

京剧与民族声乐艺术之融合

■文/张蕾

【摘要】伴随时代的前进,京剧的发展向综合化方向进展。在当今音乐的发展趋势特点就是:多元化、丰富多彩、民族特色、风格独特、唱法匠心别出等。在世界音乐的声乐开始与中国声乐相互联系的同时,我们应该总结国内外音乐美声唱法的相关经验唱法,以及发展我国京剧与民族声乐艺术的风格,研究京剧与民族声乐发生的本质上的区分与联系。推动京剧与民族声乐艺术,这需要借鉴京剧与民族声乐之间的联系,重点分析它们之间的“发声、咬字、气息、润腔、发声等内容。相信本文通过对“张派青衣与民族女高音”的异同对比分析,将更好的重新认识京剧与声乐之间的艺术融合美。

【关键词】我国;民族声乐;京剧;融合;界定;现实意义

引言

针对我国戏曲艺术的表演分析,它主要是跟文学、表演、艺术、动作、节奏等结合在一起的,也是一种综合体艺术表演,在我国主要结合了中国传统艺术演唱形式,主要的发展历史悠久。古代主要以乐舞、百戏、俳优、戏曲、声乐等主要演唱形式,这些给音乐表演艺术增添了不少艺术色彩。在戏剧中,主要对要求对语言非常严格,主要在于它的节奏、音韵、表情语调等特点。在语调方面需要注重“准确、优美、生动”等特征。本文主要是通过民族声乐演唱的经验分析,经过对张派唱调对比学习、分析、应用,使得京剧与民族声乐更加的融合在一起。

一、民族声乐相关理论与界定

(一) 民族声乐理论认识

按照时间理念方面,民族声乐已经发展历史悠久,因此,很多专家学者对不同时期的民族声乐进行界定的定义不同。很多图书、网络解释、辞海、百科全书等对民族声乐的定义目前还不完善,同时也在很多称谓上在名称方面,例如,民族歌唱法、当代民族唱法、现代民族唱法、民族异地唱法、民族唱法等。这些名词的提出,也涌现出了很多专家学者对民族唱法一系列问题进行研究。当今的民族声乐艺术,主要还是来自于从古至今的一种综合的民族声乐的结合体,也源自于传统的戏曲唱法,它存在着曲艺艺术特色的民族唱法,主要的精华在于对美声合理唱法训练技巧。例如,美声合唱的呼吸、它的声音穿透性、它的位置等组成的一种混合唱法声特点。

(二) 民族声乐的界定

民族声乐从狭义角度来看,民族声乐的主要内容在于曲艺、民族歌曲、民族舞蹈、戏曲歌曲等传统唱法中提炼以及发扬出来的,并且结合国外美声唱法的特点进行组合演唱,它跟其余的传统民族唱法相对比,例如川昌法相比较,这种民族声乐的特点更具民族鲜明性、合理性、现实性、艺术性,以及更加具备魅力的声乐唱法特点。在当今,我国培养的音乐人才,都基本上所采取的此处解释的狭义民族声乐。

二、对比分析:民族唱法女高音和张派青衣案例

借鉴

由于要对京剧与民族声乐艺术做出鲜明的分析,将融合民族唱法女高音和张派青衣案例进行详细研究,如下将从三个方面进行:歌唱的呼吸原理;张派青衣的呼吸;共性中的个性。具体分析艺术融合性方面如下:

(一) 歌唱的呼吸原理

按照歌唱的节奏分析,不能够全部依靠胸腔进行呼吸运动,应该按照规律:胸部是来做呼吸动作的,在这过程中,更需要动作自然。在此,需要特别提醒的就是:生活中的呼吸异同于此方面的呼吸训练,在此的唱法需要比生活中的唱法要深度些,要时间久些。根据唱法的综合观察发现:歌唱的呼吸需要具备调动腹肌、腰肌、臀部肌肉让横隔膜积极地参与到呼吸运动中来,随时对吸进的气息加以控制,因此歌唱的呼吸属于有意识、有目的、带有技巧性的呼吸。这过程,肯定比较生活中的唱法更科学化、专业化等特点,这就是所谓的唱法的艺术魅力所在。在唱曲的过程中,需要呼吸器官参与,这样就产生了歌唱的艺术特色。民族女高音的唱法的特点就是胸式呼吸方法,主要的内容针对喉咙歌唱的情况下,支持呼吸的深度,也就是说的在歌唱中注意呼吸气的保持。

