

立足传统 唱响主流

——中国民族声乐女高音与京剧青衣唱法之比较

贾楠^[1]

[内 容 提 要] 中国民族声乐艺术和我国京剧艺术都是属于我国传统的声乐艺术,在长期的发展过程中,他们都经历了岁月的洗礼,融入了不同的发展因素,很大程度上丰富和满足了我国人民的精神文化生活,对于我国人民的审美艺术情趣发展也起到了很好的引导作用。这两种唱法虽然同属女声,但是却有着各自独特的特点和声音特色,在具体的演唱过程中存在很多的相似和不相似的地方。下面本文就通过对民族声乐女高音与京剧青衣唱法这两种不同的传统唱法进行对比,重点探讨两种不同唱法的特点以及表达方式等,从而为更好的推动我国民族声乐发展奠定坚实的基础,同时也能够有效的协调京剧界的发展状况,利用新的视角、方式、研究工具等不断去总结京剧演唱艺术的成果,从而让人们能够真实的去感受不同艺术的表达特色和表达效果。

[关 键 词] 中国民族声乐/女高音/京剧青衣/唱法对比

中图分类号:J602

文献标识码:A

文章编号:1001-5736(2015)01-0210-3

近年来,中国民族声乐艺术在发展过程中不断的继承了传统声乐艺术的发展特点,同时中国民族声乐显示出其独特的韵味。京剧作为我国传统戏曲中非常重要的组成部分,它的形成凝聚了中华民族戏曲传统的很多精华之处,因此被作为一种具有历史意义、时代价值的戏曲文化。其唱法无论是在声腔、服饰以及脸谱等各个方面都进行了很好的搭配和美化,京剧曾经被作为世界三大戏剧表演体系中,是中华民族的伟大艺术作品。在发展过程中笔者对两种不同唱法进行了分析和对比,结果发现,在演唱方式上这两种艺术存在很大的差异,笔者认为京剧青衣唱法能够充分的展现我国传统声乐女高音的演唱发展方式。

两种不同唱法对比

(一)气息对比

1. 气息上的共性分析

气息是演唱过程中一个非常重要的基本要求,好听的声音才能够打动人们的内心,引起人们心灵的共鸣,因此好的演

唱艺术一定要有好的气息运用方式和条件,一旦缺乏良好的气息支撑后,就会使得演唱者难以开展完美的演唱过程,那么再好的嗓音条件都不能一直很好的完成演唱过程。因此只有正确的掌握了演唱的气息,对其进行很好的调整,才能够在原来的基础上极大的改善和提高演唱的音质、音量甚至对演唱音域进行很好的拓宽,使其表现力不断增强,从而达到有效延长声带的艺术效果。

在我国民族声乐女高音艺术发展过程中,有很多关于气息调整方面的方式,也有很多相关论述,比如善歌者,必先调其气等,这些都是告知我们在演唱过程中必须要重视对自身气息的调整。从而将演唱声音完美的呈现。因此在这两种不同的传统声乐类型唱响和发展过程中,两种唱法都是我国的声乐艺术范围,但是它们属于两种不同的演唱类型,民族声乐女高音是在我国传统民族歌曲和戏曲的继承基础上,进一步结合西方美声演唱方式,将美声唱法中一些很重要的元素加以融合,形成具有独特魅力的演唱艺术,同时也能够在当前演唱背景下更好的展现西方艺术表演形式和传统艺术的表达方式。而京剧青衣唱法则是在我国传统的民族戏曲这门声乐艺

[1]作者简介:贾楠(1980~)女,沈阳音乐学院艺术学院民族声乐系讲师。

术的发展基础上所形成的一种声乐艺术。这两种声乐艺术的种类不同,但是在气息上都需要非常细致的调整和控制,强调利用丹田进行呼吸,重视对自身呼吸的控制和气息调整,从而保证呼吸的流畅,对呼吸也有具体的要求。

第一,这两种唱法在呼吸方式上都选择利用深呼吸方式。演唱过程中,需要采用腹腔和胸腔联合作用进行呼吸调整,因此胸腹式联合呼吸方式是当前我国这两种不同的演唱方式所采用的主要呼吸方式。在演唱过程中,我们需要比较深且长的呼吸进行气息调整,这样能够伴随着乐句的长短进行有效的调整和控制,通过呼吸调整和运用能够将整个作品的喜怒哀乐完美的加以展现,因此这种演唱呼吸方式和我们日常生活中的呼吸方式存在较大的差异。在演唱过程中,通过利用人体固定运动形态从而寻找到适合演唱方式的感觉,保证演唱的成功完成。

