

上海师范大学学位论文授权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权上海师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 。

校内导师签名：

校外导师签名：

论文作者签名：

2013 年 6 月 20 日

摘要

随着社会的进步，大众审美意识的逐步提高，人们所接受的事物不再单一，开始朝着多元化方向发展。在这样的艺术大环境下，“京歌”，这个融合了京戏元素与民族声乐的新音乐出现在世人面前。那么如何正确看待这种新的艺术形式，本文通过以下几个内容对该问题做了比较详细的解答：

(1)、绪论：京歌在上个世纪八九十年代兴起，并且风靡一时，但之后因为种种原因，京歌的质量开始参差不齐，发展遇到了一定程度的阻碍。京歌艺术特征的探究，能让人们更加直接及快速的认识京歌，全面正确的看待京歌。使得这个具有浓郁中国特色的音乐形式能经久不衰。

(2)、京歌的产生及发展：通过历史背景感受京歌的独特魅力，了解它可以独树一帜的原因；通过发展的整个过程分析这种新艺术形式存在的意义和现阶段产生的局限性。

(3)、以《故乡是北京》为例，分析京歌的艺术特征：以本人以往演唱或接触过的京歌为例，阐述京歌的戏曲特色，包括对京剧的唱腔、曲调等戏曲元素的运用，并结合本人演唱过程中的心得体会，综合分析京歌的艺术特征。

希望通过这篇拙作，让大家对京歌艺术有一定的了解，也能给本人一个与广大京歌爱好者沟通交流的机会。一起探讨如何“西为中用”、“古为今用”，让这种新艺术形式拥有持久的生命力，在我国的艺术长河里源远流长。

关键词 京歌；戏歌；京剧；艺术特征

Abstract

With the progress of the society, the public aesthetic consciousness gradually improve, people accepted the things no longer single, started to development in the direction of diversification. In such environment art, "Peking song", the new music, combines elements of Peking Opera and national vocal music in the world. So how to correctly treat this kind of new art form, this article through the following content to made more detailed answers to the question:

(1), the introduction: Peking song in the nineties of the last century, and the rage, but because of various reasons, after Peking song quality is uneven, has met with a certain degree of growth. Peking song artistic features, to make people more directly and quickly meet Peking song, comprehensive and correct view Peking song. Make this their enduring music forms with rich Chinese characteristics.

(2), the song of the emergence and development: through the historical background feel Peking song unique charm, know it can be unique; through the development of the whole process of analysis of the significance of this new art form and the limitation of the present.

(3), <in the home is in Beijing> as an example, the analysis of the artistic features of the song: in order to I sing the song of or contact with Beijing in the past, for example, Peking Opera feature of songs, including opera tunes of Peking

Opera singing, the use of elements, and the combination in singing, comments, the artistic features of the comprehensive analysis of Peking song.

Hope that through this article my book, let everybody to Peking art songs have a certain understanding, also can give oneself a song with the Beijing amateur communication opportunity. To discuss how to "west with", "the past", let this kind of new art forms have the lasting vitality, in the arts in the long river of our country has a long history.

Keywords Peking song; Show song; Peking Opera; Artistic features

目录

摘要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	5
第 2 章 京歌的产生及发展	8
2.1 京歌的产生背景及形式内容	8
2.2 京歌的发展过程	10
第 3 章 以《故乡是北京》为例，分析京歌的艺术特征	12
3.1 作品创作中的戏曲特色	12
3.2 作品演唱时的“声、情、字、味”	15
结论	17
参考文献	18
附录	19
致谢	20

第 1 章 绪论

在各类艺术形式“百花争鸣”的时代，人们对新生事物的热情日益高涨，同时对传统艺术的喜爱之情也是难以割舍的，在这样的艺术环境下“京歌”应运而生。艺术创作者以京剧、京韵大鼓、单弦等传统戏曲为基调，结合民歌，创作出了通俗易懂、便于传唱的新艺术形式，它是对京剧的改良和创新，是对民歌的丰富和补充。相较京剧它更为简单，容易被接受；相较民歌，它曲调中的京剧音乐元素更能勾起人们心中浓厚的“中国情结”。

