

试谈国剧京剧唱法与民族唱法的异同及当代现象

贾唯唯

(南昌师范高等专科学校 江西 南昌 330000)

【摘要】民族唱法是我国各民族按照自己的习惯及风俗,创造的一种表现艺术的演唱唱法。民族唱法包括中国戏曲唱法、民间歌曲唱法、说唱唱法、民族新唱法这四种唱法,在演唱风格上具有民族特色、语言生动、感情质朴等特点。京剧是我国的国剧,音色具有圆润、透亮、纯美、有质感的特点。京剧有自己的固定发声,随着时代的发展,京剧在演唱上也有了一些创新,而民族唱法却有所不同。

【关键词】国剧;京剧唱法;民族唱法;当代现象

中图分类号:J821

文献标志码:A

文章编号:1007-0125(2015)07-0019-02

京剧在我国具有国剧之称,在艺术中有着极高的地位,无论是表演形式还是演唱和编剧,其都有着丰富的内容。本文中概述的民族唱法指带有民族特色的音乐作品中所运用的技巧和演唱方法,它保留了古老的戏曲曲艺的唱法,又吸取了现代歌曲中的欧美唱法,两种唱法结合,就形成了现在的民族唱法。本文针对具有我国特色的这两种唱法进行分析研究。

一、京剧唱法

(一)我国国剧

京剧又称京戏,是我国影响最大的戏曲剧种,分布中心为北京,遍及全国。清代乾隆五十五年,在南方演出的四喜、三庆、和春、春台四大徽班先后进入北京,他们与湖北的汉调艺人一起学习昆曲、秦腔及其他地方戏曲的的表演方法和曲调。在这个过程中,各种戏曲经过不断的融合,形成了现在的京剧。

京剧有四种表现手法,分别是唱、念、做、打。本文主要说的就是第一个手法“唱”。

(二)行当与音色

京剧表演中有很多的角色,按照剧中人物的性格、年龄、性别还有一些其他的特点分生、旦、净、末、丑等行当。而行当的区分则是运用不一样的声色特点来表现的。所以老生、小生、花脸这些行当的音色就有各自的特点。花旦、老旦、青衣为了表达不同的人物性格而运用不一样的音色。每一个行当都有自己的音色特点,绝不混淆。

二、民族唱法

(一)民族语言特点

中国当代的民族唱法代表着我国丰富多彩的民族艺术,它是在继承传统的民族唱法、戏曲唱法的基础上吸收欧洲传统唱法的技巧,而形成的具有鲜明的民族风格的歌唱艺术。

民族唱法对咬字和吐字有极高的要求,特别是咬字要清晰有力。有一些利用鼻腔发音的字在演唱时的做法通常是,保持口腔的通畅,气体能在鼻腔中流动,保证口腔与鼻腔能产生共鸣。

(二)唱法

传统的民族唱法可以分为民间唱法和戏曲唱法。

民间唱法。很多民间歌手的演唱方式都可以归为民间唱法,民间唱法的演唱形式以及演唱的内容都非常质朴和自然。演唱时带着浓重的地方方言特点以及生活习惯。很多小

曲小调,例如号子、矮腔、山歌都是通过自然声来演唱。

戏曲唱法。戏剧种类繁多,流派也有很多种类。像京剧、粤剧、昆剧、豫剧以及川剧等。曲艺也可以分成很多类型,例如琴书、鼓词、板诵、牌子曲、杂曲、弹词以及走唱。

新民族唱法。新民族唱法有很多老一辈的演唱艺术家,例如才旦卓玛、王玉珍以及郭兰英等演唱家。新民族唱法在保留原有的传统风格的前提下,对原来的发声进行修饰性的加工。歌唱家彭丽媛也使用此类唱法,她演唱时的咬字具有很强的韵味,发声也带有美声的元素。彭丽媛可以演绎不同类型的民歌,具有较强的可塑性。她的演唱形式打破了传统的地区性和民族性,更适合我们现代人的审美需求。

(三)技法

造成歌曲风格差异的是语言和旋律上的差异,民族唱法中的语音和风格具有浓厚的民族特色。技巧的使用,会使民族唱法风格更加突出。

1. 嘴巴微微张开,喉头放松,将声带闭合,像金鱼吐泡泡一样发声,这时的胸腔就会震动产生共鸣。

2. 喉头的位置略微降低,喉部得到放松。

3. 打开槽牙,给口腔一个共鸣的空间,当跟前的大牙打开后,试着发出一些元音,可以感觉到自己声音的变化。

(四)以情带声

民族唱法对吐字咬字的要求极高,且讲究以情带声、字正腔圆、感情饱满。歌唱艺术中的这种以情带声的技法是建立在其他基本技巧之上的,只有掌握了基本的技巧方法,才能做到在歌唱中以情带声。

三、民歌对京剧的借鉴

京歌是民族唱法和京剧唱法结合的产物,也是新型的演唱方式。这种新的演唱方式给民族唱法带来了新的活力。

新民歌是新型的民歌作品,它是借鉴了我们熟悉的历史事件以及神话故事,根据我们现代人的思维以及作曲的相关技艺组成的声乐作品。新民歌有着旧民歌的韵味,例如《牛郎织女》、《小白菜》、《孟江女》等优秀作品。

京剧唱法通常是与唱腔相融合的形式,演唱时必须利用丹田气将声音托住,才能扣人心弦,声音与情感才能饱满。

民族唱法对京剧唱法唱腔的借鉴可以更好地发挥声乐技巧。像《故乡是北京》中的歌词就运用了西皮慢板唱法,富含了浓郁的京调,旋律慢慢推进,歌曲悠扬,又具有强烈的歌唱性。“走遍了南北西东”中的“走”字在演唱时要注意

