

中图分类号: J614.3

密级: 公开

UDC: 700

学校代码: 10094

河北师范大学

硕士学位论文

(学历艺术硕士)

浅谈民族声乐学习者如何演绎京剧 风格的民族声乐作品 ——以京剧唱腔《卜算子咏梅》为例

研究生姓名: 郝丽慧

指导教师: 李燕 副教授

学科专业: 艺术硕士(音乐)

研究方向: 声乐表演

论文开题日期: 2013年4月25日

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《浅谈民族声乐学习者如何演绎京剧风格的民族声乐作品——以京剧唱腔《卜算子咏梅》为例》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：
2014年3月19日

指导教师确认（签名）：
2014年5月21日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将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、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在_____年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）：
2014年3月19日

指导教师（签名）：
2014年5月21日

摘 要

随着民族声乐的发展，越来越多的京剧风格的民族声乐作品不断涌现，为民族声乐注入了新鲜的血液，受到了广大民族声乐学习者的青睐，是民族声乐学习者展示个性的载体，也是对其综合素质的考验。本文以京剧唱腔《卜算子咏梅》为例，以民族声乐学习者的身份，结合金铁霖教授所提的对民族声乐者选才，育才的七字标准，对京剧风格的民族声乐作品进行实践总结。

关键词：民族声乐作品 《咏梅》 七字标准

Abstract

With the development national vocal music, more and more national vocal music with Beijing opera characters appeared, which add new colors to the national vocal music and welcomed by the music learners. It is a way to express learners' personality and the test of learners comprehensive quality. In this article, I set Beijing opera singing Ode to Plum Blossom as an example, acting as a learner ,combining the select talented and educate talented put forward by professor Jintieline,making a practical conclusion on the national vocal music with beijing opera character.

Key words: national vocal music works ode to the plum seven words standard

目 录

中文摘要.....	III
英文摘要.....	IV
绪论	1
一、 对民族声乐学习者的释义.....	2
二、 关于京剧风格的民族声乐作品的定义.....	3
三、 对《咏梅》的分析.....	4
1、 养——“唱曲宜有曲情”	4
2、 字——字有三绝：字清为一绝，	4
3、 声——乐之筐格在曲，而色泽在唱.....	5
4、 情——感人心者，莫先乎“情”	5
5、 味——京腔京“韵”自多情.....	6
6、 表——手眼声法步	12
7、 象	12
四、唱好京剧风格的声乐作品的意义.....	13
结论.....	14
参考文献.....	15
致谢.....	16

绪 论

现代声乐作品逐渐形成了一种京剧与歌曲相结合的新的歌曲风格——京剧风格的民族声乐作品，在各类声乐作品中占有了一席之地，成为民族声乐学习者的必学种类，如何去演唱好这类作品是我们面临的问题！

本文主要以理论与实践相结合的方法以孙玄龄所谱写的《卜算子 咏梅》为例做详细的论述。

一、 对民族声乐学习者的释义

在许多有关民族声乐的论述中,对民族声乐有广义和狭义两种理解,前者是指包括我国传统的戏曲、说唱、民歌的演唱以及由民歌改编或新创作的民族化的演唱。而后者是指在继承我国传统民族声乐演唱的方法的同时,吸收和借鉴美声唱法的优点所形成的,具有民族性、时代性、科学性和艺术性的一种唱法。本文所指民族声乐学习者是在我国的各大院校声乐系学习的学生,一般所接受的是上述狭义的民族声乐训练。2008年声乐教育家金铁霖在第三届中国民族声乐研讨会上的讲话所提到的“声”“情”“字”“味”“表”“养”“象”七字标准,也是对这一理解的精准概括^[1]。