本人在高中音乐课上接触到了第一首京歌作品《唱脸谱》，当时对“京歌”这个概念比较模糊，只是觉得这首歌曲的词曲都非常特别，唱法也不同于往常。“蓝脸的窦尔墩盗御马，红脸的关公战长沙。黄脸的典韦、白脸的曹操、黑脸的张飞叫喳喳……”这一张张京剧脸谱栩栩如生的浮现在我脑海里；那一句“外国人把那京戏叫做 Peking Opera!”唱得我特别自豪。但同时我也很惭愧，因为作为一个中国人，居然对自家的国粹艺术知道的少之又少，连外国人都有模有样的学唱了，我才开始了解京剧的唱腔、板式、行当……在日后学习的过程中渐渐发现，对京剧的“不来电”已然成为大部分 80 后的通病，就连我国最大的舞台——春晚，都已经将戏曲这个版块大幅度“缩水”，安排的时间段也是在零点报时前后，显得可有可无。本科阶段两个月的实习，我站上了音乐课的讲台。在面对更多“90 后”甚至“00 后”的学生时，该如何激发他们对京剧的兴趣，如何让他们认识到除了“神秘”，它还是一门非常丰富的艺术，这时，高中的那堂音乐课就给了我很大启发。我完全可以从“京歌”入手，在调动起学生的学习兴趣后，他们便会在课后自主学习，主动关

注，而不是一味的“填鸭式”教育，枯燥的理论知识只会让学生们学后就忘。至此在研究生三年里，我便开始了对“戏歌”、“京歌”的进一步学习，也演唱了不少戏歌作品，涉及的戏曲种类包括京剧、豫剧、沪剧、越剧等等，而后也发现这些戏歌在演唱及表演等方面是可以相互借鉴，融会贯通的。

在2012年召开的“两会”会议上，全国人大代表、中国音乐学院声歌系教授吴碧霞提出中国文化如何“走出去”，她表示：“近几年，国家在文化‘走出去’的政策上投入了大量的人力物力财力，相当一部分有才华的艺术家走出了国门，在国际上引起了积极、正面的反响，但不如人意的项目也不少。”那么怎样才能既把自己的好东西展示出来，又能够让不同文化背景的人一目了然呢？吴碧霞代表在留学期间特意去了解外国公众对中国文化的认知，绝大多数人对中国的印象十分简单，对中国文化的理解相当肤浅，让他们喜欢或者欣赏中国文化确实存在一定难度。但艺术毕竟是相通的，在借鉴先前的成功案例后不难发现，我们的文化要想“走出去”，可能还需要他们熟悉的东西来做“混搭”。^[1]这就引发了我的思考“我们的音乐，传统的民歌、戏曲、曲艺，很多很好的文艺形式，怎样能让这些艺术瑰宝走向国门，走向国际呢？”我认为“京歌”的产生为京剧艺术的发展和传播另辟蹊径。

鉴于以上两点缘由，本人认为京歌的艺术特征是值得去探究的。本文就以本人硕士毕业音乐会上的一首《故乡是北京》为例，浅谈京歌的艺术特征。随着对材料的搜集整理后发现，目前国内对“戏歌”的研究还是比较广泛的，涉及“京歌”的部分也不在少数，因此就有丰富的文献、音响资料来帮助我

完成此次研究。同时本文的内容也是在前人研究的基础上做了一定的补充和¹发展，以本人的亲身演唱经历为例，结合本人的民族声乐专业，在文章中提到了“古为今用”的借鉴性演唱方法。但由于京歌在表现手法上也存有一定的局限性，包括语言、唱法等，因此这种亦戏亦歌的音乐风格在倍受青睐的同时也颇受非议。京歌在上世纪 8、90 年代风靡一阵后慢慢沉寂，直到最近才在一些流行音乐中发现它的身影。希望通过这篇拙笔能让读者更加全面、直观的认识京歌，让更多的音乐爱好者投身京歌艺术的研究，使得这个具有浓郁中国特色的音乐形式得到传承，经久不衰。

¹中国人大新闻网 <http://lianghui.people.com.cn/2012npc/GB/239313/17323479.html> 责任编辑：杨铁虎