(二) 张派青衣的呼吸

在很多评论家都说张派的唱法的难度很大,特别是枪度上的难度、技术与手段也别具特色与具备一定的高度性,例如蔡英莲评论张派的呼吸唱法技能就是这样的,她在他的《学京剧·张派青衣》里就评论到张派的呼吸唱法更具呼吸的难度性,也更注重呼吸唱法的方法。单一的用胸部呼吸发声,嗓音薄而发飘,只用腹腔局部,嗓音暗淡无光,失去水音,所以我提倡胸、腹联合呼吸。

(三) 共性中的个性

基于京剧的一般训练唱法,一般就是以深呼吸作为训练方法的。他们都之间存在着个性问题。个性方面主要体现在声音、腔调、动作等要求合理规范。例如在民族唱法女高音方面,需要有呼吸更加深一点,要求具备稳定的气息,还在同时,需要饱满的声音,以及声音需要更具圆润响亮些。京剧的中装饰音在演唱中很多,以及小转弯的也很多,这样就产生了复杂的腔体,在这过程中,就需要川多变式的呼吸,正所谓“气随腔动”。

三、张派青衣的发声艺术

张派青衣在发声上还借鉴了很多民族女高音训练声音的方法:

(一) 用鼻腔哼鸣找高位

张派的鼻腔唱法就像这样的过程:采取鲜花闻的感受,同时,闭上嘴;深呼吸的感觉(采用鼻),喉咙需要做出放松的感觉,鼻根需要往里深呼吸的动作,需要在鼻子上两个小洞打开,这样就感觉鼻涕流淌出来一样,雾时觉得气入鼻腔达到“眉心”高位。

(二) 用咀嚼哼鸣体会大牙咬住的感觉

咀嚼哼鸣的特点就是用力、深呼吸等。打个形象的比方,那就是需要张开口轮匝肌,去啃苹果,用咀嚼肌寻找槽牙咀嚼食物并用把食物碾碎的感觉去哼、去唱爬音,目的是把槽牙的环关节张开去哼鸣……打开环关节增强槽牙

的张力与碾力作用，既要张得开还要咬得住。

（三）放松下巴，加强“硬口盖”的力度

演唱中气息的支撑点找到后，下巴是随上牙而动，硬口盖像啃大苹果一样带着啃劲去唱、用唇峰带动双唇去咬字，下巴就自然放松了。

（四）通过颈部的转动转移“喉头”压力

张派青衣发声需要达到共鸣，共鸣主要体现在：歌唱的共鸣运用与张派青衣的共鸣。需要注意共鸣的侧重点，随机变化、把握尺度等要求。在训练中，需要注意以下训练方法：咬字吐字；字头、字腹、字尾。对张派青衣的装饰型、力度型、节奏型等各种润腔技法的借鉴与学习，是形成民族声乐在装饰音、气息、力度、速度、旋律连断等方面润腔技法的依据。主要注意到两个方面：气口、力度、速度；力度、速度。

四、京剧与民族声乐相互融合的现实意义

作为中国的传统声乐艺术形式，在新时代的发展中也应当吸收借鉴科学的发声方法，更加美化和丰富自己的表演艺术，做到与时俱进才能更加长久的发展下去。

（一）继承与借鉴

1、继承民族声乐艺术的优秀传统

我国是一个音乐历史悠久的大国，音乐发展复杂、多元化、形式多样。民族声乐与京剧显然是我国的精神财富以及文化财富。我国，很早就利用了声乐的艺术技巧的，例如竹丝吹的技巧，能够产生独特的声乐感。声乐在我国音乐中占据很重要的地位。例如咬字、换声、共鸣等还是民族声乐演唱中技术解决的关键。

2、两者融合在各自教学中的积极作用

京剧特别主要是声乐感，京剧也具备民族特色的一个传统声乐组成部分，在我国发展京剧的声乐教学也是更加需要注重的。京剧特别注重小嗓子唱法。在其中，对于假声唱法，那就是大本嗓子歌唱，就需要采取青衣唱法找到唱假声的感觉。无论是正声还是假声，都需要采取灵活的技巧问题处理。京剧与民族声乐的融合需要注重他们技巧上的动作融合，例如，在京剧中，需要小生唱腔，一般是采用的大小嗓兼并，特点就是超自然、无痕迹。用七个字“小生这厢有礼了”，可以概括出声区的特点，基于真假声融合不好的问题上，需要用这句话白来训练。

