分地配合，呼的力量总是稍大于吸的力量。在京剧的演唱中，往往一个字要保持多个小节，并且每个字不能发生母音变型，这便要求演员在演唱时要保持气息的稳定，即用气托字。依此类推，在民族声乐演唱中的气息运用虽然没有京剧演唱中运用的气息夸张，但一定要保持气息的稳定性，以达到声情并茂的最佳演唱效果。

四、民族声乐演唱中的艺术处理与京剧的唱念艺术

演员在表现某一艺术作品时，在保证声音质量的基础上，情便是最能表现人物不同的思想感情的重要因素。演唱不同的唱段，就必须根据人物、性格和具体的文词内容，在音色、节奏等表现方法上有所变化，这便是对作品的艺术处理。

在中国戏曲演唱技巧中，京剧尤为突出。它发展了多样唱法，积累了很多实践经验，对丰富民族声乐艺术，特别是在声音色彩和表现方法上起到很大的作用。我国的几部著名京剧样板戏就能充分证明这一点。回顾上世纪50~60年代我国京剧“样板戏”的创作实践过程便能充分地说明民族声乐的发展与它的密切联系。这一时期，京剧的音乐创作是由民间性向专用性逐步转变的时期，“样板戏”是众多音乐工作者集体智慧的结晶。如京剧《红灯记》、《智取威虎山》著名的唱段对今后的声乐艺术的发展起到了举足轻重的作用。

在塑造《红灯记》中的李铁梅的形象时，在继承传统京剧唱腔的基础上，在演唱的过程中讲究声情并茂，从而使得观众激情满怀潸然泪下。

民族声乐艺术非常讲求韵

味，所谓“余音袅袅，不绝如缕”，“余音绕梁，三日不绝”即是说演唱的韵味之所在。民族声乐演唱虽然不同于京剧唱腔中的韵味十足，但对作品的艺术处理却是一部作品能否打动听众的关键。笔者认为用中国的现代歌剧为例来说明民族声乐演唱的艺术创作与京剧样板戏的关系是最为合适的了。如歌剧《毛白女》，它的戏剧性很强，生动地表现了杨白劳被逼债的悲惨经历，有强烈的戏剧冲突，这便要求演唱者对作品有深刻体会，运用音乐这一特殊的语言形式来塑造人物，这与样板戏的艺术表现力是非常相似的。可见，样板戏的艺术表现手法与中国民族声乐歌剧的艺术创作有着密切的联系，是民族声乐发展的一个重要因素。因此说，京剧艺术这棵长青树对民族声乐艺术的发展与壮大起到了实质性的作用。

五、结语

歌唱艺术是一门综合性很强的艺术，除了上述问题之外，还涉及到声音的训练，共鸣的调节，咽喉状态的调节，松与紧关系的正确认识等等。要完成好一部作品，除了要发挥歌唱必要的技巧外，还必须表达歌曲规定的情绪和意境，以达到字正腔圆，声情并茂之效果。与此同时，借鉴京剧中手、眼、步法、唱腔等优点为发展民族声乐演唱所用，使民族声乐在继承和发展民族传统演唱艺术精华的基础上，充分借鉴和吸收西洋美声演唱艺术，使之成为具有民族性、科学性与时代性的声乐艺术。■

参考文献：

- [1] 戏曲传统声乐艺术.
- [2] 歌唱咬字训练与十三辙.
- [3] 怎样提高声乐演唱水平.