

美声与京剧的发展探究

■文/方霞

【摘要】对于很多的音乐学习者来讲，了解声乐艺术的发声规律，掌握其中的基本特征，这些都是必要的。本文就是对简单的发声艺术中的美声唱法与中国传统戏曲艺术中的京剧进行了比较，就能够更好的发展声乐艺术。

【关键词】美声；京剧；唱法；异同；比较

1、前言

美声的唱法起源于意大利，产生于17世纪，在清朝的时期，传入中国。在上个世纪的二三十年代，才形成一个独立的歌唱艺术，并且在生理学还有物理学上都总结出了一套比较完善的如何支配发声的原理和方法，在发声的过程中，主要就是追求丰满、圆润、明亮的音质，需要注重声音的灵活性和语法的连贯性，这就是一套能够符合人类声音发展的科学体系。

作为我国艺术的精华，作为最璀璨的中国国粹，京剧，已经有了二百多年的历史，无论是在嗓、腔、吐字、发音等方面都有自己一套独特的方法。然而这些方法都是艺术家前辈们通过他们的探索和总结研究出来的，积累了丰富的经验，使得我国京剧的唱法已经达到了非常成熟的地步，并且也形成了一套独有的声腔技巧和风格。想要了解美声、京腔是怎么融合的，就需要了解美声和京腔的起源和它们之间存在的差异。

2、京剧的发展历程

中国戏曲历经八百余年，传承悠久，是中国传统艺术的重要组成部分。从金元杂剧到明清传奇；从昆（曲）弋（阳腔）繁荣到四大徽班进京；从京剧诞生到成为“国粹”走进黄金时代，二百年的京剧史里产生了程长庚、谭鑫培、杨小楼、梅兰芳、马连良等一代又一代表演艺术大师。以富连成为代表的众多戏曲科班培养了数以千计的优秀演员，支撑着近百年京剧艺术殿堂。星罗棋布的戏楼剧场提供了京剧繁荣的舞台，精良独特的器乐、道具、戏装行业为京剧演出增色生辉。

3、美声与京剧的唱法的主要特点

京剧主要就是以一种唱法为主，

有念有唱相结合的一种艺术的形式。最大的特点就是一个人表演很多人的角色。在行腔的时候要特别注意字头和声韵的关系，并且对吐字的掌握、归韵的掌握要求都是非常严格的，这些在与美声相融合的过程中都是值得去深入研究的。

由于京剧唱腔流派的原因，就导致了艺术的个性化表现，并且不同的腔调对于嗓的运用也是不同的，同一行当中的不同流派其唱腔也是有差异的，有的要求是需要使用大本嗓、有的则是要求声音比较清凉，还有的要求则是需要苍劲有力。在京剧中若是静脸或是花脸基本上都需要使用本嗓来进行演唱，并且对于声音的要求是比较洪亮的，常常都是使用胸腔和鼻腔还有就是头腔来进行混合的发声。小生则需要使用假声来演唱，不仅仅追求脆亮、柔和并且还有一些刚劲的唱法，在京剧中青衣等等则是需要运用小嗓来进行演唱，也可以使用小嗓和大嗓来结合。

在京剧中旦行的四大流派的发声也存在一定的区别：程派主要的声音起源是在口腔硬腭的位置，头部、口腔、胸腔等等的共鸣是多一些的，所以听起来的声音也是比较浑厚；而梅派、尚派、荀派的声音是很甜亮和清脆，并且他们的鼻腔和口腔能够产生共鸣。老旦则是会偏重大嗓，多带胸腔、胸腔共鸣的多一些，所以听起来的声音比较浑厚。京腔的唱法主要就是追求行腔的连贯、流畅，不同的角色能够发出不同的声音，用不同的声音来塑不同的形象，这样长期下来就会产生某种特有的声音特色，这样的唱法与美声的唱法是不同的。美声的唱法主要就是需要根据男生和女生的音质、音色来划分声部的，强调的声区的统一和不同声区混合共鸣的调节比率。

在发声的原理上，京剧和美声的共同特点就是都很注重气息的支持，仅仅是在说法上是不同的，但是其它是相似的。在京剧的表演中，主要说的是三个丹田，而在美声的唱法中主要说的就是三个点，尽管说法不一样，但是应用上是类似的。

4、京剧与美声中的呼吸

美声主要就是运用人体内的气息来慢慢的带动声带来发音的，并且会按照所需的要求来对音色的高低进行

调节，所以美声进行谈论的时候，首先应该注意的就是怎么去呼吸。懂得呼吸、懂得发声的人就会唱歌。在京剧中很多的演员都是使用胸腹联合的呼吸办法来发声的。呼吸是发声的动力，正确的呼吸就是歌唱表演艺术中很重要的因素。发声的准确性，音质的柔美性，歌唱的表情等等都与呼吸有密切的关系。在美声的唱法中，对呼吸的研究非常的细致，强调美声的呼吸，必须要根据歌唱的发声和艺术的表现行为来进行要注的。在发声的过程中，呼吸就应该随着音质的高低、强弱的变化而变化，在美声的表现方面，呼吸必须要根据情况的变化要求来变化，这与京剧所强调的用气有点相似。