京剧青衣在演唱过程中所使用的呼吸方式主要是利用气沉丹田方式,这种呼吸方式是非常关键和重要的,在演唱过程中,必须要在前期经过长时间的锻炼后,才能够在真正京剧青衣演唱过程中发挥高效的演唱水平,更加的达到较高的演唱水准和要求。在声乐研究者的心中,京剧演唱方式的气成丹田呼吸方式和现代声乐女高音演唱过程中所采用的胸腹式联合呼吸方式大体上是相同的,通过不断的学习和实践过程,能够更好的进行气息调整,使得演唱声音更加的具有魅力,悦耳动听。

第二,呼吸运用上都采用了多样性表达方式。这两种不同唱法在呼吸运用上也存在多样性,比如很多情况下,民族声乐女高音在表演过程中,为了将传统京剧和其他戏曲的一些独特优势加以融合,对其包含的各类不同的元素进行了充分的整合和改编发展,使得在这类作品处理过程中能够更加完美的接近戏曲本来的处理方式,能够更加体现呼吸运用的美妙。

2. 在气息运用上的差异

京剧青衣唱法和民族声乐女高音这两种演唱方式在表达过程中,运用的呼吸频率等方面是存在很大差别的,在气息运用方面也存在很大的差异。京剧艺术是一种集合了唱、念、做、打为一体的表演技术,演唱只是其中的一项内容,在表演过程中,不但需要进行很好的演唱,同时还需要通过利用多种形体表演动作进行有效的配合,从而达到所要展现的艺术效果。这不但需要演员在表演过程中有较好的精气神,同时还需要跟着伴奏表现整个形体的软硬功夫。这一点和中国民族声乐女高音的气息运用方面存在较大的差异。

(二) “声”对比

1. 发声技巧对比

两种不同的演唱方式在表达和传播声乐的过程中,一个最明显的特点就是为了将感情加以很好的表现,声音是传递感情的重要介质,在演唱过程中如果没有了声音那么情感表

达就变得虚幻,因此在演唱过程中,更加准确的把握声音技术特点,针对其声音技术方面存在的问题加以分析,对于提高演唱效果有着重要作用。下面笔者简单对这两种不同唱法进行发声技巧探讨。

第一,气领音走。中国民族声乐女高音与京剧青衣唱法在演唱过程中必须要有良好气息的支撑,就是在出音之前需要对其进行送气处理,让人们能够感觉到好像声音是被气包裹着从嗓子眼里出来一样,因此在还未发音之前,需要让气先上,能够用气更好的领着字走,放出字头到字腹,这样就能够很好的保证字尾慢慢的进行提气呼吸,最后归声处理。这种演唱方式比一个字一个字的演唱发声是费力的多,因此在演唱过程中能够达到音清神足的效果。

第二,打开口腔。在我国民族声乐女高音演唱过程中,一定要保持一种良好的演唱状态,这一点和京剧演唱发声是比较一致的,在演唱过程中,可以保持一种打呵欠的初始感觉,之后在继续的演唱过程中,可以慢慢的将演唱发生效果加以呈现,保持这种完美的开端优势和演唱状态,同时将鼻两侧和上唇微微张开,当然不是那种突然就变大的感觉,必须有一个循序渐进的过程,这样随着演唱者的鼻腔慢慢打开,声音就会横冲直上,一直沿着演唱者的鼻腔上到演唱者的眉心位置。打开口腔演唱过程中,是为了更好的使口腔内的空间进行一定范围的扩大,也就是演唱者最里面的容积不断放大,但是不要将面部嘴巴全部张大。

2. 大小噪和真假声

大小噪就是京剧演唱过程中提到的真假声,在京剧演唱过程中,我们将其称为本噪,也将其称为真噪。而小噪就是京剧演唱过程中提到的假噪,或者也被称为细噪。在中国民族声乐女高音与京剧青衣演唱过程中,他们两者都使用的是混合声表达方式,青衣演唱时选择混合声中的假噪占据大部分演唱过程,而从整个的演唱过程来看,青衣唱法中真噪演唱相比于中国民族声乐女高音来说所占比例较高,因此演唱过程中还是京剧青衣唱腔更能够体现甜、脆、亮等音色特点。

中国民族声乐女高音与京剧青衣演唱过程中,假声演唱要多一些,而在演唱低音时真声部分比较多,在我国早期的民族声乐演唱过程中,整个曲目的演唱过程都是采用真声来进行的。

(三) 两种不同唱法的共鸣之处

1. 头腔共鸣——“龙音”

头腔共鸣就是我们平常提到的头声,在演唱过程中,需要将口腔完全打开,然后将舌头慢慢的上抬,让声音能够穿过鼻腔内,一直向上游走,之后有效运用,能够有效的使得歌唱声音色彩光鲜亮丽、辉煌,从而富有穿透力。