我国，发展曲艺事业主要是发展传统音乐与现代音乐相结合，则发展京剧与民族声乐融合就是其中的一个重要的环节。以前声乐艺术的教学模式就是以口传心授的方式，当然京剧也是不在此外。京剧的表演最初还是要采取实践，理论的知识显得尤为薄弱。第二、我国古代的声乐发展很复杂，也很系统，主要在于都“咬字、气息、润腔”等方面的融合，针对于发声方面的练习，需要采取器官上的训练技巧很少。在现代声乐经过传统的声乐的演变与发展过程，加之借鉴西方国家美声的唱法科学的融合发声，加之融合我国传统声乐的内容，京剧与民族声乐艺术融合的更加完善、规范、科学。因此，京剧与民族声乐的融合在教学中，需要利用它们之间的艺术特点结合，这样就能够很好的发展它们本质上的理论与实践之点。

（二）借鉴带来的发展意义

在我国，声乐的发展主要是随着社会的变迁，以及音乐艺术的融合，加之它们各自发展的特点互相带动作用。音乐艺术的结合就是我国文艺事业的综合发展方向，曲艺事业的发展也可以带动我国对外文化交流的不断向前发展，也可以分析出我国综合实力的不断增强。曲艺事业的

号召，也是我国民族文化的不断改革变化，也是提倡严肃高雅艺术，为我国民族声乐艺术发展指明了方向、增加了无数个动力。我国进入到了崭新的音乐发展时期，给我国发展曲艺事业带来了改革与发展机遇，以及挑战。无论是过去还是现在，经验都是非常重要的一环。在音乐艺术融合方面，这也需要借助我们熟悉的原始民族素材，利用现代思维方式以及作曲技巧方法，对大型声乐进行新的构成，这也是京剧与民族声乐融合作品的需要思路。民族声乐得需发展，需要发扬优秀的民族声乐艺术，融合其他曲艺事业发展，鼓励本土民族声乐发展，注重它们的风格与色彩气质，借鉴外来音乐相关经验对我国民族声乐发展带来较为深远的影响。同时，在发展我国民族声乐的时候，需要融合民族声乐的特色，要求具备浓郁的民族风格、特色与气质。

结语

京剧的特点就是理论知识很少，实践性很多；而民族声乐的不一样，理论与实践都要求更多，它们之间的相互融合，这样才能够使得它们的艺术发展的更佳。京剧的优点很多，声乐演唱需要借助它的“手、眼、身、步、法、唱腔等”方面对声乐的传承与发展带来较为深远的作用，还需要借助国外相关音乐经验，例如，美声演唱唱法的借鉴，这些都发展民族声乐与京剧融合具有较为深刻的现实意义，这不仅仅是科学性、专业性，还具有划时代意义。

发展民族声乐与京剧两者，是更具现实意义与实际的应用价值内涵。中国传统京剧的演唱与民族声乐的演唱虽有差异，但相互促进，共同发展。民族声乐继承传统京剧中优秀的唱法，吸取京剧发声技术精华，将二者合理结合，使民族声乐艺术不断向前发展。京剧的发展，需要其他的艺术相结合，这对民族声乐艺术的融合与发展将带来音乐方面实质性的改革。

基金项目：本文系 2011 年河北省高等学校人文社会科学自筹经费项目，项目名称《扩大文化品牌效应，促进文化产业发展——冀东三支花在新形势、新背景下的传承》，项目编号 SZ2011911

参考文献：

- [1] 王露霞. 蔡英莲声乐艺术的实践与探索 [J]. 中国戏剧. 2008(12)
- [2] 胡芝凤. 张派声腔艺术的美学特征 [J]. 中国京剧. 2009(08)
- [3] 胡晔. 民族唱法应走向多元化 [J]. 音乐探索 (四川音乐学院学报). 2009(02)
- [4] 王晓锋. 科学育才传扬张派——记蔡英莲 [J]. 中国京剧. 2010(05)
- [5] 张学浩. 试谈张派的演唱艺术 [J]. 戏曲艺术. 2008(03)
- [6] 杨曙光. 中国民族声乐艺术的审美特征 [J]. 中国音乐. 2007(03)
- [7] 赵振岭. 中国民族声乐的风格与方法 [J]. 中国音乐. 2007(02)
- [8] 厉声. “民族唱法”应正名为“中国唱法” [J]. 人民音乐. 2006(10)
- [9] 石英. 从中国合唱教育现状看高职合唱教育存在的问题与对策 [D]. 曲阜师范大学. 2012(911)

作者：

张蕾，女，汉族，唐山师范学院音乐系讲师，河北唐山人，硕士，研究方向：音乐理论。