二、 关于京剧风格的民族声乐作品的定义

有的人把京剧与歌曲的演唱特点相结合的声乐作品形式称之为“戏歌”或“京歌儿”。但是本人认为这一说法概念模糊，不能突出表现本文所研究对象。本文所说的京剧风格的民族声乐作品是指在借鉴传统京剧艺术的音乐元素为民族声乐所创作的声乐作品形式。如：《卜算子咏梅》、《北京是故乡》、《梅兰芳》、《千古绝唱》、《贵妃醉酒》等。

虽然我们所说的民族声乐是根植在传统艺术上的，但是，若以此去演唱京剧风格的声乐作品，可以说是不够的。戏曲艺术博大精深，演唱与戏曲有关的声乐作品需要我们做更多功课，那么，具体怎么做呢？

下面由民族声乐学习者的七字标准出发以京剧唱腔《卜算子 咏梅》为例[下面简称《咏梅》]，结合自身演唱的经验，做深入探讨。

三、对《咏梅》的分析

1、 养——“唱曲宜有曲情”

无论演唱什么样的声乐作品，首先要对作品有详细的了解，在诸多的戏曲论著中更是如此要求，李渔在《闲情偶寄》中有“欲唱好曲者，必先求名师讲明曲义……得其义而后唱，唱时以精神贯穿其中，务求酷肖…^①”的言论^[2]。只有对作品的内在意义有所了解，才能在演唱的时候有感而发。《咏梅》是孙玄龄先生以毛泽东诗词谱写的一首经典的声乐作品，同时也是为京剧表演艺术家李维康量身打造的京剧唱段，随着民族声乐艺术的发展受到越来越多的民族声乐学习者喜爱，并常常演唱它。对于这首作品来说，它词作者和创作背景，尤其是词曲特殊的创作背景是特别要了解和理解的；根据自己的艺术修养，对曲调做分析；了解京剧唱腔的特点都是不可忽略的案头工作！

2、 字——字有三绝：字清为一绝，…

无论是民族声乐还是京剧都很重视“字”。就汉语来说，二者都是由声母，韵母，声调组成，在语言上都要求咬字要正，吐字要清，归韵要准。咬字要正是指要咬住字头（也就是声母），找好每个字头在口腔里的着力点，要咬的干脆利落，不要太死，也不要太松，有一个比喻说得好，咬字像猫叼老鼠，“叼”字很形象的体现了咬字力度的大小。吐字要清，归韵要准是指唱清母音，保持口型不变，然后归韵。例如“关”字，g是声母（即字头），u是母音，要保持口型不变，到an上再归韵。戏曲在唱词方面十分讲究，一般都是采用韵律极强的韵文（每一句的最后一个字采用韵母相同的字），使得声调上具有统一性、协调性，语言美感突出，音乐性强，更适合演唱。常常一字多音，这些音拖多长，母音就得唱多长，最后归韵。也就是老师常会说的“哼住”。民族声乐中母音的演唱则要短的多，常常咬完字就归韵，母音不是太明显。与戏曲相比要随意一些。对于《咏梅》这首作品，本是由诗配以京剧的西皮腔创作而成。在韵律上很是讲究，每一个字的字音字调都需要仔细研读，比如，第一句：风雨送春归，每一个字都要分两个字去读即字头字尾，f-ēng y-ǔ s-òng ch-ūn g-ūi，找准每一个字头在口腔里的

^① 出自傅惜华《古典戏曲声乐论著丛编》人民音乐出版社 1983 年.北京

着力点，再将两个字合成一个字读，慢读，快读，反复练习，需要注意的是，每一个字头、字腹（两个字的过渡），字尾都要在一条线上，要让人觉得似乎有字头字尾的音的感觉却又听不到具体的字，每一句都是如此。具体在演唱这首作品时，要将散板部分和拖腔部分着重按照戏曲的咬字吐字进行^[3]。

