

浅谈京剧与西方歌剧演唱的异同

■ 孙学权

摘 要:京剧与西方歌剧的演唱既有不同点也有相近点,找出二者的这种异与同,旨在探索一条中国声乐学派发展的道路。

关键词:京剧 西方歌剧 体系 演唱

京剧是中华民族的艺术瑰宝,是中国民族传统声乐的典范。它的历史悠久、博取众长,形成了唱、念、做、打具有中国独具特色的艺术体系,它以美妙绝伦、博大精深而享誉世界,京剧在世界戏剧中占有重要地位。

西方歌剧已有四百年的历史,它的歌唱艺术成就达到了辉煌的顶峰。在它的发展过程中已逐步从地区性扩展为国际性。西方歌剧已被世界各国所接受,它的歌唱艺术被世界各国的歌唱家们所学习和采用。京剧与西方歌剧都是东西方不同文化不同民族智慧的结晶,他们在演唱的方式方法上既有不同点又有共同点,下面就此课题做以探讨。

一、京剧与西方歌剧歌唱体系的不同

1. 唱腔与歌唱:

京剧的唱腔与西方歌剧的歌唱在方式上是有差异的。京剧采用的是“吟唱”体系。“吟唱”是指歌唱者所唱的歌调,大体上是一首具有某种程度灵活性的旋律音调,当它和不同的歌词、歌者相结合的时候,由于歌词、歌者、时间、地点、情景等因素的不同,可以即兴地加以装饰、变化、发展。在戏曲中,某一剧种的某一块式,某基调只有一个,但歌唱者运用吟唱方式,可以唱出一些不完全相同的腔调来。

西方歌剧采用的是“咏唱”体系。“咏唱”是指歌唱者所唱的歌调,其旋律是和特定的歌词相匹配的,歌唱者在歌唱时,对歌曲的旋律是不能或基本上不能加以更动的,只能就速度、力度、松紧、语气、分句等方面,在有限度的范围内,作些安排和处理,但绝不允许对原曲谱作任何修改,即定谱定腔、专曲专用。西方歌剧的歌唱只能“定谱定腔、专曲专用”,不允许对原曲谱作任何修改。而中国京剧的唱腔可根据需要把旋律加以润色,使它丰满、美化起来。这样就形成了京剧独具魅力的行腔润腔技巧和丰富多彩的唱腔艺术,产生了不同风格富有个性化的艺术流派。如:中国京剧的“四大名旦”“四大须生”等。由于京剧的“吟唱”和西方歌剧的“咏唱”出自不同的体系,就决定了他们在演唱的方式方法上的不同。

2. 声部划分与表演程式:

京剧没有声部的划分,只有行当之间的区别,即:生、旦、净、丑四个行当。它们以各自不同的嗓音来行腔。京剧这种按行当划分与西方歌剧按声音的类型划分,在本质上是不同的。京剧行当的划分是按戏剧人物性格色彩的表演程式划分的。而西方歌剧声部的划分是按人的声音类型来划分的。京剧的唱腔是属于“吟唱”体系,唱腔的旋律侧重于横向发展,声音的分类不突出。西方歌剧的歌唱属于“咏唱”体系,歌唱的旋律既有横向发展也有纵向关系,所以西方歌剧有声部的划分,即:女高音、男高音、女中音、男低音四个声部。京剧没有中、低声部,(如:西方歌剧中的女中音、男中音、男低音)京剧各行当的嗓音类型同属于西方歌剧中的高声部范畴,西方歌剧中有重唱、合唱等多声部的演唱形式,京剧没有。

表演程式是京剧艺术表现的标准格式,是京剧独特的规范化的艺术表现手段。京剧行当中生、旦、净、末丑表演各有不同的程式动作。唱、念、做、打、手、眼、身、法、步各有不同的特色,各有绝活。唱腔曲调的类型化;舞台道白的音乐化;表演动作的舞蹈化;唱念做打并举,载歌载舞同行,是世界上最具民族特色的中国独有的民族艺术,形成了生旦净末行当齐全,四功五法技巧娴熟,集诸多艺术精华为一体,具有中国特色的表演程式体系。