美声的唱法根据歌唱的呼吸分为两种形势：胸式的呼吸，这就是需要依靠胸腔来控制气息；腹部的呼吸，主要需要根据身体的某部分来控制气息。以上两种呼吸的方法尽管有优点，但是也存在一定的缺点，并且是很少单独使用，并且很多都是根据音高、音质、长短等等因素来搭配使用，来控制气息的呼吸法。

在京剧的演唱中，很多演唱者都是使用胸腹联合呼吸的方法，只是搭配的不同而已。在过去，很多京剧的演员中，都是单独的使用胸腔的联合呼吸的方法，仅仅是腹式呼吸的比例比较。京剧在演唱的时候，老人们都不讲究什么丹田气的，其实所谓的丹田就是强调腹部呼吸。在演唱的过程中若是没有过大的音量或是过高的音域是绝对没有什么问题的。但若是过于强的音量或是过于高的音量在使用此种方式就显得有点不够了，很容易失去强音的支持。在京剧演唱的过程中，除了在花脸中是使用胸腔共鸣之后，大多数都是使用联合的呼吸方式。尤其是在京剧的演唱过程中，小腔和拐弯是比较多的，这就对呼吸有更多的技巧。京剧的节奏的变化幅度是比较大的，其中呼吸的方法也可以分为很多种，缓吸缓呼、急吸缓呼、急吸急呼。在京剧演唱的过程中，也有一定的要求，就是无论使用什么样的呼吸方式，都不能够让观众听到吸气的声音。京剧的唱法各种各样，都是从呼吸开始的。换气，利用唱腔中的间隙，适当的进行呼吸，它主要

就是强调吸气的时机吸多少换多少。偷气，主要就是换气的一种，只是更加隐蔽了一些。歌唱者就是根据唱段的轻重缓急来完成换气的，并且在这个过程中也能够很好的抒发一些个人的感情，在不知不觉的过程中就能够换气。压气，主要就是在声音不停的前提下来进行换气，运用下压和上升的环境来进行调节气息。歇气，主要就是根据演唱的旋律的快慢来进行换气，在换气的过程中乘机放松一些比较紧张的肌肉，为下句做好准备。

在京剧与美声发展的过程中，呼吸的方法对于演唱的效果有很大的影响，在平时练习的过程中，也要不断的加以研究，这对演唱都有一定的帮助。

5、吐字与咬字

歌唱的过程不仅仅是声音的传达，也是文字的传达，通过声间和文字传达一种思想感情。京剧在演唱的过程中对于咬字的要求是非常严格的，京剧的演员在演唱的过程中非常重视五音四呼基本功的训练。并且要求在咬字的过程中，不仅仅需要将字头咬好，还要将字腹和字尾推移过度，交代清楚，同时还需要将每个字的整个发音能够清楚的送到听众的耳中，这样才算的上是咬字准确并且清楚。美声的唱法主要就是源自于意大利，美声的发音方法和咬字都不是很适合中国的语言，所以用一些美声的唱法来演唱一些中国的歌曲，是具有一定的挑战性。所以在演唱的过程中需要向京剧多多的学习，学习怎样去咬字和吐字，这方面的经验是很丰富的。

京剧演员是非常重视五音四呼基本功的训练，要求在咬字的过程中，不仅仅需要将字头咬好，并且还要向字腹和字尾推移过渡，特别是要把字尾交代清楚，同时还需要用气把每个字的整个过程清晰的送到听众的耳朵中。在京剧演唱训练的过程中，主要就是需要将每个字吐清楚，并且在强调咬字的过程中，还需要讲喷口的力度。需要的基本就是柔中带刚、刚中有柔的一些基本的理念，每个语言有其中的语气、语调和语势，不同的区域、不同的民族、由于文字和发音在原理上有一定的差异，所以也会导致有声调、音节和一些重音的部位不相同。

6、共鸣的应用

在京剧的演唱中，人体会产生共鸣的器官主要包括：胸腔、口腔、鼻腔等等。根据能否调节共鸣腔，美声的一些唱法根据人的声音分为中、高、低三个声区：胸声区、混声区和头声区。唱低声的时候，用胸声区，

用胸腔为主，口腔和咽腔次之，头腔更次之。在唱中音的时候，需要用混声区，用头声区，以口腔和咽腔为主，头腔相对是次要的，胸腔更是次之。在演唱高音的时候，需要使用头声区，以头部为主，口腔是次之。由此可见，美声的唱法的声区的问题不仅与音的高低有关系，同时与共鸣区有关系。美声的唱法主要就是主张歌唱时运用混合的共鸣方法，也就是需要掌握好共鸣腔的混合运用。

