

民族唱法教学对传统京剧演唱艺术的继承

■孙嘉萍 郭晔妮(吉林师范学院)

在民族声乐教学中，对京韵风格的民族声乐作品《梅兰芳》的音乐分析及教学，使得民族声乐教育者们，更加深入了解中国古老传统戏曲京剧的魅力，继承并且传承此类作品，并在民族声乐教学的平台，把中国传统演唱艺术继承并发扬光大，让更多的青年人来欣赏喜爱此类作品。

■民族声乐教学中借鉴京剧唱腔

1. 字正腔圆以情带声技术

无论是京剧还是民族声乐作品，它都是中华民族的文化，因此，中国的方字型“吐字咬字，字正腔圆”是十分重要的。民族声乐教学中出现的京韵作品，是传统文化和创新音乐元素的新生作品。歌曲的咬字吐字，在教学中借鉴了京剧的依字行腔的演唱技巧，字头、字腹、字尾这三个环节运字行腔，在运字行腔过程中借鉴了京剧的字、声、情、的以字运腔过程。具有着京剧韵味和民族的风格。加强语气和字头部分的夸张，把京剧的韵味带出来；还需要歌唱者找到稳定状态的字腹，此时，喉头一定要稳定，因为字腹是很关键的，字头和字尾都是依附于稳定的字腹上来表现本身的特点的；字尾，归韵到到十三辙韵上运腔，表现出京腔京味儿。需要歌者熟悉京味儿声调的走向，将字尾收到韵上，还要准确把握民族歌曲它的咬字的清晰且富有弹力。由此可见依字行腔是很关键，对于这类新生作品至关重要，字咬的好，歌曲的表现力就越能展示出来，将

字和声统一融合在一个歌唱整体中。

在行腔教学部分，是民族歌曲教学借鉴了京剧的行腔技术，从字、声、情连贯，强弱、亮暗、收放自如，快慢紧凑，根据京剧的特点，在运腔上熟练的连贯顺畅，字断音不断，你中有我、我中有你连绵起伏，这样才能体现出京剧的韵味。除此以外，行腔要刚中有柔，柔中有刚，都需要歌者托住气把腔送出去，声音要张驰有力且富有内涵，教学中追求声音圆润甜美的特色，做到头腔共鸣，鼻腔共鸣和胸腔共鸣，即气息和力量达到一个高位置点，声音要集中在上颤，因此，在民族声乐教学中，则是借鉴了民族声乐的气息以及共鸣，使得这类作品更加丰富有内涵，只有京剧演唱与民族声乐演唱的结合，相互借鉴，相互依托，才能唱出悦耳，干净，圆润，自然，流畅的声音，演绎出精美的作品。

无论是京剧艺术还是民族声乐艺术，都有他们独特的文化内涵艺术之一，京剧演唱在民族声乐教学中的应用，融合京剧艺术和民族声乐艺术词句和旋律的表现形式，在教学中使其二者的结合，除了要解决依字行腔演唱技术以外，我们还要了解作品的背景及其内容，才能把这类作品更好的生动完美演绎。让学生准确把握作品中的人物内心特点，在教学中不能一味的追求声音的好与坏，而是要将作品以情带声的“演”“唱”出来。除了以上所说的一些唱的方法以及如何字正腔圆以外，在教学中还需要启发学生，有真实的情感以情带声的唱，如果我们只注重声音，而忽略了情感，那我们的作品就会很空洞，无聊而乏味。而“演”也是民族歌曲应用京剧表演的

一个技术手段。都说眼睛是心灵的窗户，在民族声乐教学中训练学生表情眼神的运用，让观众直观的看到我们所要表达的内容，利用眼神的“收”、“放”、“藏”、“转”来表现种种景象、事物和情感的变化和转折，与观众相互交流，这就是民族教学应用于京剧演唱之中的借鉴，而是要从内心深处，真正的理解了作品的内容和它所要表达的情感，不可以做作。除了利用眼神外，我们还可以利用肢体来表达作品的情感，这个我认为它们二者相互借鉴，各自吸取其精华，既不像京剧那样妩媚，也不像民族歌曲那样生硬直白，动作要大方自如，给观众一种演唱的美感。

2. 民族唱法教学更具民族性

中国的民歌产生于原始社会时期的社会生活和劳动之中，近一百多年来—特别是近半个多世纪以来的文化积淀。由于，中国社会发生了根本的变化，民歌也随之走上新的创新历程。它的发展经历了各个历史时期的生活，赋予了现代民歌以新的内容，显示出崭新的面貌，而且，在民族音乐元素多元化形式上有继承、发展、创新。由此可见，民族唱法教学大胆继承传统演唱之外，还要创新突破新的演唱风格，因此，就产生了不同风格的民族作品，期间京韵的民族歌曲就诞生了，在它们发展过程中，由于时代的不同，都各自具有不同的演唱技术，在教学过程中把持，具有中华民族地域的演唱特点，同时，更具有中华民族文化独有的传统戏曲京剧音乐元素为代表，使其民族作品更具有韵味更具有民族性。如：京韵歌曲《故乡是北京》是一首极富京腔味的民族声乐作

品，歌词生动形象又朗朗上口，通过对古城北京的精彩描绘，表现了深厚的民族感情。演唱这首“京歌”，在教学中，训练要求学生借鉴京剧的演唱技术，它既有民歌演唱的亲切、自然，又有戏曲演唱的运腔、韵味，又不同于戏曲演唱和传统民歌演唱。它通过“字、声、情、韵”等方面的独具特色的艺术表现，鲜明地反映出中国民族声乐艺术创造的独特风格。所以要求演唱者必须具备一定的民族声乐演唱技巧，还必须掌握相关的京剧行腔和板式。无论是京剧还是民族声乐作品，它们在中国历史背景的发展，都拥有着中华民族文化特有的民族特点。除此以外，它们有各自的民族风格和特征，京剧在行腔甩腔上具有它独特的风格，使民族声乐作品在演唱技术上更加丰满，在方言地域上更具有它独特的艺术魅力。

