

有关京剧对美声演唱益处之心得

罗苏川

(西南交通大学, 四川 成都 611756)

摘要: 本文是依据笔者分别对美声与京剧进行演唱的亲身体验, 从而得出的有关京剧对美声演唱益处的些许心得。文章中对美声与京剧在喉位选择、咬字与腔体的侧重差异上进行了对比。同时从气息运用、演唱状态、声音训练三个方面, 具体阐述了美声在演唱与训练过程中对京剧唱腔优势进行借鉴的可能性。

关键词: 美声; 京剧; 喉位; 腔体; 气息; 状态

京剧是中国的“国粹”, 在中国有着悠久的历史。它广学博采, 将众多地方性剧种以及民间民歌的优点、长处融为一炉加以提炼, 成为我国戏曲的标签与象征符号, 是中国文化、精神宝库中一朵绚丽夺目的奇葩。京剧集民族性、系统性、科学性于一身, 并经历了百年实践的捶打检验, 是我国传统声乐大家庭中唱腔最为科学的首席代表。然而在亚欧大陆的彼处, 以意大利民歌身份出现, 并以势不可挡的潮流席卷全球声乐之林的美声, 同样以有机结合民族性、系统性、科学性而著称。关于中国戏曲与意大利美声孰优孰劣的争论, 旷日持久, 至今仍未得出一个权威、公认的结论。本文在此并非标新立异、妄自菲薄, 而是在不改变两个乐系各自根本表演理念的原则下, 将自身在京剧试唱过程中所体会到的有关“京剧对美声演唱益处”的心得表达如下。

喉位选择是京剧与美声最显著的区别。京剧采用高喉位, 美声运用低喉位。因此在分别欣赏京剧与美声时, 会聆听到两种截然不同的声音。京剧的唱腔给人以相对松弛、自然、亲切、通俗之感; 美声则相对产生固定、僵硬、距离、高雅的听觉感受。这种效果的生发是由于京剧唱腔以日常说话状态为基础, 而美声的歌唱是以类似朗诵的状态进行。正是这一细小的区别, 导致了两个乐系在音色追求、咬字规范、训练方式乃至整个表演体系上的相异。

在咬字与腔体的侧重上, 京剧力求吐字清晰, 讲究“依字行腔”、“舍腔求字”。美声则相反以“舍字求腔”为理念, 注重腔体共鸣的充分发挥、元音的完满归韵以及在腔体保持不变的情况下进行母音间转换等。因而京剧演唱时的腔体较之于美声要小, 声音显得相对单薄、集中与“靠前”。美声则通常给人以恢弘、饱满、“靠后”之感。

京剧与美声同属科学的唱法, 同样有着深厚的文化内涵、完整的表演体系、广大的音乐受众, 以及各自独特的优势与侧重方向。京剧在当今虽面临着市场份额急剧减少、大众文化强势侵蚀、外来文明猛烈冲击以及老一代懂戏群体不断消亡, 年青一代漠视戏曲的严峻挑战与忧患境地。但其众多经典唱段中高音的轻松表现, 不得不引发我们当代人对于京剧唱腔之科学、优越的深思, 以及其他乐种对京剧进行借鉴等可能性方面的研究。因此京剧对美声的借鉴是相得益彰、并行不悖的。

一、气息运用: 这一点最为神奇。从京剧与美声演员的形体对比中, 我们可以看到绝大多数京剧演员形体精干偏瘦, 而此种现象在美声演员中实属凤毛麟角, 通常以偏胖者居多。京剧演员以偏瘦的身板, 不仅能在剧中自如的演唱高音, 一口气完成数个乐句的演唱, 而且能将极富京剧特色的衬词、拖腔展现得酣畅淋漓、圆滑婉转。这无不见证了京剧表演者在气息效率、效能以及流畅性运用方面达到的高深境界和深厚功底。同时也

解决了一个在美声学习过程中经常遇到的认识误区——美声初学者通常习惯性的认为, 气息吸得越饱满、越充足越好, 就越能给予发声以支持, 越能获得宽宏的音量。从京剧气息运用的启示中我们可以推断, 气息并非以多取胜, 而是以气息运用的效率、效能高低以及流动性强弱作为追求目标。然而将京剧对于气息运用的优势借鉴到美声演唱中, 既能够使我们富有余力的完成一个乐句的演唱, 增强母音间转换的流畅性, 又能使气息灵动而不至于僵硬。有效的解决了在美声学习过程中普遍存在的“有气无力”、“有气无声”的错误演唱方式。

二、演唱状态: 在品戏过程中可以发现京剧演员的演唱状态相当松弛, 其中最不可思议的是, 剧中演员所演唱的高音通常会给我们以此音并不高的假象。但在观看歌剧或是美声声乐比赛过程中, 我发现美声演唱者在唱到较高音或嗨 C 时, 往往状态并不松弛, 甚至给人以很累、很紧、乃将至极限之感。然而这些高音, 甚至更高音在京剧中是多如牛毛、层出不穷。这就是京剧以说话状态为基础进行演唱的好处, 将说话时的松弛状态融入到演唱中, 充分避免了发声部位的僵紧, 使表演像是在“说话”中进行与完成。追求厚的、大的、亮的音色, 是美声初学者又一普遍的认识误区, 从而养成了挤压喉头、兜下巴、上身僵硬等不良歌唱习惯。对于京剧演唱中自然、松弛状态的借鉴, 能有效缓解美声演唱者喉部、颈部、口腔等发声器官所承受的不必要的压力, 使歌唱更加轻松、持久。

三、声音训练: 京剧旦角唱腔通常小而细、高而亮, 与美声演唱宏大而饱满的风格形成鲜明的对比。这一结果完全是由两个乐系在腔体、共鸣运用上的侧重不同所致。在这一点上, 我并非要改变美声对于腔体、共鸣运用的传统, 而是觉得京剧旦角唱腔与美声练声中的弱音训练有异曲同工之妙。美声初学者演唱声音的位置通常较低、音量不平稳、声音追求感官上的过瘾, 然而在歌唱中往往给人以“喊歌”之感。这样的声音既缺乏质感、规范, 又严重损伤声带、影响正确歌唱机理的建立。感受京剧旦角轻声、高位置的演唱状态, 有利于美声中的弱音训练, 能有效的拓宽歌者的音域, 使其更容易获得高位置, 更好掌控音量的平稳和气息的支撑; 有利于树立歌者正确的歌唱意识与歌唱机理, 尤其是声带工作机理, 能有效的缓解声带压力, 提高调节声带状态的能力, 使演唱者可以更清晰的感受气息与声带、声音与腔体之间互动的关系, 最终实现各声区演唱时声带工作始终平稳和自然的振动。

京剧的底蕴深厚, 文化资源丰富, 表演体系更是博大精深, 值得我们反复咀嚼、深入探讨研究, 尤其是作为中国人更应了解、注重我们自己的文化, 继承和发扬我们自己的文化。然而对于京剧众多特色与优点的借鉴, 不仅利于中国其他兄弟艺术的发展、完善, 也利于国外经典艺术的升华。