根据不同的音阶，选择一个对应的声区，来选择不同的共鸣比例，反对将不同的共鸣腔割裂开来，仅仅使用单一的共鸣腔，主张将歌唱过程中三个声区紧密的衔接在一起，形成一个完整的统一的声区，以便能够在中低高音质中进行转换，听不出明显的转换痕迹，反对将三个声区割裂开，分成互不联系的独立的声区。美声的唱法主要就是认为，需要将声音产生的良好共鸣，与中高音灵活的调整合在一起，口腔、咽腔、鼻腔等等都需要起着一定的作用。在京剧的演唱中，有很多明显的地方需要使用整体的共鸣，花脸就是其中的一个，旦角也是，特别是在传统的京剧中，男旦的发声尽管是假声，但是主要不是使用头腔来产生共鸣的，但是也混合着一个口腔与咽腔的共鸣，否则要求一些假声高音唱得宽厚、圆润一些是不可能的。老旦或是老生在发声的过程中主要就是需要使用头腔，使用其他部位的时候比较少，但是老旦口腔共鸣的成分也是比较少的。在一些现代的戏份中很多老生的演员在使用共鸣时，不像老旦那样严谨，相对来讲是比较灵活的，但若是发挥的不好就会严重导致演唱的部分分不清楚。丑角和小生在使用共鸣的方面是比较多的，并且共同的地方也是比较多的，都是以头腔的共鸣为主或是以胸腔的共鸣为主。我国的语言发展与其他国家的语言有一丁点的区别，所以在京剧中很多使用鼻音都能够增加歌声的韵味和韵律，无论是在花脸中还是在老旦中，还是在老生的应用当中都是比较好的，简单的说，无论是美声的唱法还是京剧的唱法，共鸣应用都是很广泛的。

7、歌唱的姿势

美声的唱法就是将正确的、良好的姿势作为歌唱发声的基础，只有掌握了正确的歌唱姿势，才能够使用歌唱的器官，各个部分都能够相互配合，相互协调，从而能够获得正确的声音。不正确的歌唱姿势主要就是仰

头、伸长脖子等等。京剧的唱法，除了一些基本的唱法之外，还有一些站着唱，坐着唱，边走边唱等等，所以对于美声的学习者来说，仅仅就是强调声音是不行的，还需要多多的学习京剧中的一些演唱的基本规则。

8、京剧的弘扬

京剧伴随着中国的变化而走着一条漫长发展的道路，京剧的艺术由稚嫩走向了成熟。中国的京剧也经历过不景气的历程，也遇到了很多的困难，经历了很多的挫折。但是京剧的艺术是经过千锤百炼的，也属于成熟的文化遗产，所以我们会必须要去更加的珍惜，更加努力的去集成，京剧不仅仅是一代代艺术家用自己的经验凝结成的，更是一点点刻录的，所以作为后辈的我们要更加的珍惜。随着经济的发展，京剧所面临的问题也在变少，对于处理这些问题，既要普及发展，又要真正的提高，不断攀登京剧艺术的新高峰。

9、结语

京剧作为我国的民族艺术已有200多年的历史，它从诞生至今，无不带着中华民族的文化烙印。随着社会的进步，传统戏和现代戏的不断创新和改编，京剧也在不断进行着总结、研究和发展。美声唱法自传入我国以来，也是在争论中得以应用和发展。本着古为今用、洋为中用、取长补短、共同提高之目的，将京剧和美声唱法的特点和演唱技巧挖掘出来，加以利用，是我国广大京剧和音乐工作者的共同任务。

参考文献：

- [1] 罗检秋. 京剧坤角如何走红——社会文化史视野中的民初京剧[J].《河北学刊》2011年第2期
  - [2] 马瑞. 限弘扬京剧艺术任重而道远[J].《大众文艺：学术版》2011年第4期
  - [3] 聂熙. 谭帅. 林青. 京剧大师开课教学人气火爆[J].《思想政治课教学》2011年第2期
  - [4] 程万春. 浅谈京剧武丑的念白技法[J].《剧作家》2011年第1期
  - [5] 朱俊丽. 论京剧“鼻祖”湖口青阳腔之衍变与传承[J].《大众文艺：学术版》2011年第2期
  - [6] 李晨. 美声唱法的学习策略探究[J].《大舞台》2011年第1期
  - [7] 黄辉. 关于歌曲三大唱法的特征分析[J].《大舞台》2011年第1期
  - [8] 王逸群. 美声教学中音色美培养探知[J].《大舞台》2011年第1期
- 作者：方霞，安徽艺术职业学院。