京剧的发展与民族歌曲的发展，我们不难看出它们在发展的过程中，都经历了很长一段悠久的历史，再由京剧和民族歌曲的选材和他们的风格特征上，我们可以看出，京剧和民族歌曲都具有中华民族传统文化独有的特性，即民族文化特性。随着时代的进步发展，京剧演唱与民族唱法相融合，京韵作品是两种唱法技术，作曲家多年改革创新发展的精华所在，既有京剧演唱的行腔韵味特点，又有民族声乐演唱的甜美圆润，京剧与地方民族歌曲都是我们中国的特色艺术演唱，都有着我们中华民族符号般的标志。如今二者相结合，使得演唱与教学都具有了继承传承的意识，更具有了鲜明的民族性。因此，在演唱这类作品时，要深入的了解并理解二者演唱的历史背景特点，从中领会他们的时代感及文化底蕴，把二者的演唱特色融会贯通，更好的诠释演绎这类创新的作品，唱出此类作品的传统文化底蕴和所具有的民族性特点。

■京韵作品《梅兰芳》的音乐分析与演唱教学处理

1. 音乐分析

这首作品是为了纪念梅兰芳大师诞

辰110周年所作的歌曲。词作者刘鹏春，曲作者吴小平。

梅兰芳是著名京剧表演大师，以其对艺术的执着追求和对中华民族的热爱征服了全世界热爱艺术的人们。他曾率京剧团多次赴日本、美国、苏联演出，是把中国戏曲传播到国外，成为享有国际声誉的戏曲表演艺术家。

词作者刘鹏春用非常写意的手法刻画了梅兰芳大师充满时代感的浪漫情怀；用非常精炼的语言描述了梅兰芳大师的绚丽的艺术人生；用非常形象的比拟体现了梅兰芳大师不卑不亢的爱国情怀。此作品分为两段，第一段道出了梅兰芳大师的艺术追求和爱国气节；第二段歌词在第一段的基础上更进一步的颂扬了梅兰芳大师的“男子气概”。这首作品写出了梅兰芳大师生平生活的真是写照，是对其一生的总结。

《梅兰芳》作品的音乐旋律被浓郁的京腔包裹着，加上京剧所特有的波音、颤音等装饰音，使得作品更加生动活泼，使人感觉梅兰芳大师近在咫尺。

2. 演唱教学处理

这首作品在演唱处理时，要有京剧的韵味，但不能像梅兰芳大师那样唱的女人味，这首歌曲是在描述梅兰芳大师的一生，主要表述的是他对艺术的执着的追求，以及他强烈的爱国情怀男子气节。因此，这首歌曲应该唱出梅兰芳大师的大气与对他的思念之情。

教学中对声音的处理，要有妩媚妖娆，又要张弛有力的音色出来。在演唱第一部分时，要借鉴京剧的行腔韵味，呈现的是一种大气执着的感觉。在演唱第二部分时，要干净，利落，它属于一个快板部分，因此，传统戏曲的板腔体节奏的变化、快慢、高低、顿挫要把握好，使得具有京剧唱腔韵味的京歌，更具有民族符号效应，呈现的是一种宏大张弛有力音乐感觉。京剧风格的民族声乐作品《梅兰芳》描写和歌颂了优秀的京剧艺术大师梅兰芳先生，将京剧与民族唱法相结合，无论是歌曲的旋律还是词，都融合的天衣无缝，这就需要我们民族唱法教育者二度创作作品，也是

值得民族声乐教学，继承传统演唱技术深思的一个新课题。

■结 论

本文从京剧演唱技术在民族声乐教学中借鉴，分析了京剧演唱与民族声乐演唱各自的特点，并且选取了具有京腔京韵的代表作《梅兰芳》进行分析研究，由此来探索此类作品的共性个性以及它的演唱方式。通过教学分析论述，希望能够引领民族声乐教学领域，演唱此类作品提供一定的借鉴和启发。京剧演唱与民族声乐演唱特点的结合，已经成为了一种较为新颖的民族声乐创作题材，受到广大观众的喜爱的一种歌曲类型，因此，掌握好这类型民族声乐作品的演唱特点，对于歌者来说是十分受益匪浅。

本文从“依字行腔，戏曲表演”技术等方面在教学方面的应用，主要论述了京剧唱腔技术，在民族声乐教学中的借鉴与应用，在演唱这类作品时，要抓住作品的京剧韵味和风格特点，结合科学的气息与共鸣，结合作品的创作背景和文化内涵。同时，我们还要将演与唱结合起来，将作品表现的更加生动完美，希望本篇文章能够对民族声乐教学有所启示的作用，是民族声乐教育者对京剧风格的民族声乐加以关注，使中国传统的京剧艺术以多种形式存在和发展下去。

参考文献：

- [1] 徐竞存.戏曲声乐教程.湖南文艺出版社.
- [2] 徐竞存.李晓武.民族声乐演唱艺术.湖南人民出版社.
- [3] 苏雪安京剧声韵.上海文艺出版社
- [4] 李艳慧.民族唱法与戏曲声乐的联系.
- [5] 四川戏剧,2006(4)
- [6] 京剧演唱对民族声乐声韵的指导.
- [7] 《剧作家》.2006(4)
- [8] 论现代民族声乐表演艺术对戏曲演唱与表演的借鉴. [J] 四川戏剧,2005(5).