

歌曲《梅兰芳》演唱漫谈

■文/李添新

歌曲《梅兰芳》是由词作家刘鹏春、作曲家吴小平共同创作而成，为纪念一代京剧大师梅派创始人梅兰芳先生诞辰 100 周年而作。作品在运用西方现代音乐创作方法的同时，融入了传统音乐的元素。起伏有致的音区、意韵深刻的唱词、抑扬错落的节奏，更是生动形象的展示了梅兰芳先生精彩而富于正气的一生。为了表现好整首歌曲所展示的艺术形象、思想情感，首先我们必须对梅兰芳先生的生平事迹有一个比较详细的了解，只有懂得了他的一生，才能更好的理解歌词，塑造音乐形象，展现作品所要表达的内涵。作品中传统音乐元素材料的加入，于是我们还要在唱腔方面仔细的琢磨，尽量的使作品表现的更加的完整。本文将结合自己学习演唱该作品的体验、心得，从唱词、旋律、演唱三个方面来尝试着剖析该作品，既是对自己理论知识丰富，也是对自己以后舞台表现提供一些借鉴。

一、唱词的诗意美

从歌词的结构来看，歌词有对称的和谐美、结构的错落有致美。这种结构的错落有致美，主要体现在长短句的结合运用上。上下句结构的七字句、十字句，体现着歌词结构中对称的和谐美。比如第一段中第一句“那一轮女儿的如水明月”与第二句“源自于男儿的心火刚烈，”男女的对比、强壮美与阴柔美的对比等，这也有如道家思想的阴阳相应。

从歌词本身所蕴含的深刻意韵，来发现、挖掘唱词的诗意美。词作家用诗化的语言将梅兰芳先生的形象展现在我们眼前。如第一句是讲述女性的特征，如水、如明月阴柔的一面，第二句是说这是源自于男儿，这就说明了梅先生在舞台上塑造了很多优秀的妇女形象，甚至比女人更女人，词意中处处体现着梅兰芳先生在求艺道路上的精益求精，同时也表达了对梅先生高超的表演技艺的称赞。

从歌词的内容来看，叙述般的文字，每一段都像是一个故事。第一段讲述着梅兰芳先生在表演上的精湛以及他在京剧道路上的执着追求；第二段讲述他在抗战期间蓄须明志的故事；第三段主要是对先生的歌颂，先生为京剧艺术所做出的巨大贡献。

二、音乐的旋律美

1、音乐元素的变化，营造出独具韵味的旋律美

该作品是一首音区跨越比较大的作品，音区之间的对比以及速度、节奏、节拍上的变化、对比，构成了作品独具韵味的风格，同时也使得作品内部的音乐动力加强、乐思得到发展。比如在作品的前奏部分，从音响效果可以直接的感受到音乐中的一咏三叹、一波三折之情。弱起开始，第一乐节在低音区演绎，回旋的音乐旋律走向，使我们开始沉思梅兰芳先生这个伟大的形象。随即，在高音区用同样的旋律、不同的调式再重复一遍，营造出一种空寂久远的气息，增添了旋律的色彩美，同时为该作品的演唱奠定了情绪基础。

2、传统戏曲艺术手法的使用、音乐结构的对比，增添浓浓的京剧气韵

中国传统戏曲音乐的元素加入，为作品增添了传统艺术色彩，使得作品气势也更加宏伟。作品的前两段运用了京剧《贵妃醉酒》中反二黄调中的四平调的音乐素材，使得作品京韵十足，使梅兰芳先生作为一代京剧大师这样

伟大的形象，立即展现在演唱者、欣赏者的眼前。在第三段中，运用了紧打慢唱的手法，人声演唱部分的旋律拉宽，与此同时伴奏部分变为短小紧密的节奏，这种演唱与伴奏的对比，更进一步的歌颂了梅兰芳先生高尚的人格魅力、以及艺术魅力。作品第三段的情绪、速度与之前的两段形成对比，将作品带入高潮。传统戏曲艺术手法的加入，使得作品的旋律更加流畅、优美、具有韵味，

三、演唱的腔韵美

《梅兰芳》这首作品不是一首纯粹的民族声乐作品，它是一首带有一些京剧韵味的民族声乐作品，所以在演唱的过程中，我们不能仅仅依靠科学的民族声乐演唱技巧以及声乐演唱方法来演唱该作品，还必须要根据歌曲旋律以及唱词的变化、情感、节拍、速度、音区的变化，来进行一些适当的处理，在作品中恰当的表现演唱中的腔韵美。

传统戏曲手法的加入，使作品京韵十足，在演唱中要具有京剧的韵味。比如在唱第一句“那一轮女儿的如水明月”这句中的“轮”时，就要注意唱好谱面的倚音，只有把倚音加入、唱好了，这样才能展现出京剧的味道。在唱这句中的“月”的时候，要有像是在京剧演出中京胡柔弦的感觉。同时，在整首曲子的演唱中，字与字之间的衔接要连贯。演唱前，要对谱面的音符、文字进行认真、仔细的分析，使得更好的展示作品的韵味、风格。

演唱附点音符时展现的腔韵美。如在演唱“源自于男儿的心火刚烈”这句的“刚”字时，在附点音符后面就要停顿一下，并且后面的音符要一音一顿，这样京剧的韵味就出来了，并且此句所要表达的坚定的情绪、刚强的气势也就出来了。在演唱“迢迢求索路自押自解”这句的“解”时，也是一样，在第二个附点后面要停顿一下，并且后面的音要一音一顿，这样才能表达梅兰芳先生在求艺道路上的艰辛以及、执着追求。

在这首作品中还要注意哭腔的使用，在演唱“魂似乌鸦马泣泪泣血”这句中的“血”时，就用到了哭腔，时值要唱满，同时后面的音符要像演奏京胡一样的有力度，并且一音一顿，将梅兰芳先生对于国家、对于艺术的这种忠诚、矢志不渝的情感表现出来。在歌曲的最后部分，还用到了紧拉慢唱这种表现方式，演唱时就要注意演唱的韵味。如在演唱“梅也似雪，兰也似雪，”人声部分的节奏拉宽以及伴奏部分的节奏变紧密，这两者之间的对比，使得在演唱过程中情绪发生变化，对梅兰芳先生的敬仰之情，以及他高尚的人格都一一展现在人们面前。最后该曲结束在低音“留与江山看城堞”这一句上，给人们留下无限的遐想。

四、结语

《梅兰芳》这首作品是我研究生期间演唱的一首作品，通过习唱该作品，也使我认识到要演唱好一首作品，我们必须要先对作品的写作背景、作品所要表达的内涵、作品的谱面信息等进行全面的了解。要认真细致的研读作品、分析作品。在研读、分析作品中，感受作品情感、情绪、风格的变化等，使得更好的演唱作品。

作者：

李添新，福建师范大学音乐学院 2012 级艺术硕士研究生，研究方向：声乐表演及理论。