

民族声乐作品《贵妃醉酒》对京剧《贵妃醉酒》的演唱借鉴

郭芳

摘要: 本文通过对民族声乐歌曲《贵妃醉酒》的创作理念、创作方法、曲式结构、歌曲旋律、演唱及表演等方面做详尽的分析,来比较这首作品与京剧《贵妃醉酒》共性及区别,研究这首作品的演唱特点。在文中,分析歌曲《贵妃醉酒》旋律、节奏、演唱等方面对我国传统京剧的借鉴,应该说,京剧赋予了这首歌曲作品以生命,它通过创造性的改编使民族声乐作品焕发新光彩,因此它不仅来源于原作,更创新于原作。

关键词: 声乐; 贵妃醉酒; 借鉴;

民族声乐作品《贵妃醉酒》,是我国著名的词作家王晓岭,曲作家张卓娅、王祖皆的代表作品之一,它采用了京剧《贵妃醉酒》中的故事情节,再结合现代歌曲创作手法重新演绎的。这首作品借鉴了我国国粹京剧的表现手法,并将其与民族声乐演唱的方法、技巧相结合,二者相得益彰、具有雅俗共赏的效果。

我国的现代民族声乐立足在中国传统民族声乐的基础上,吸收了西洋美声唱法的发声方法。¹很多民族声乐表演者的声音缺乏个性,演唱风格单一、出现了千人一腔的现象。但是这首作品挖掘出了京剧中的精髓,将传统戏曲中优秀的成份提炼到其中,使得演唱风格极大转变。这首作品为民族声乐的学习者充分的认识、掌握京剧的演唱技巧,拓宽演唱技法提供了帮助。本文对声乐作品《贵妃醉酒》进行详细地研究,并从细节分析入手来总结本首作品对京剧《贵妃醉酒》创作及演唱等诸多方面的借鉴。

一、京剧《贵妃醉酒》表演及唱腔分析

京剧是我国的国粹,这门古老的艺术经过长时期的发展,已经成为融合我国各种戏曲声腔艺术的统一体。《贵妃醉酒》是梅派京剧的代表剧目,属于经典的作品之一,它是梅派京剧发展到一定历史阶段的产物。这部剧作的唱腔、表演成熟,体现出了梅派京剧艺术家们长期作出的努力和贡献。该剧的特点是歌舞并重,梅兰芳先生对剧中人物杨贵妃的每个表演情节都做了精心设计,他充分利用肢体语言将杨贵妃的初醉、沉醉,嗅花、卧鱼、衔杯、云步醉舞等表演场景表现出来,塑造一个醉美人舞台形象,使观众充分的了解剧中人物内心的情感。²

首先,从该剧的表演方面来说,梅先生在塑造人物形象时,充分运用动作语言来表现人物姿态的动态美,他的每一招、每一式都展现出了舞台表演艺术的魅力。这部作品中,无论是微醉还是大醉,都是那么的具有美感。这出戏没有曲折的情节,表演方式没有运用内心独白式的唱段来表现,梅兰芳先生主要运用了动作的舞蹈表演,将之细腻入微地刻画出来。其次,从唱腔来说,梅兰芳先生代表着“移步不换形”的梅派戏曲理念。梅派主要代表《贵妃醉酒》的唱腔,听起来朴素,变化方式平淡,但其中的唱腔变化是相生相依的,具有“朴素在外,丰富于内”的特征。梅先生的演唱字正腔圆,纯朴大方、流畅华美,总是以朴实简练的运腔表达人物的感情,很少用长腔和复杂的音阶转换来炫耀技巧,所以梅先生的唱腔中体现出的是一种将所有复杂多样的唱腔技巧技术巧妙分布手法。

二、歌曲《贵妃醉酒》作品分析

1、歌词分析

如果说曲是美丽少女,词则是幻彩衣裳。歌曲《贵妃醉酒》的歌词是以杨贵妃失宠的故事作为素材,写作手法模仿了古体诗七言的格式,对仗押韵整齐,描述准确而富有情感。歌词的第一句“金炉香冷空罗纬”表现出了贵妃受冷落凄凉的状态,生动形象的比喻出了杨玉环暗自悲伤的形态。歌词第二句中“昨日欢情只在梦中回味”描绘了往昔杨贵妃的幸福生活及现在所处的境地。“且饮了这一杯”这句歌词形象动作化的表达了饮酒的状态,后面的“醉、醉、醉”这几个字的运用,和前面的词断开,自成一言,具有感叹和无奈的情绪。第三句歌词中的“余温”“羽衣舞”极好的点出了歌词的含义,逐步的将情绪带入到悲伤的氛围。第四句中的“又饮了这一杯”与第二句的“且饮了这一杯”形成了对应,将主题“醉酒”凸显出来。“鸳鸯戏水成双对,梨花带雨相思泪”,身在红墙内,即便是万千宠爱于一身的杨玉环也免不了对现实产生无奈。词作者当真是透析了这位美人,再怎么样的荣华富贵也不过是一场云烟,散了之后什么也没有,她要的也不过是普通不过的举案齐眉粗茶淡饭。寥寥几句,作者勾勒出的是一个追求纯真美好爱情的杨玉环的形象。