西方歌剧也是一门综合的艺术。它集中了交响乐、戏剧、舞蹈、芭蕾等艺术形式。但在西方歌剧中没有京剧式的程式化表演。西方歌剧是以歌唱为主,表演动作比较简单,幅度不大。这是京剧与西方歌剧的显著差异。

3. 气息与共鸣:

京剧与西方歌剧都十分强调气息的重要性。京剧讲用丹田之气,歌剧讲用横膈膜呼吸,他们都要求演唱时吸气要深入,使用气息时都用胸腹联合的力量在较深部位支持发声,但在运用上有所不同:由于京剧演唱行腔圆润柔美,润腔婉转变多,气息需要灵活轻巧,气吸得不能太满、太深。用气量相对小而集

中。京剧演唱中的“气口”如：呼吸、浅吸、换气、偷气、存气、托气等多种技法运用灵活。京剧伴奏乐队音量适中，演唱不需要用大气势去和乐队抗衡。西方歌剧演唱旋律平直，声音饱满贯通，音量要保持与交响乐队的平衡，所以要有充分的气息支持。要求气息平稳保持在较深的位置上，气息变化少，相对说歌深戏浅，戏浅歌沉。

西方歌剧以整体共鸣为美，歌唱时喉咙打开较大，喉位较低。声带发出声音后向其上方以及下方腔体同时引起共鸣，这些腔体上下相通，按不同的共鸣比例参与歌唱，称为整体共鸣。西方歌剧追求声音的均匀连贯，雄厚通畅，洪亮致远，富于强烈的感情表现和具有震撼人心的戏剧性。在大剧场和大交响乐队伴奏下声音有较大的音量和穿透力。京剧多使用声带上方的共鸣腔体，侧重头腔共鸣，称为非整体共鸣。京剧演唱时喉咙打开适度，喉位较高，共鸣腔调节的较小。京剧讲究声音圆润悦耳，唱腔细腻委婉，重在韵味不求音量。京剧的共鸣运用与行当和流派有关：老生多用口腔、头腔共鸣，声音清脆高亢。老旦多用口腔共鸣，声音厚实宽亮。小生不用胸腔共鸣，称“小嗓唱法”。青衣、花旦多用头腔共鸣混声唱法，声音优美秀丽。净角唱法是京剧行当中共鸣运用最为接近西方歌剧的整体共鸣。老一代京剧表演艺术家梅兰芳的梅派唱腔“柔润宽亮”，程砚秋的程派唱腔“柔中带刚”，马连良的马派唱腔“潇洒华丽”。他们美丽的歌喉，圆润悦耳的音色，技巧娴熟的经典唱腔，形成了鲜明的个性和独特的艺术风格。

4. 关于读字与音色：

京剧强调在咬字上“五音”（喉、舌、齿、牙、唇）着力点要准，字头的发音要清晰敏捷，结实有劲，讲究喷口、嘴皮子功夫。吐字字腹托腔要圆。“四呼”（齐、开、撮、合）口型要正。“四声”（平、上、去、入）要唱对。字尾归韵收声要到位。“十三辙”要分清，讲究韵律美。强调字头、字腹、字尾。以字行腔，字正腔圆，腔随字走，字领腔行。西方歌剧也强调歌唱语言要清晰准确，语气要生动。元音转换要圆润、流畅、自如。在字和声的关系上要求双方兼顾，字既要清楚，声音共鸣又要合乎要求。京剧在字和声的关系上“字”是主导地位。由于语言不同，京剧的咬字、吐字方法，喷口之说在西方歌剧中没有的。

京剧以音色“甜、脆、圆、润、水”为美。西方歌剧以音色“丰满、浑厚、圆润、宽广”为佳。这是东西方文化不同，欣赏习惯不同带来的差异。西方歌剧声音“靠后”一些，音色“暗”一些，听觉上给人以丰满、圆润的感觉，在视觉上给人庄重、竖立的形象。京剧声音“靠前”一些，声音“亮”一些。高亢明亮，清脆甜美的音色符合我们民族的审美习惯。由于体系不同京剧独特的润腔技巧在西方歌剧中没有的。京剧的润腔技巧可根据演唱韵味的需要，对唱腔予以润色加工，使音色更加悦耳动听。如：上、下倚音、复倚音、颤音、滑音、顿音、连音等。有句话概括为：“老生唱味，花脸唱劲，旦角唱美，小生唱气，老旦唱脆，丑角唱怪味。”醉人的音色，动人的音韵，声情并茂，回味无穷。这就是京剧的魅力所在。

