

分类号: J6 密级: 公开
UDC: _____ 学号: Y1002002

南京艺术学院

硕士学位论文

京歌《梨花颂》的演唱及思考

研究生姓名: 魏慧莉

导师姓名: 谢琨 教授

申请学位级别 艺术硕士 学科专业名称 音乐舞蹈学(声乐表演)

论文提交日期 2012年2月27日 论文答辩日期 2012年 月 日

学位授予单位 南京艺术学院 学位授予日期 2012年 月 日

答辩委员会主席 _____ 评 阅 人 _____

2012年 月 日

京歌《梨花颂》的演唱及思考

中文摘要：京歌是当代众多新创作歌曲中的一种带有京剧韵味和特色的歌曲形式。是在继承传统京剧的基础上发展而来的，融入了京剧和民族歌曲的特点，顺应了时代的发展。本文从阐述京歌这个概念出发，以新创作歌曲作品《梨花颂》为主要研究对象，从谈歌曲的演唱体会和感受中，激起人们对这首作品的喜爱和更深入的了解，及如何对当代新创作京歌的演唱进行整体把握，同时探讨当代新创作京歌的现实意义和发展趋势。

关键词：创作歌曲；京歌；梨花颂；演唱体会

Sing and Thinking on Beijing Opera Song Ode to Pear Blossom

Abstract: Beijing Opera song is a new form of song with the charm and characteristics of Beijing Opera in the creation of many new songs in contemporary time. It is evolved on the basis of inheriting traditional Beijing Opera, in which the characteristics of Beijing Opera and folk songs are combined together and keeps abreast of ways how to wholly perform the newly composed contemporary Beijing Opera song, and its practical significance and development trend

Keywords: original songs; Beijing opera song; Song of Pear Flower; singing experience

目 录

中文摘要.....	I
关键词.....	I
英文摘要.....	II
关键词.....	II
引言.....	1
第一章 京歌《梨花颂》介绍.....	2
第一节 创作背景.....	2
第二节 词、曲介绍.....	2
第三节 结构形态.....	3
第二章 京歌《梨花颂》的演唱体会.....	4
第一节 咬字与行腔.....	4
第二节 节奏与韵味.....	5
第三节 演唱技巧.....	6
第三章 演唱当代创作京歌的思考.....	8
第一节 对演唱者的要求.....	8
第二节 当代京歌的现实意义和发展趋势.....	8
结语.....	9
致谢.....	10
参考文献.....	11

引言

京歌《梨花颂》是在交响京剧《大唐贵妃》原主题曲的基础上进行创作改编的歌曲。目前关于《大唐贵妃》及其主题曲的介绍和研究都相对甚少，而对这首《梨花颂》的研究则更少。《梨花颂》这首京歌曲调精湛，意境悠远，具有相当高的传播意义和研究意义。通过对《梨花颂》这个作品演唱的分析和研究，我们能更好地诠释该作品，进而推广京歌这种较为新颖的歌曲形式。

在理论上，京歌这种形式的歌曲在演唱上应该有它自己独特的技巧和方法，既区别于传统的京剧，又在行腔、韵味上有别于现代民族声乐。本文的创新点在于阐述自己是如何以民族唱法为主、佐以戏曲、美声演唱的因素来诠释《梨花颂》这首京歌的，希望能以此起到抛砖引玉的作用，引起声乐同行对本首作品的喜爱及对京歌研究的兴趣，并总结出科学合理、个性鲜明的京歌演唱方法。

第一章 京歌《梨花颂》介绍

第一节 创作背景

《大唐贵妃》讲述的是关于唐玄宗李隆基，也是梨园始祖唐明皇和他的妃子杨玉环（杨贵妃）之间的爱情故事。取材于梅派剧目《贵妃醉酒》及《太真外传》。杨贵妃天生丽质，能歌善舞；唐明皇文治武功，还能演戏司鼓。杨玉环不仅天生丽质、聪颖、更是和唐玄宗有着共同的艺术爱好。杨家兄弟姐妹亦因其荫，受封赐爵。杨贵妃色艺倾国，深受宠爱。因杨贵妃爱吃荔枝，玄宗敕各省贡荔枝，“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”（杜牧《过华清宫绝句》）

杨玉环得玄宗赐浴，到长生殿乞巧盟誓，共誓君妃情笃、永世和谐。玄宗终日沉湎酒色，“从此君王不早朝”（白居易《长恨歌》）。贵妃诞辰，欢宴骊宫，翠盘艳舞，赢得君王擂鼓助兴。可是，在安史之乱背景下，这一对美好的姻缘被迫拆散。

为了挽救大唐皇帝的命运，杨贵妃挺身而出，马嵬坡上毅然就死，做了安史之乱的替罪羊。后战乱既平，移师回銮，池苑依旧，物是人非，玄宗昼夜思念，广求方士搜寻玉环魂魄，果得玉环于海上仙山与玉环梦中相会。