第2章 京歌的产生及发展

众所周知，世界大三古老戏剧文化：古希腊悲喜剧、印度梵剧、中国戏曲。前二者早已是文化陈迹，消失在历史的长河里。只有中国戏曲，由于它积蓄久、来源多，故而从公元 11 世纪登堂入室之后，一直展现着它旺盛的生命力。我国戏曲种类繁多，在新中国建国初期，已经发展到 300 多个剧种，分布全国各地，有着深厚的群众基础，这也为日后“戏歌”的创作埋下了伏笔，“京歌”则是戏歌的一个分支。

2.1 京歌的产生背景及形式内容

上个世纪 50 年代，正值文化大革命时期，由于当时社会活动氛围的特殊性，许多戏曲作曲家开始尝试用戏曲的曲调将毛泽东的诗词谱成歌曲，这便是戏歌最早的雏形，只是当时并未以“戏歌”来为之冠名。直到上世纪 80 年代，一首由阎肃、姚明老师联袂创作的歌曲《故乡是北京》，经歌唱家李谷一演唱后，便好评如潮，人们对这种亦戏亦歌的音乐形式表现出了极大的好奇心理，认为这首歌曲突破了传统的艺术形态，具有鲜明的时代感。在这首歌曲大获成功之后，两位老师又相继推出了《前门情思大碗茶》、《唱脸谱》等一系列脍炙人口的作品，当时便将这些融入了京剧元素的新音乐形式命名为“京歌”。

京歌按创作手法的不同可以分为三类：1、完全以京剧曲调为主的创作。例如孙玄龄的《卜算子·咏梅》，这类京歌的戏曲风格特点鲜明，易与戏曲唱段混淆，但它的基础框架符合歌曲写作的规律，属于独立的京歌作品，因此

颇受戏歌创作者的青睐，在戏歌写作中占较大比重。2、直接将京剧的某一唱段放入歌曲中。例如王力宏的《盖世英雄》，其中“霸气傲中原，王者扬烽烟。力拔山河天，宏威征凯旋。”这一唱段就是直接从京剧《霸王别姬》里照搬过来的。这种创作手法主要为了丰富歌曲的内涵，使歌曲产生强烈的曲调、风格对比，吸引大众眼球。现代流行音乐创作中，较多的运用了该手法。3、两种戏曲曲调相结合的京歌。由于创作条件的苛刻，这一类作品相对较少，例如中国戏剧家协会主席尚长荣先生曾与越剧名家共同完成的一部作品《我是中国人》。这首歌曲一半是京剧花脸唱腔，一半是越剧的旦角唱腔，后经京剧界的补充，变成了一首有老生、青衣、花脸、老旦各个唱段的京歌作品。

这里还必须说明的是京歌与京剧的区别。“京歌”顾名思义，以歌曲为主体，京剧的元素融入其中，起到画龙点睛的作用，因此，京歌在内容和形式上比较单一，且具有很强的独立性。京剧则是以戏剧为中心，通过多个唱段和念白来表达故事内容，运用不同的行当扮相和唱腔来刻画人物性格，塑造形象。而剧中的选段并不能成为一首独立的歌曲，只能是一个唱段。例如歌曲《唱脸谱》，由于它歌词曲调中的“戏味”偏重，很多人会误以为它是戏不是歌，但它是一首独立的音乐作品，没有故事的延伸，词曲结构均在歌曲创作的框架中，因此它是一首京歌而不是京戏。

至于京歌的创作究竟应该偏京戏多一些还是偏歌曲多，这关键还是看作曲家的意图，或者作品的需要。京歌作为一种新的艺术形式，还有许多问题有待探索研究，在实践中不断革新进步。总之必须要有自身特点，不能听上去就像一首普通民歌或者京剧，毫无新意。