2、曲式结构分析

显而易见的是《贵妃醉酒》的曲式是并列三段式,由引子、间奏和尾声组成。糅合了京剧的音乐元素,又加以传统民族歌曲的调性和创作规律使得这部作品唱腔新颖别致。汉族雅乐、清乐、燕乐3种音阶中较常使用的是清乐音阶,而《贵妃醉酒》用的是较少见的雅乐七声调式,在五声调式的基础上加入变徵(徽下小二度)和变宫(宫下小二度)而成,唱腔清越华丽。依笔者的浅薄之见是,为处理好拖腔和润腔装饰,并且保持原有的民族风格,以达到清丽柔婉唱出心境的演唱效果,京剧中的表演元素被用来丰满人物形象也未尝不可。

3、演唱实例分析:

从乐谱中可以看出,“且饮了这一杯。醉醉醉。”的第一个醉字滑腔到第二个醉字时,拖腔要更多地用胸声以更深切的表达出无奈之情,其后,第三个醉字处用了一个小甩腔甩到高音唱出圆润的效果。哭腔应该在落到八度的低音时表现出来,此时的杨玉环只是在借酒浇愁又惴惴不安生怕失态,所以这个“醉”唱的力度可以小一些借以传情。“一切的演唱都要有目的和内涵”,笔者在研习梅兰芳大师的唱腔和表演之后得出“醉”字唱法的目的及内涵:演唱者有力的把握和灵活的气息赋予作品真实的依托,才会表达出作品的内在感情,在听众心底引起共鸣。

谱例 2:

笔者认为这一段中的“醉”由低音甩腔时应该更多地表现哀怨,哭腔先是低弱下来再甩出去这样能够更好地传出怨怼之情。到了“再饮了这一杯醉、醉、醉”之时,杨贵妃已经醉不成态,她沉溺在自己的美好幻想之中,“就与你比翼飞、醉、醉、醉”。这六个醉字放在一起更具有主题情感冲击力,此时速拍渐缓,演唱这个时候的“醉”字怨念应该是最强的,哭述的成分加重许多,杨贵妃已经无法控制自己的情绪,所以这个“醉”字要唱开,从此情此景入手感受她的心意,运用横隔膜的力量始终拉稳住气息。

这一段的音乐伴奏上借鉴了京剧四分之一拍踩板的节奏,没有弱拍,有板无眼,所以每个字都要唱清楚,“待等那青丝白红颜退,才知道”,在“道”字上作者放慢了下来,到了下一句“千姿百媚比不过人间真情贵”,拍速愈减,显然,此时的杨贵妃在夜风习习中惊醒许多,人间浮华不过是过眼云烟。到了这里,作者大抵也是想劝诫世人:人间真情难能可贵。同时也是为了牵引出最后一个醉字,这一醉,应该满是叹息、无奈、惆怅还有对人间真情的向往,此刻高音要唱得充满力度,拖腔到高音时,“醉”要完全甩出去,充分运用头腔共鸣,协同好三大共鸣腔体,使声音连贯流畅,做到声断而气不断。

三、声乐曲《贵妃醉酒》对京剧《贵妃醉酒》借鉴之处

在京剧《贵妃醉酒》唱腔的发展过程中,其他流派的京剧艺术家也为该剧唱腔的多样化作出了不懈努力。由于这个原因,《贵妃醉酒》才得以在漫长的京剧发展过程中从地方曲目成长到闻名遐迩。它同时也为声乐曲《贵妃醉酒》表演提供了很大的帮助,声乐曲作为一门表演性极强的艺术科目,运用演唱和表演的渠道展现艺术的内容和本质,而演员在演唱的过程中有机的将作品和各类表现方式结合到一起使观众产生强烈的共鸣,这也是艺术再创作的典型表现。

1、在京剧唱腔方面的借鉴

唱腔,指的是为戏曲所采用的,以某个地区的民间歌曲为基础构成的具有浓郁地方性风格特色的曲调。¹现代民族声乐对京剧最重要的一点便是对唱腔的借鉴。丰富的京剧唱腔为现代民族声乐提供了无可匹敌的音乐素材,中国京剧经过了无数人的精心创作与修炼,体现了群众的审美情趣,聚集了众多的智慧,因而才能受到广大人民群众倾心与推崇。现代民族声乐取其精华,逐渐形成一套对唱腔进行美化、修饰、润色的独特技法,不断发展其独特唱腔。⁴京剧关于歌唱润腔的论述,不但对京剧艺术的发展起了重要作用,对于现代民族声乐艺术同样具有积极的现实价值。京剧擅长用的便是“拖腔”,拖腔为表达人物情绪需要拖长的地方而产生,可长可短,句中句末都可出现,多数为尾字拉长,是对原唱腔的进一步发挥,用以增强音乐的表现力,拖腔所表达出来的情感往往绵长委婉回味无穷。现代民族声乐对戏曲中拖腔的借鉴恰到好处。