二、京剧与西方歌剧演唱的相近处

京剧中老生、净角相当与西方歌剧中的男高音声部，青衣、

花旦相当于女高音声部，丑角以念白为主，唱为辅，类似轻歌剧中的喜剧人物。京剧老旦用真声演唱，小生用假声演唱，在西方歌剧中没有类似的声部。京剧各行当同属于西方歌剧中的高声部范畴。

1. 京剧老生用声方法与西方歌剧中的抒情男高音相近。

京剧老生演唱喉咙打开适度，咽壁有力，气沉丹田声贯于顶，行腔吐字清晰，声音圆润明亮，刚柔并济收放自如。老生演唱充分发挥了头腔共鸣，巧妙地运用了戏曲界行话称做的“边音”（假声），即西方歌剧中的“轻机能”进行演唱。老生演员高声区的“嘎调高腔”声音明亮透彻，高昂挺拔和西方歌剧中男高音的“关闭”唱法类似。有的老生演员还能唱出高音 $HI“C”$ 以上的极高音。京剧表演艺术家们的优秀唱段，如：谭元寿演唱的《沙家浜》中的郭建光，马长礼演唱的《一得》，童祥苓演唱的《智取威虎山》中的杨子荣。还有于魁智等艺术家，他们高超的演唱技巧可以同世界级的男高音歌唱家相媲美。

2. 京剧青衣、花旦用声方法与西方歌剧中的抒情女高音，花腔女高音相近。

京剧青衣的音色阴柔圆润、流畅甜美。演唱风格含蓄端庄，给人以雍容华贵、妩媚清新之感。如：李维康等艺术家。花旦的声音明亮秀丽、活泼明快。她们都采用了混声唱法，喉咙自如打开，气息稳定，运用了混合共鸣。刘长瑜演唱《红灯记》中的李铁梅，李炳淑演唱《龙江颂》中的江水英，杨春霞演唱《杜鹃山》中的柯湘，她们的大段唱腔与交响乐队伴奏已接近于西方歌剧中的咏叹调，她们的音色与西方歌剧中的抒情女高音和花腔女高音已极其相似了。

3. 京剧净角用声方法与西方歌剧中的戏剧男高音相近。

净角是京剧中最为接近西方歌剧的行当。净角的“脑后摘音”融头腔、胸腔共鸣于一体，在高声区潇洒自如地唱出辉煌嘹亮、圆润通畅、高昂雄伟的声音。气息之深沉，力度之充足，喉咙打开之充分，发挥了高泛音的共振作用，有力地渲染了戏剧人物性格。听后给人以威严、豪放、气吞山河的气派。京剧表演艺术家金少山、裘盛荣、袁世海、方荣翔等，他们的演唱音域宽广、气息通畅、气贯全场、声震四座。特别是“裘派”唱腔，既雄浑豪放又低回婉转，极富韵律美，回味无穷。京剧净角能比西方歌剧戏剧男高音更加自如地发挥高声区，它的“脑后摘音”能唱出比戏剧男高音 $HI“C”$ 还高的超高音。这进一步说明京剧与西方歌剧演唱的相近之处。

京剧与西方歌剧都是世界文化宝库中极其重要的组成部分，是人类共同财富。他们在演唱上有很多是相通或相近的，学习和传承京剧演唱艺术之优势，借鉴西方歌剧之精华，创建既有中国特色又有时代气息，是中国的也是世界的中国声乐学派。这是每一位声乐教育家、歌唱家要面对的课题。

参考文献：

- [1] 薛 良. 歌唱的艺术[M]. 北京中国文联出版公司, 1997.
- [2] 鲁 特. 歌唱方法百花苑[M]. 春风文艺出版社, 1992.
- [3] 王金宝. 中国京剧唱法与西洋歌剧唱法的比较研究[J]. 艺术教育, 2005(1).

作者单位：沈阳师范大学戏剧艺术学院