

谈“戏歌”《故乡是北京》的演唱

■黄新超/钦州学院

【摘要】《故乡是北京》是一首具有京剧风格特点的歌曲，为了演唱好这首歌曲，真正体验音乐作品的内涵，需要在演唱这首歌曲前对这首歌曲和与歌曲相关的信息进行详细的分析和仔细的研究，在演唱歌曲的过程中除了要注意技巧的运用，还要把握好歌曲的风格，投入真挚的情感，在舞台上表演的时候还要注意临场表演时的一些心理调节。

【关键词】戏歌；《故乡是北京》；演唱

一、了解作品产生的时代背景及写作动机

音乐表现存在着特殊的规律，为了能更好的理解和表演音乐作品，不能只从音乐本身去着眼，而对词曲作家及其音乐作品有关的一切不闻不问，应该还要从音乐之外更广阔的社会生活和人文背景去加以理解。表演者对这些了解的越透彻，对他的音乐内涵的体验才会越深刻。因此在演唱《故乡是北京》之前应先对作品产生的时代背景及写作动机进行细心地研究和用心的体验。

八十年代末的歌坛上一度出现了歌曲风格单一、乏味的现象，要么是模仿港台歌曲的流行音乐，要么是粗犷的“西北风”歌曲，大家都盼望着歌曲中能注入新鲜的血液使大家兴奋起来，就在这时，一首“戏歌”《故乡是北京》以其独特的歌曲风格受到了群众的广泛欢迎。《故乡是北京》是由著名剧作家、词作家阎肃作词、著名作曲家姚明作曲的一首“戏歌”。由于姚明从小热爱京味文化和对北京文化的一种特殊感悟，他思索着：别人的作品可以写西北风、东南风，自己为何不可以写个北京风呢？于是他跟同在空政歌舞团的词作家阎肃老师商量，创作了歌曲《故乡是北京》，歌曲完成后，经李谷一在春晚舞台上演唱之后，观众连声叫好，从此传遍大江南北。他的创作既继承了创作传统又“独辟蹊径”，成为京歌创作的第一人。在他创作的“戏歌”中，歌中有戏，戏中有歌，歌是第一位的，戏是第二位的，很好地把握了戏与歌的关系，把歌风和戏味有机的揉合，细腻的处理字曲结合的行腔，运用各种装饰音，使歌曲的戏味更入木三分的表现出来，真正确立了“戏歌”的创作方法。

二、仔细分析和研读音乐作品

演唱是在词曲作家一度创作的基础上融入自身的理解和感受二度创作歌曲的过程，为了尊重词曲作家的创作意图，更加真实的表现歌曲，必须在演唱前把词曲作者创作的乐谱作为基本依据，对其进行认真的研读与揣摩，深入细致的对乐谱上的包括速度、力度以及表情术语等各种表情记号和术语进行分析，这是使音乐表演忠于原作的必要前提。

在乐谱的研读中首先应理解歌词内容。歌词一开始就点明主题，用“我还是最爱我的北京”直接性的表达了对

北京的情有独钟。歌词中怀揣着满腔的激情，点缀着浓浓的深情，非常振奋人心。接着歌词通过北京传统景点：天坛、北海、卢沟桥等和城市风貌：高楼大厦、旋转的厅、电子街的机房的描述以及最普通的而又具有代表性的四合院、油条、豆浆、家常饼的描述来表现对北京的依恋和浓浓的爱。歌词很好地反映了人们的现代生活和时代精神。

其次分析曲式曲调，《故乡是北京》是三段曲式。第一部分是散板，旋律悠长、柔美，抒情性很强，行腔自由，速度为 $\text{♩}=54$ ，借鉴了京剧中的西皮慢板唱法。第二部分出现了非常明显的对比材料，借鉴了京韵大鼓的演唱特点，即“半说半唱”“说中有唱”“唱中有说”。板式集叙事与抒情为一体，又有较强的歌唱性。第三部分是第一部分的再现，速度变为 $\text{♩}=166$ ，通过借鉴京剧的“紧拉慢唱”达到全曲的高潮。似散板的唱腔与与节奏紧凑的钢琴伴奏形成对比和统一，这不仅是一种音乐结构上的再现，还是一种情绪上的积极再现，具有很强的张力和动感，升华了对北京的热爱之情。