2.2 京歌的发展过程

京歌这种新兴的艺术形式一经推出后，在上世纪 90 年代得到了全面发展。受到广大群众热烈追捧的原因有二：其一，京歌相较传统京戏和流行音乐具有一定优势。与传统京戏“唱、念、做、打”这一整套较为繁琐的程式化内容相比较，京歌所要表达的思想就相对简单了，更多的考虑到实际表演过程中的娱乐性，通俗易懂，它是对京剧的继承和创新；相比较当下这些大同小异的流行音乐，京歌歌曲中传统京戏元素的加入使得作品的风格产生了强烈对比，别具一格，它是对现代音乐的丰富与补充。其二，京歌具有较好的群众基础。京剧发展至今，历史悠久，文化底蕴深厚，而流行音乐则打开了艺术多样化的大门。两者巧妙结合，满足了不同人群的审美需要，老少皆宜，是一种雅俗共赏的艺术形式。

京歌的前期发展是戏曲元素多于歌曲元素，例如歌曲《故乡是北京》、《前门情思大碗茶》，都是以京剧唱腔为基调来进行谱曲的，又如歌曲《唱脸谱》，更是连表演都与京剧的舞台效果密不可分。这个时期也是京歌艺术发展的鼎盛时期，各类京歌、戏歌比赛在此时兴起，电视剧的主题曲中也出现了许多京歌作品。但任何一门艺术，如果始终保持一成不变的发展态度，肯定是会受到阻碍的，艺术需要跟上社会发展多元化的步伐，与时俱进。京歌在发展过程中也是遇到了同样的问题，在创作者中很少有中外音乐兼修的，不是对传统京戏一知半解的，就是对外来音乐形式理解不够透彻，导致出来的作品略显单薄，鲜少有丰富全面的作品出现。在沉寂了一段时间后，直到台湾著名音乐人陈升一首《北京一夜》的问世，京歌开始向流行音乐界抛出了橄榄

枝，也就到了发展的第二个阶段，歌曲元素多于戏曲元素。陶喆、周杰伦、王力宏这些个性鲜明的流行音乐人，将京剧元素与“嘻哈”、“饶舌”等欧美流行文化相结合，在伴奏上采用中西乐器合璧，混搭后的音乐风格深受年轻人喜爱，这是一种全新的中国风音乐，让你感受到传统戏曲与流行音乐间的完美交融。虽说后期的发展已经偏离了前期预期的目标，发展的形式也显得较为分散，但总体来说前景还是相当可观的，它贴近时代，反映生活，符合现代人的欣赏习惯，所以极具生命力。

第3章 以《故乡是北京》为例，分析京歌的艺术特征

京歌写作的最佳途径是先由词作者根据地方戏种的特点，按照当地的民俗民风创作出来的歌词，再由曲作者按照该戏种的曲调风格进行谱曲，此类作品为最优，歌曲《故乡是北京》正是该类作品的代表之一。这部作品的成功，空军政治部歌舞团的词作家阎肃老师功不可没，两段歌词便将北京的风土人情表达的淋漓尽致。“天坛、北海、芦沟桥、潭柘寺……”，介绍了北京各处的名胜古迹，“紫藤古槐四合院，油条豆浆家常饼……”，仿佛将北京弄堂里最日常的生活状态展现在大家面前。下面就以该作为例，具体分析京歌的艺术特征。

3.1 作品创作中的戏曲特色

该作品在谱曲上，曲作家姚明老师运用了大量的京剧音乐素材。从整体看，这是一首“板腔体”结构的歌曲，又称“板式变化体”，以对称的上下句为基础，并且按照一定的变体原则，演变成各种板式。全曲的曲式为“A——B——A’”三段体结构。其中A段与A’段采用的是京剧当中的西皮唱腔，西皮的板式包括原板、快板、慢板、流水、导板（倒板）、散板、滚板、摇板、二六、回龙、娃娃调、反西皮等等，西皮的曲调欢乐跳跃，节奏紧凑，唱腔刚劲有力、活泼明快，适合表达激越、奔放的感情。B段采用的是高拨子腔，其板式有碰板、垛板、散板等，唱腔激昂高亢。此乐段中，两段歌词用相同的旋律进行重复，既做了强调又体现了气势，具有一定叙述性，节奏