3、 声——乐之筐格在曲，而色泽在唱

民族声乐学习者的演唱由于借鉴了美声唱法的发声方法，在气息的具体运用上、真假声混合的程度上、在腔体打开方面与京剧唱腔还是有所不同的。民族声乐像美声唱法一样是声部的划分，运用真假声混合，强调以打开的方式扩充调整共鸣空间，使高中低音音色统一连贯且自然优美。京剧是以行当来划分为标准，各个行当在真假声运用方面，打开的方式和程度也各有不同，以情节与角色为主，不拘泥与技巧。《咏梅》本是一首京剧唱腔的作品，曲作者是运用西皮腔调和旦角的唱腔并辅用了一点生角的唱腔而创作的，整个唱段“华丽与豪迈兼而有之”。由于旦角生角都是以假声为主的演唱，在演唱这首作品时尽量将声音调整的假声多一些；腔体开小一些，收一些，高位置的点再集中一些；使音色显得华丽婉转，让每一个字犹如穿在线上的珠子，在既定的空间里转换，按照字头、字中、字尾均匀的在一个位置上拉出，并收好字尾。例如：整曲的第一个字“风”就要小口咬字，声音的腔体不能开的太大，要从鼻腔中透出，之后的“雨”字也要沿着这条线出来，这样会使唱腔的韵味更浓！

4、 情——感人心者，莫先乎“情”

情感的表达，是歌唱的本意所在，无论是戏曲还是歌曲都需要演唱者深入了解曲情，通过直接或间接的情感体验，将自己化身为曲中人物，加上精湛的演唱技巧，才有可能演唱好作品。歌曲在情感的表达方面一般较单一以抒情或叙事为主很少有大的戏剧性的冲突。戏曲的情感变换则跌宕起伏，在音乐形式上表现为板式的变化。对于演唱京剧风格的声乐作品来说，它不仅是节拍速度变化的标志，也是对演唱者情感变化的提示。《咏梅》全曲采用西皮腔调风格，基调是坚定乐观的，具体来说也是随板式的变化变化的。

第一段

上句：（散板）风雨送春归，飞雪迎春到

（快板）已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏

下句：（快板拖腔）犹有花枝俏

上句前两句运用的是摇板，是散板的一种，是宽唱紧伴的结合，在情绪上展示了共产党人像梅花一样沉着冷静的面对风雪的考验。后两句运用快板节奏以坚定激动的情绪表现共产党人顶住逆流，屹然挺立的状态，下句运用快板拖腔自信从容且坚定不移的情绪将全曲推上一个高潮，“俏”字的拖腔虽然比前面慢了一倍，可情绪上的铿锵有力，足以体现共产党人的铮铮傲骨。

第二段

上句：（原板）俏也不争春，只把春来报

待到山花烂漫时，她在丛中笑。

待到山花烂漫时，

下句 她在丛中笑

这一段全都用原板，以一种叙述的口气，似乎是在平和沉稳讲述心中的理想和光明必然会到来，增添了更多的自信。

第三段

上句：（快板）俏也不争春，只把春来报

待到山花烂漫时，她在丛中笑。

待到山花烂漫时，

下句：（散板）她在丛中笑

这一段上下句分别用快板和散板与第一段形成对称，快板展示的是共产党人怀着必胜的信心，情绪激昂的向前进，散板呼应开头情绪上更加从容坚定乐观。

5、 味——京腔京“韵”自多情

京剧风格的声乐作品最难唱的就是这个韵味，京味，也是这类作品出彩点睛的重中之重。韵味是一个演唱者透过自身的所见所闻所感，变为心中所念所想，再化作口中所唱的一个由心灵到肉体的消化，再创造，演绎的过程，是每个歌唱者浓郁的个性化所在。它不仅体现在上述美化的语言、优美的声音、真切的感情上，还体现在色彩的变化，多种表现方法和技巧的行腔上的运用，更体现在对抑扬顿挫、轻重缓急的处理，断与连、刚与柔及气口安排等。如戏曲中有“弹性拍值”，是指在乐谱拍值和速度规定下灵活多变地去演唱，像民间的音乐家们在刚学习吹管子的时候先要按死谱去吹，学好了就要即兴的加“味儿”，让死谱“活”