在气息调整方面,能够运用较深的气息作为基础支撑,然后为龙音表现打下坚实的基础,在演唱之前,尤其是中国民族

声乐女高音演唱时,需要先将气息收到腰围,然后沉入丹田位置,在吸气后能够保持轻微的调整和屏气呼吸,之后小腹马上用力,慢慢的形成一种舒缓的呼吸状态和气息方式,才会获得比较深而且有力的气息,从而达到想要的演唱效果。

将声音逐渐引向面罩位置,这样就可以将声音从鼻子到眼睛之间或者是周围位置慢慢的进行扩展,慢慢的声音就会被指引到面罩,这样在开始演唱后,每在一个声音发出之前,都能够通过面罩位置来很好的进行感知,使得面罩处于一个比较兴奋的状态下,声音就可以慢慢的表现出来。

2.口腔共鸣——上膛音

口腔是声音的出口,不但能够形成共鸣器官,还需要进行咬字吐字的器官调整,在我国民族声乐女高音演唱过程中,其唱法对口腔共鸣的运用方面相比于京剧青衣的唱法上更加的充分和准确,在声音练习过程中更加重视和强调口腔内部的完全打开,青衣演唱过程中在内部打开的同时,还需要在外部讲究一种非常含蓄的表达方式,这样或多或少能够对口腔的打开程度起到很好的引导作用。另外,上胶粘在演员的脸上,这种做法会对演员的口腔打开产生一定的影响,再加上京剧青衣唱法和传统民族声乐女高音的唱法存在较大的不同,因此其声音需要更加含蓄和内敛。

(四)两种不同唱法咬字对比

1.中国民族声乐女高音唱法的咬字

中国民族声乐女高音演唱过程中对于咬字的要求是非常高的。在演唱过程中主要是采用汉语普通话为主的演唱方式,因此在咬字时需要做到字头快且清晰,字腹饱满且准确,同时在咬字过程中还非常重视和下一个字之间的过渡连接。

2.青衣唱法中的咬字

在青衣唱法中,字头的演唱只有极少数的会利用喷口技巧,大多数情况下演唱的字头不能够过分用力,因为太过于真切的进行咬字反而不利于延长整个字腹,不能够保证字腹的顺利通过,因此对于共鸣腔体的打开也会产生负面影响,因此在气息调整过程中,这样做会影响整个青衣唱法的演唱效果。

(五)两种不同唱法的音色审美对比

1.京剧青衣唱法的音色审美

在京剧青衣唱法过程中,讲究音色的浑然天成和多姿多彩,任何事物在发展过程中都需要进行不断的继承和更新,我国戏曲在长期的发展和变化过程中都进行了一定的凝聚和更新,积累了无数戏曲家以及艺术家的心血,比如我们的戏曲大师梅兰芳就是非常杰出的代表,我们在学习戏曲的过程中,不一定要有多好的嗓音,而是在演唱过程中,重视声音和情感的融合,能够善于利用不同的嗓音来表达不同的艺术效果。

2.中国民族声乐女高音唱法的音色审美

在隔声和音色上一直以来都追求实现纯净、透亮、水润、

甜美等音色表达效果。其中纯净就是讲究在发声过程中需要吐字清晰,字正腔圆,清晰干净。透亮就是明亮的音色能够鼓舞人心,给我们一种清晰明朗的体验和感受。水润就是希望所演唱的音色能够婉转动听,好像流水从心田流过一样,甜美就是讲究中国民族声乐女高音唱法的音色能够像小鸟鸣唱一样婉转悠扬。

结语

我国中国民族声乐女高音唱法和京剧青衣唱法都是我国优秀的传统艺术文化,在发展过程中一定要对以往唱法的继承,同时还需要结合现代人的审美需要进行科学创新。在发展中创新,在创新中取得进步,进一步对我国民族声乐艺术进行演唱技术、表演形式等方面的发展和创新,不断积累经验,使民族声乐艺术更具魅力。

参考文献:

- [1]张帅.立足传统唱响主流——中国民族声乐女高音与京剧青衣唱法的比较研究[D].山东师范大学,2012
- [2]李巍.程派青衣唱腔和美声唱法女高音在演唱上的异同[D].河北师范大学,2010
- [3]王佳丽.京剧与民族声乐的相互融合[D].上海音乐学院,2010
- [4]李月华.百年经典异曲同工[D].陕西师范大学,2009
- [5]林林.民族唱法向京剧戏曲唱法的借鉴和运用[D].中国音乐学院,2012
- [6]韩雪静.建国十七年中国声乐艺术“土”“洋”之争的历史回顾与研究[D].华中师范大学,2007

(责任编辑 朱默涵)