意放慢速度,“了”字也要慢慢唱出。“我还是最爱我的北京”中的“我还是”三个字用说的方式唱出,把气吸到一定高度,发出声音,强调“最爱”的感情色彩,然后自如地唱完最后一句。

民族音乐的发展离不开继承与创新,京剧是民歌艺术发展的新形式,民歌唱法向京剧唱法的借鉴,让现代新民歌大放光彩。

四、京剧唱法与民族唱法的当代现象

(一) 民族唱法的历史演变

早期的民族演唱是戏歌综合式的唱法。当时的演唱以真声为主,借鉴了戏曲中的发声技巧,传统戏曲中的吊嗓在这里也有体现,戏歌唱法有了自己的风格特色。

20世纪50-70年代,西洋唱法融入了我国戏歌唱法,新型民族唱法产生。改革开放之后,中西文化的交流更加频繁,观念的碰撞,对民族音乐的影响也是极大的。

20世纪末到本世纪初,流行乐得到广泛传播,民族音乐遇到了很大的挑战。民族声乐也出现了“原生态”和“学院派”的纷争,民歌声乐以具有我国独特的民族文化得到了传承。

我国民族音乐正朝着一条科学、专业、现代、多样的新道路走去,这也是我国民族音乐的发展趋势。

(二) 京剧唱法的艺术发展

京剧艺术从古至今已有二百多年的历史。在京剧的发展过程中,很多优秀的京剧艺术大师不断登上京剧舞台。现在

的京剧演唱有着一套极为完整的艺术体系,随着时代的迅速发展和人们生活节奏的加快,一些新的文化元素相继出现,京剧艺术仿佛不再适应社会的发展。

而京剧如今的发展比较滞后是因为受到了京剧剧本、舞台表演、伴奏的影响。改革开放之后,我国的文化市场出现了一些新的现代文化,并且占据了人们的文化生活领域,人们接触到的传统文化越来越少。

传统文化像一条流动的河,需要不断地注入新的水源,它才能一代又一代地传承下去。京剧唱法也需要在继承传统演绎方法的基础上继续探索创新。

参考文献:

- [1] 刘志,沈悦.中国京剧唱法与欧洲歌剧唱法之比较[J].浙江艺术职业学院学报,2004(02).
- [2] 林林.民族唱法与京剧演唱的共性研究[J].云南艺术学院学报,2013(02).
- [3] 杨惠萍.浅析新民歌中如何运用京剧的演唱特点[J].群文天地,2012(12).
- [4] 郁钧剑.试论我国声乐艺术(三大唱法)的风格分类与其体系的确立[J].人民音乐,1986(09).

作者简介:

贾唯唯(1985-),女,助教,研究专长:音乐教育,工作单位:南昌师范高等专科学校。

(上接第18页)

诸改编本都是在尊重、传承《牡丹亭》原著的基本前提下,或在全剧主线的构划上、或在细节的营建与琢磨上、或在语言的合改编宗旨的重构上进行了“微调”,使得改编本多层次、多角度地展现了《牡丹亭》丰美华瞻的艺术风貌。

在线索结构上,改编本中主线的选取基本与原剧的主要线索一致,在此基础之上,或根据需要增添必要的剧情、细节,或在剧情主线的基础之上凸显出某一种风格样式(如华粹深改编、昆曲研习社本《牡丹亭》),呈现出深根于原剧的、摇曳多姿的诸多结构风貌;在细节的运用上,上述诸改编本对原剧的细节或进行(基于原剧基本精神、基本事实)合目的性的合理的夸张、放大,或因势就言,因事渲染,使得改编本的相关细节设置显得更具情境感也更加妥帖,增加剧作的时代性,更好地适于当代的戏曲、昆曲演出舞台;语言也是诸改编本在改编中大下力气的地方。总体而言,诸改编本在改编中都很好地尊重、发挥了祖国语言在表情达意上适用的灵活多样的词法、句法等形式表达上的特点和抽象、含蓄、写意等独特的表达特征,在依理、真实的基础之上达成了古典传奇语言到当代戏曲语言的嬗变。与此同时,戏曲艺术本身抒情、表意的传统、习惯也水到渠成地助力于剧作家们的改编。

古典戏曲名剧的改编是在编导专业实际教学中经常会遇到的课题,如何做到既尊重原著,又在尊重原著的基础上对原著进行当代呈现是编导教学中必须面对、解决的问题。上述个案分析在一定程度上为我们提供了改编上的借鉴。

对原剧改编的妙处在于不着痕迹;改编的佳境在于在尊重生活真实的逻辑、尊尚作品的精神内核、艺术风神的基础之上,不拘形式,尽得风流。隐透华瞻卒显深微,推衍情节助澜风流。思想内容深刻,形式、语言华瞻优美的名剧《牡丹亭》在当代戏曲舞台上的改编形态呈现给了我们一个当代的、卒显深微精美的《牡丹亭》。上述三个改本取得的艺术经验值得我们在进行古典戏曲名剧的改编教学时认真体会、总结。

参考文献:

- [1] 翁敏华等标校.十大古典戏曲名著[M].上海:上海古籍出版社,1994.304.
- [2] 中国戏剧家协会主编.中国地方戏曲集成(江西省卷)[M]江西省文化局编辑.北京:中国戏剧出版社,1962.57.
- [3] 中国戏剧家协会主编.中国地方戏曲集成(江西省卷)[M]江西省文化局编辑.北京:中国戏剧出版社,1962.60-61.
- [4] 中国戏剧家协会主编.中国地方戏曲集成(江西省卷)[M]江西省文化局编辑.北京:中国戏剧出版社,1962.57.

基金项目:安徽大学艺术与传媒学院院级质量工程项目“戏剧影视导演(黄梅戏表演)特色专业建设”(2015yjzlgc01)。