起来，同一首乐曲，个人所加的“味儿”也不尽相同。歌唱也是一样，在规定的节拍里，“随心所欲”的演唱，可以提升音乐的神韵。就《咏梅》来看，第一段中第一个字“风”的倚音要唱的短促自然，气息平稳；“雨”字的颤音可运用“弹性拍值”，在感觉上要拉长，气息由弱到强，音的颤动由疏到密的，停在主音上再托出“送”字，之后在情绪不变的基础上不留痕迹换气，强收“春归”两字。

谱例1:

“飞”像前面的“风”去处理。“雪”字后半拍上带有“-”记号，演唱时要声断气不断地将这个音的时值唱满且唱成强音，换气之后的“迎春到”都要加重语气，突出强调“到”字的字头使情感上从容自信。

谱例2:

之后的板式变为快板，四一拍的节奏让人一下子换了面貌。“已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏”这一句尤其要唱的抑扬顿挫，铿锵有力。需要强调的是“俏”字上的拖腔，节奏上慢了一倍，强弱上要由弱及强，刚柔并济，既不张扬，又展现了自信，使得京剧韵味更加浓郁。

谱例3：

已是慈航百丈冰

犹有花枝俏, 犹有花枝俏

♩ = 88 (♩ = ♩) 慢一倍

俏。

稍快

第二段基本以连贯平稳的气息叙述般的演唱全段, 按要求流动起来, “春”和“报”后面都有空拍, 要停顿的干净利落, 体现出自信和从容。之后的乐句要注意其中的换气, 要换的稳定自然。最后一个“时”字自由延长给了演唱者一个自我发挥的空间, 伴奏中双ff的G大和弦的宽广宏伟, 与之后双pp的“她”字

产生强烈的对比，突出梅花高洁的形象。

谱例4:

流动地

俏 也 不 争 春， 只 把

春 来 报， 待 到 山 花 烂 漫

时， 她 在 丛 中 笑。 待 到 山 花 烂 漫

渐快

时， 她 在 丛 中 笑。

到第三段速度加快了一倍，在谱面上由慢转快的标记处，“俏”字前面是典型的偷气，要“偷”的不露痕迹。在第一个“待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

“时”的后面有一整拍的的休止，可稍作休息。

谱例5:

由慢转快 $\text{♩} = 176$

俏 也 不 争 春， 只 把 春 来 报， 待 到 山 花 烂 漫 时， 她 在 丛 中 笑。

在第二个“待到山花烂漫时，她在丛中笑。”中间的休止似乎是能量的蓄积，之后的进发要以嘹亮绚丽的高音让人为之一振。

谱例6:

她 在 丛 中 笑。

6、 表——手眼声法步

表演是要求视听结合的艺术，只是演唱好作品还远远不够，需要形体表演配合。许多民族声乐学习者在演唱时常有眼睛呆滞，面部表情狰狞，身体乱晃，手臂乱舞的现象。京剧表演讲究“手眼身法步”强调眼神的作用，所谓“眼为心之苗”各种状态必须眼神先行。民族声乐学习者要在眼睛的大、亮、灵上下功夫，演唱时面部表情要自然、身体要直、手势要“圆”整体的表情动作都要与气息、情感、心理等全面配合，准确的表达作品丰富的艺术内容。做到适度、简练、优美，并融入到作品当中，使得神形兼备。《咏梅》在演唱时，全曲都要体现出从容自信，关键是眼神的运用。例如：前奏开始就要进入到飞雪漫天的情境当中，眼睛里要有，随着歌词“风雨送春归，飞雪迎春到”眼睛要“走”起来，手要跟着眼睛的视点，在最后一个“到”字上做“亮相”，这时眼神要清澈透亮，充满期待，表情略来微笑。