三、注重演唱技巧处理和艺术表现的统一

表演技巧在演唱中的重要性是无需赘述的，技巧对于演唱者来说是非常重要，必不可少的基础。没有技术演唱者便不能游刃有余的运用动听的声音表现歌曲，但是，仅有技术也是远远不够的，音乐是一种艺术表现形式，演唱者必须要在纯熟的技术演唱上加入艺术的表现，才能真正表现出歌曲的灵魂。《故乡是北京》是一首“戏歌”，因此在具备一定演唱技巧的同时，还必须把握好“戏歌”的风格特点，掌握相关的京剧行腔和板式。在发声上要借鉴我国的京剧唱法，声音的共鸣位置要适当靠前，咽腔和口腔都不宜开得太小，由于乐句较长，因此在演唱的过程中，为了不影响声音的连贯性和表现的完整性，应多用偷气的换气方法，每一个乐句的起手字头都要有力，第一部分的“走”字要迅速果断的唱出字头，第一二句的“了”字需要咬完字后归韵到“ao”上延长，“静”字字头要有力，带有下滑音的唱出，把京剧的韵味慢慢送出来，“想”字把字头唱出后，稍顿一下接着用“ang”送完后面的音，“最爱”两个字是这段的高潮部分，将气息控制好，把它送至下滑音，接着最后一个“京”字由下滑音送出，侧牙张开，运用舌尖的力量和气息的支持，把“京”字送到最后一拍时小腹收紧，先收声，再收气。

中间的过门是完全按照京剧韵调的行腔板眼设计的，需要把欢快自豪的感情再带出来，随着过门的节奏和情绪过渡到第二段。中间两段歌词，都采用了速度较快的“高拨子”唱腔，演唱者需要在“半说半唱”中表现高亢的气势。除此之外，要注意唱词语气与旋律进行有机的结合，尽量让字的声调和旋律的音调协调一致。如“明、北、和、饼、油”等字前加一些倚音，这样唱起来就不会产生倒字。民族声乐中最讲究字正腔圆，只有字读正了，腔才能圆，因为这

接 177 页

段的速度比较快,因此要快速的把字咬准确,字与字之间、音与音之间要灵活转换。所有拖拍的字,例如“松”“灯”等必须在快速唱出字头后,马上强调并保持住相应的韵母直至结束。

第三段是第一段的再现,主题和第一段几乎一模一样,但是节奏和速度与第一段有较大的差异,它有京剧摇板式“紧拉慢唱”的特点,因此在演唱的过程中要有饱满的气息,注意气口转换的准确与自然,行腔要一气呵成,最后一句的“最爱”要用腹肌和横膈膜对抗的力量和口腔的控制把旋律拉长、拉宽,把情绪推向最高点。

出色的演唱技巧与完美的艺术表现在演唱中是相辅相成,互不可少的两个方面。因此在演唱《故乡是北京》的过程中,应该充分融入对北京的热爱之情,大胆的发挥自己的联想和想象,用心去体验词曲作家的写作意图和写作情感,并且通过把握好这首歌曲独特的京剧和京韵大鼓的音乐素材以及京剧特有的行腔韵味、咬字吐字甚至加入一些京剧“唱、念、做、打”中的一些表演的成分从而把握好这首歌曲独特的“戏歌”的音乐风格。

四、做好演唱临场心理调控

在平时练习的过程中,如果已经能把歌曲的技巧、风格和情感都把握的比较好了,那么在临场演唱中能否把平时的积累发挥的比较好就是一个很重要的问题了,因为舞台演唱是一次性的过程,它既不能重复也没有办法进行二次补救。因此,临场心理的调控对于演唱者来说就具有十分特殊的意义。首先,在每一次表演时,都要全神贯注

于演唱本身,义无反顾地去完成演唱,不要有任何其他的例如还想着要去克服什么技术上的难关之类的思考,也不要有任何的顾盼。除了要专注于音乐本身,还要真正把对北京的热爱依恋之情自然的流露出来,才能引起听众的共鸣。为了能把演唱发挥得更好,还应调节和克服怯场心理,在平时的练习中应尽可能的把作品练熟,在临场演唱时可以通过调整呼吸、放松肌肉和自我心理暗示等来克服演唱时的紧张。除此之外需要增加演出实践的次数,让自己从心理上适应、熟悉并喜爱演唱的环境。如果在演唱中出现某些小纰漏例如记忆上的瞬间空白或者中断与错误时,一定要镇定自若,把这种小纰漏对演出造成的影响减少到最低限度,把演出坚持到底。