易掌握，又朗朗上口。A段（1—15小节）四句歌词，运用了散板板式，前两句旋律平稳，先抑后扬，第三句通过一个五度大跳，将旋律推至长音上，第四句旋律回归（见谱例3-1）。这一段速度较慢，歌唱性较强，绵长悠扬的音调抒发了对故乡北京浓郁真挚的情感。B段（16—64）两段歌词，字多腔少，旋律优美、亲切，仿佛娓娓道来。其中49—64小节这两句“京腔京韵自多情”可以说是整个B段的核心，重复乐句，结尾又是一个华丽的大拖腔（见谱例3-2-1，3-2-2），增加了歌曲的戏剧韵味，使得旋律气势浓烈，进一步推进高潮的到来。A'段（65—88小节）为A段的再现段，运用了摇板板式的紧拉慢唱手法，表达了激动喜悦的心情，似流水板紧凑的伴奏与速度缓慢节奏不规则的唱腔相结合，形成强烈对比，是一种情感的升华，极具张力，将全曲带至高潮。

8

静静地想一想，我还是最爱我的北

12

谱例 3-1

便觉得甜丝丝，脆生生，京腔京韵自多情，
便勾引起细悠悠，蜜饯美，甘美芬芳故乡情。

京腔京韵自多情。
甘美芬芳故乡情。

This musical score consists of two systems. The first system includes a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics describe the sweetness and charm of Beijing Opera (Jingxi) and its connection to the hometown.

谱例 3-2-1

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

3.2 作品演唱时的“声、情、字、味”

从声音上来说，京歌与一般歌曲的演唱，无疑是有所不同的。唱歌强调的是“高位置”、“共鸣”，而唱戏追求的则是声音的“明亮”，因此两者相结合后，需要在高位置上寻找较为靠前的共鸣，多集中在眉心以下部位，同时咽腔也不宜开过大。

古语曰“情之所至，音之所生”，清代戏曲理论家李渔认为“同一音，同一名，同一曲，无情则死，有情则活”，可见，只有当情感与声音完美融合，才能把音乐唱活。笔者认为旋律的连贯性是关键，这里建议演唱者在音乐进行至间奏部分时，内心默唱旋律，跟着情绪过渡到下一段，保持歌唱性；另外散板摇板部分乐句较长，尽量少用大口换气的方法，做到声断情不断，保持完整性。

笔者向来认为，“咬字”是对歌手演唱能力最直接的评估，俗话说唱歌咬字正如猫衔耗子，咬住它，但又不能将它咬死，咬不住耗子就会跑掉，咬死了也就少了猫捉老鼠的乐趣，可见咬字不松不死便能追求到字正腔圆的效果。中国文字所遵循的“四呼”、“五音”、“十三辙”增加了中国歌曲在演唱时的难度，咬不紧，听众会不明白你在唱什么，咬太紧则会造成歌词与旋律脱节的现象。在这首歌曲中，由于增加了京剧元素，对演唱的要求也更为严谨。A段多是慢拼出字“走、了、东、过、城、静、想”，其中“了、东、城、想”慢拼出字后保持住韵母“ao、ong、eng、ang”的发音。注意强调“名”字的二声调发音，“静”字随着旋律用京剧的韵味缓缓送出，“想”、“北”两字字头唱出后用一个小停顿，声断气不断，接着用“ang 和 ei”唱完后面的音，

“我还是”这三个字按照节拍，带着气息说出来，“最爱”和“北京”则每个字都需要充分的气息来强调。B段由于借鉴了京韵大鼓半说半唱的特点，因此这一段也就特别讲究吐字字头的“喷口”。由于这一段的叙事性特点，字多腔少，更加要表现得抑扬顿挫，可以适当的在“明、北、油、饼”等字前面加上倚音，避免“倒字”现象产生，所有拖腔的字都要在出字后保持在相应的韵母上。

“味”即歌唱的“韵味”，是一首歌曲的灵魂。学者蓝凡在他的《中西戏剧比较论稿》中有过这样一段概括：“韵味”就是语言的表达、声音的表现以及感情的抒发——演唱艺术创造的意味深远、感情深刻的境界。唐代著名诗人白居易对诗歌曾有这样的评价：诗歌的最高美境在根情、苗言、华声、实义，其实这正好拿来作为中国戏曲演唱艺术韵味美的一种基本要求和准则。^[2]笔者认为，“韵味”的培养需要理论知识的积累和丰富的生活经验。在A和A'段的处理上，可以添加一些京剧运腔中的“擞、叠、豁、滑”等方法，演唱时注意自然、轻巧、流畅，正如京剧大师梅兰芳说的“抖搂开”（即放松）。对于B段的处理特别要注意节奏的松紧，音调的顿挫，音量的轻重。