2、对京剧演唱韵味的借鉴

京剧演唱的最高要求是韵味,韵味是韵律美与语言美经过“凝神细想”后完美结合的结果。在我国传统民族声乐中对一名演唱者的表演总喜欢用“有没有那个味”来描述,说的便是韵味。“乐而不淫,哀而不伤”、“唱曲之妙,全在顿挫”等等这些都是强调韵味对一部好的声乐作品产生的影响。如何根据情感意境的需要,将形象展现得鲜明具有特色是对演员能否把握住韵味的重要要求。在这首民族歌曲《贵妃醉酒》中,最成功的地方就是将京剧的演唱声腔极好的融入了歌曲之中,使得全曲有别于其他的民族艺术歌曲,让人听后不忘,韵味幽长、流连忘返。

3、对京剧《贵妃醉酒》“情感表达”的借鉴。

字、声、情是构成中国戏曲演唱的最基本条件,要做到完美的结合,三者缺一不可。字、声尚且可以,“情”是整个戏曲的灵魂,戏曲的表演便是在为传“情”服务。古人对声、情的重视从香山居士白居易的“古人唱歌兼唱情,今人唱歌惟唱声”便可看出,表演时所要求的声情并茂是最重要的。演员要做的不是空洞的唱出声音做出动作,而是要用心去把握角色的感情,因此,一个好的演员不仅看他的唱腔有多漂亮,重要的是观众能否通过他的表演感受到剧中人物的情感变化。歌唱的最高境界是情深、曲尽、意无穷,有景生情,由情任意,表演中音律的变化更迭都是演员对角色思考的表现,所以分析好旋律的变化才能更好把握情感的变化。

4、对京剧咬字吐字要求的借鉴。

人们对对美妙的腔调进行描述的时候用的最多的一个词便是“字正腔圆”,这也是从古至今唱腔发展过程中逐渐形成的演唱要求和审美标准。“字”不仅是京剧演唱的首要基本功,也是歌唱的基础和关键环节。在京剧的表演过程中最忌讳的便是声音含混不清,腔浓,所以也就有了一些花旦小生在变声过后因为嗓音变质而被抛弃。不管在什么时候,声音的产生都是为了让人类更好地表达自己的感情,在戏曲上对咬字、归韵、收声以及四呼五音十三辙更是有着严格的规定。在《贵妃醉酒》歌曲中,无论是王喆的演唱,还是陈宇等其他演员的演唱,都可以看出很好的演唱咬字吐字功力,演唱时吐字若珠,声声清脆有力。

5、演唱气息的借鉴

京剧大师李洪春先生总结的戏曲表演十四字诀窍“喜、怒、悲、欢、忧、恐、思、酒、醉、颠、框、疯、泼、荡”。⁵精辟至极。当“气顺”了,表演才会有神气。将京剧中的“气运丹田”运用到现代声乐中用以掌握“声高气低、声高气提、声强气沉、声弱气稳”的气息表达,能够更好地塑造和表现出人物的精神情感。《贵妃醉酒》是一首高难度的声乐作品,音域宽广,每个乐句旋律都较长,演唱时高音经常在小字2组的A音区部分,对演唱者是极大的挑战。演唱这首歌曲,如果没有正确的、沉稳的气息运用就无法驾驭作品。

可以说声乐作品《贵妃醉酒》是非常成功的一首将戏曲融合到歌曲中的民族艺术精品。他给我们带来的不仅是演唱的创新,更带来了歌曲创作风格、创作手法的新视野,让我们知晓民族作品不仅要借鉴欧洲古典艺术歌曲、现代流行歌曲,更可以将我们的国粹融入其中,创造属于我们自己的艺术歌曲。

参考文献:

¹沈湘.声乐教学艺术[M].上海:上海音乐出版社,1998.

²蒋蓉.中国戏曲音乐[M].北京:人民音乐出版社,1995.

³白庚胜.京剧——中国国粹艺术读本[M].北京:中国文联出版社2008.

⁴白宁.论中国现代民族声乐艺术的形成[J].西安音乐学院学报,200(23).

⁵叶长海.中国戏曲研究[M].福州:福建人民出版社,2006.

郭芳,1975年出生,徐州工程学院公共艺术教育中心副主任,艺术学院音乐教研室讲师、硕士