7、 象

好的台风和气质是演唱者经过无数次登台表演的锻炼、摸索、积累才能逐渐形成，形象可以通过装扮来改变，也需要气质的衬托。在服装和装扮上要大气，符合中华民族对梅花形象的理解和追求。

在演唱时，“声”“情”“字”“味”“表”“养”“象”是相互融合，相互渗透，相互依存的，绝不可能独立存在。因此，在学习和日常练习过程中要将各个方面的要领都融会贯通，才能在表演时自然得体的表现出来歌曲的内涵。

四、唱好京剧风格的声乐作品的意义

近年来，京剧风格的声乐作品出现的越来越多，已成为一个新的音乐形式，它的产生顺应了中国观众的审美要求和中华民族的文化特点，丰富了专业声乐作品的内容，突出了民族声乐的特色，提高了民族声乐的演唱和表现方法。作为民族声乐的继承者和传播人，有责任、有义务以精湛的技艺，将这类民族味道浓郁的作品展示给国人和世界。

戏曲唱腔和民族声乐是我国的相同的文化背景下产生的不同表现形式的民族艺术，既有共性，也有不同。京剧风格的声乐作品的出现是对民族声乐学习者所提出的更高的要求，寻找其平衡点去唱好京剧风格的声乐作品，对民族声乐学习者在发声方法的灵活应用上、吐字咬字准确上、情感的把握上，表情动作方面，艺术修养方面会有很大的提高，拓宽了我们对歌唱的理解，是自身综合艺术的提高。

民族声乐根植在我国传统声乐之中即是自身发展的需要，也是传统戏曲艺术传承和发展的需要。我国戏曲艺术的发展演变经历了几百年，已经成为了独具特色的民族艺术，是中华民族悠久且深厚的历史和文化在艺术领域的体现。在当下快速的生活节奏中，传统的戏曲艺术已渐渐有些衰落。民族声乐在发展过程中也出现了风格单一、声音相同、千人一面的状况，京剧风格的民族声乐作品也是二者相互补充的方式之一，既可以使戏曲艺术得到了广泛传播，又可以使民族声乐演唱在保持浓郁的民族特色、民族气质和民族风格的基础上多元化发展。

结 语

存在就有其道理，京剧风格的民族声乐作品的出现是符合事物发展的规律的，绝非偶然，无论是对戏曲艺术，还是民族声乐的发展都是有利的，民族的就是世界的，让我国的民族艺术能够以更好的姿态屹立于世界的艺术之林，永不褪色，永不凋谢。

参考文献

- [1]金铁霖.《在 2008 年第三届中国民族声乐研讨会上的讲话》[J].
- [2] 傅惜华编.《中国古典戏曲声乐论著丛编》[M].人民音乐出版社.
- [3]杨荫浏著.《语言音乐学初探》[M].人民音乐出版社.
- [4]杜亚雄,秦德祥著.《中国乐理》[M].上海音乐学院出版社.
- [5] 孙玄龄著.《声响年华》[M].中华书局.
- [6]曲谱出自 许明,朱为中主编.《中国声乐经典教材》[M].吉林人民出版社.
- [7]白宁.《论中国现代民族声乐艺术的形成》[J].
- [8]公木著.《毛泽东诗词鉴赏》[M].长春出版社.

致 谢

在我论文的写作过程中,首先要感谢我的导师李燕副教授,从对论文题目的斟酌和肯定,到写作过程中悉心的指导,尤其是最后孜孜不倦地修改,使得我的论文有了雏形并得以不断完善。当然由于学术水平有限,我的论文还存在很多不足之处,希望我能秉承老师的严谨学风,在以后的工作学习当中,认认真真做人,踏踏实实做事。

在这三年的学习中,我接受了知识的熏陶,感受到了老师的关爱和同学的情谊,在此我一并感谢,谢谢你们的关心和照顾。

研究生生活是一个终点,也是一个起点,我会心存感激,扬帆远航,开辟一段更加精彩的旅程。