实际上“声、情、字、味”是相辅相成，密不可分的，音调的抑扬顿挫可以使旋律高低起伏，不同的行腔方法可以表达不同的性格和情感。四者缺一不可。

²蓝凡 著《中西戏剧比较论稿》 学林出版社 1992

结论

任何艺术形式都不可能长期、独立地存在，如果不顺应潮流、贴合时代，它们都将有可能随着社会的发展，在历史的长河里消失殆尽。但它们也可以在不断的学习借鉴过程中日趋完善，因为任何一种艺术都与其他艺术有着姐妹关系，找准目标对于提高自身水平有着非常实用的现实意义。

《故乡是北京》、《前门情思大碗茶》、《唱脸谱》、《北京的桥》，这些充满京腔京韵而又不失现代感的声乐作品的问世，无疑是对我国民族音乐作曲家汲取传统文化，古为今用，敢于创新的最有力见证，同时这也是为当代音乐的全面发展提供了一条新思路。就我个人而言，通过这篇文章的写作与研究，在将来的教学道路上会给予我很大帮助，开拓我的教学思维，帮助学生在较短时间内学习和接受这种既富有时代感，又不失中国特色的音乐形式。

参考文献

- 1、徐竟存 著《戏曲声乐教程》[M]. 湖南文艺出版社 2001
- 2、余从 著《戏曲声腔剧种研究》[M]. 人民音乐出版社 1990
- 3、东方音乐学会 编《中国民族音乐大全, 曲艺音乐卷》[M]. 上海音乐出版社 1989
- 4、中国艺术研究院音乐研究所、《中国音乐词典》编辑部 编《中国音乐词典》[M]. 人民音乐出版社 1985
- 5、丁筱如《浅议京歌》[J]. 南京艺术学院学报（音乐及表演版）2002 年 01 期
- 6、邓滨涛《京歌是戏曲与歌曲成功的“嫁接”与“混搭”》[J]. 音乐时空（理论版）2012 年 03 期
- 7、赵海威《“戏歌是歌不是戏”》[J]. 剧影月报 2006 年 01 期
- 8、姚明《我的故乡不是北京——谈〈故乡是北京〉等歌曲的创作》[J]. 国际音乐交流 1997 年 01 期

附录

第一场硕士毕业音乐会

时间：2012年6月12日

地点：上海师范大学音乐学院小音乐厅

内容：《长相知》、《枉凝眉》、《情歌》、《拔根芦柴花》、《茉莉花》、《昭君出塞》、
《相约在月圆时节》、《故乡是北京》

第二场硕士毕业音乐会

时间：2013年1月7日

地点：上海师范大学教苑楼C座多功能厅

内容：《采茶舞曲》、《清粼粼的水来蓝莹莹的天》、《月满西楼》、《高山流水》、
《鸿雁》、《看秧歌》、《老鼠嫁女》、《妹妹找哥泪花流》、《太湖美》、《梨花颂》、
《燕燕做媒》、《老师，我想你》、《马铃薯响来玉鸟儿唱》

致谢

研究生三年的学习生活即将过去，在这里要特别感谢我的恩师邬眉副教授，感谢您在我读研期间给予我的莫大关怀和帮助。在专业技能上由于您严谨的教学态度和严格的要求，使我在声乐演唱技巧上有了质的飞跃，同时也能培养了我处理作品的的能力；这篇论文从选题到成文正是有了您的精心指导，才能得以顺利完成；生活中您给予我无微不至的关怀和母亲一般的爱，学生心中倍感温暖；工作上您更是我学习的榜样，您以身作则，教我要成为一个正直的人，做一个对得起这份职业，对得起学生的好老师，这些学生都将记在心中，没齿难忘。在将来的人生道路上，研究生三年这沉甸甸的记忆都将鞭策鼓舞着我不断前进。同时也要感谢培养我的学校、学院的各级领导，养育我多年的父母，关心和帮助过我的老师、同学……感谢你们！