每一次的演唱都是一次二度创作的过程,《故乡是北京》一首京剧风格的作品,演唱者只有在充分研读词曲作家一度创作的作品的的基础上,融入自身的理解和感悟,发挥自己的创造性,才能在准确表现歌曲京剧风格的基础上,演绎出自己的特色。

参考文献:

- [1] 张前.《音乐表演艺术论稿》[M].北京:中央民族大学出版社,2004.
- [2] 杨丽.《京腔京韵自多情——谈《故乡是北京》的艺术特色及演唱技巧》[J].《星海音乐学院学报》,2007,(12).
- [3] 刘维艳.《浅谈戏曲元素在歌曲〈故乡是北京〉中的运用》[J].《大众文艺》,2015,(24).

接 179 页

的提高舞蹈技能,促进自身综合素质的提升。舞蹈训练有效提升情绪管理,还有利于师生之间的和谐交流与互动。改善学习氛围,加深师生之间的情感。在舞蹈训练中,情绪引导对于学生调整情绪,更好的进入学习状态有很大的帮助。舞蹈训练有效提升情绪管理,利于学生在舞蹈训练中,不断完善自我,利用情绪引导思维,全身心的投入到表演之中,促进学生情商的发展。对于六年制免费师范生来说,把握好自身的情绪,更有利于将来以一颗良好的心态面对工作和生活,促进自身能力水平的提升。

三、舞蹈训练有效提升情绪管理的意义

在舞蹈训练中,教师的情绪引导,还有利于学生在学习舞蹈的过程中及时发现自身存在的缺点和不足,以便于在舞蹈训练中排除紧张、胆怯、害羞等心理障碍,全身心的投入到舞蹈训练中,在提高舞蹈技能的同时,不断完善自我。在舞蹈训练中,对学生进行情绪引导,也有利于教师及时发现自身的不足。学生情绪的反馈,也是教师不断完善自我的一个过程。在舞蹈教学中,通过学生的情绪反应,教师也能够根据教学实际,不断完善教学方法,提升舞蹈教学能力。可以说,舞蹈训练中的情绪管理,不仅有利于帮助学生更好的理解舞蹈的内涵,还有利于提升教师的舞蹈教学能力。通过师生之间的有效交流,共同学习、共同进步。

四、结语

作为一种特殊的艺术表现形式,舞蹈不仅能够通过舞

者的肢体语言向观众传递信息,表达舞蹈作品中所要传达的主题思想。还能够通过舞者的外在情绪表现,向观众展示作品中人物的喜怒哀乐。因此,在舞蹈训练中,舞蹈教师不仅要注重学生的舞蹈技能训练,还要在舞蹈训练锻炼学生情绪的控制能力,有效进行情绪上的管理。加强情绪的引导,使学生能够在舞蹈表演中摆正自己的心态,能够以一颗积极的心态去面对学习与生活。对于六年制免费师范生来说,学会控制好自己的情绪,更有利于提高自身的综合素质,促进自身能力水平的提升。

参考文献:

- [1] 宋晔.高校舞蹈专业课堂的情绪问题及应对策略研究[D].长春:东北师范大学,2013年.
- [2] 王巧慧.重庆市高校体育舞蹈教学与训练现状的分析研究[D].西安:西安体育学院,2014年.
- [3] 朱丽红.高校健美操教学中学生产生心理障碍的因素分析及对策[J].吉林省教育学院学报,2007,(05).
- [4] 李金地.试论免费师范生创业教育的内涵、特征及意义[J].中国大学生就业,2015,(18).
- [5] 胡一真.唤醒教学中的“情绪性”——舞蹈教学中的情绪引导研究[D].西安:陕西师范大学,2013年.
- [6] 汤娟,向炯.形体舞蹈选修课与大学生气质的培养[J].西昌学院学报(自然科学版),2007,(03).