杨贵妃的一生如此短暂，哪怕曾经绚烂无比，到头来还是难逃厄运。这天生丽质的人儿，如今留下的是长恨一曲千古迷，长恨一曲千古思。

第二节 词、曲介绍

梨花开，春带雨
梨花落，春入泥
此生只为一人去
道他君王情也痴 情也痴
天生丽质难自弃
长恨一曲千古迷
长恨一曲千古思

《梨花颂》的歌词出自白居易的《长恨歌》，由著名的京剧学者、剧作家翁思再先生作词，仅用几句歌词就概括了全剧内容。歌词写得简练、形象，概括力强，琅琅上口。“梨花开，春带雨；梨花落，春入泥”，词中两次出现梨花的形象。由此可见，《大唐贵妃》把梨园、梨花作为李杨爱情的象征。第三句歌词是“此生只为一人去”，表现了杨贵妃纯洁而又痴情的一面。最后写道：“天生丽质难自弃，长恨一曲千古迷、千古思。”杨贵妃为自己的美丽和才艺，付出了生命的代价；唐明皇因沉湎于爱情和艺术而荒疏朝政，导致唐朝由盛而衰，在品味《梨花颂》的同时能引导观众和听众进行人文方面的思考。

原曲是由中央音乐学院作曲系深通京剧的杨乃林教授所作，曲调唱腔设计以京剧二黄调式为主调，加入了梅派唱腔特色，个人主唱与合唱相辅相成，委婉与大气相结合。旋律的起伏很大，而且朴实、含蓄，多有创新，与词义结合得恰到好处。

好处。全曲曲调典雅动听，意境深远，回味悠长，感人肺腑。从整体上体现出梅派的独特的神韵和精髓。而本文研究的曲谱是由著名声乐教育家鞠秀芳教授改编的版本，在一定程度上更是扩展了《梨花颂》作为声乐独唱曲目的音域，唱腔细腻婉转，在不失原味的同时，更加深了难度，更为完善和抒情。

第三节 结构形态

该首京歌《梨花颂》属于一部曲式结构形态，呈现复乐段特征。其中包含四个不规整的乐句形式，从某种意义上来说，符合典型中国音乐特征的起承转合的陈述方式。但是在其中某些部分，又融合了传统西方典型的结构形态。开始部分的两个乐句是平行结构形式，属于同头换尾类型，呈现开放型特点。

谱例 1

后续乐句的发展逐渐融入京剧唱腔的音乐要素，使得旋律更加宽广而富有张力，并且乐句的形态也呈现多变性，一顿一挫的旋律线条，温婉地道出那丝丝情意，点点柔情。

谱例 2

从整首音乐作品的结构特征来说，融合了一部曲式的多种特征，既涵盖了发展与引申，也格外强调了线型旋律发展的轨迹。虽为强力的对比部分来加以烘托，但是伴随着歌词内容的发展，旋律在一个整体的空间内，显得与歌词融合得恰到好处。

第二章 京歌《梨花颂》的演唱体会

《梨花颂》是传统京剧与现代创作手法相结合的产物，演唱这首歌曲应该有它自己独特的技巧和方法，既区别于传统的京剧，又在行腔、韵味上有别于现代民族声乐。目前国内大多数声乐演唱者都接受过西洋唱法的训练，如何能让演唱者演唱时既能带有原本的京味特色，又能运用现代的发声方法和技巧来演唱自如呢？我想从以下几点来谈下我的演唱体会：

第一节 咬字与行腔

著名曲艺演唱家魏喜奎说过：“字正腔圆，首先应该是字正。字正，听众才能听清楚唱的是什么，才能引起往下听的欲望。而且字音念准，有利于行腔的圆润，促成听觉上的美感。”以字行腔一直是我国戏曲与民族唱法的传统训练方法，也是国内声乐教学中的重要学术思想及教学方法。一直以来，我都遵循着以字行腔的原则和字正腔圆的理论。新的京歌创作作品在不断出现，与时俱进的思想在歌曲演唱上也应该有所体现。我在演唱这首歌曲时，在咬字行腔方面做了一些变化，之前我在演唱歌曲时，在字的归韵收声上，总习惯把一个字的切音（字头）唱得较长，而本音（字腹）出现却很短暂。如：

中的“花(hua)”字把“乎(hu)”音的时值放得长，而字腹a却连同hua音在很短时值内出现，这不仅不能发挥字腹元音发声的优势，而且弄混了字音。声音效果是窄亮型的，显得小气，这就与原本音乐想要塑造的雍容、大气的人物形象差的太远。所以我不能靠嘴的前部唱每一个字，而应该做到一出口就由字头转到字腹，然后以字腹行腔到韵尾（收声），同样也能达到吐字清晰的效果，而且听起来更加自然贴切。如何能做到这样呢？我们可以稍稍借鉴一些西洋美声的方法，注重共鸣系统的充分发挥，打开喉咙，进而使整个共鸣腔体得到充分的运用。唱每一个字都是出口就由字头转到字腹，不要在字头上刻意地延长，这样唱出来的声音效果是宽亮型的，声音也连贯、声区也统一、母音也一致、吐字也清晰，正符合《梨花颂》所塑造的杨贵妃雍容华贵、端庄典雅的人物形象，同时还能表现出梅派宽亮、厚实、饱满的特点。

梅派声腔的音频特点是频率平缓、连弧推进、很少大起大落，梅派的精髓也正在于此。为了表现出梅派声腔的音频特点，往往不在于频率的畸高畸低、突快突慢，而在于“处事不惊”，“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”，如：

其频率连线呈平缓推进的连弧形，不像有的流派呈“锯齿形”或“颠跳形”，音频的连弧推进能创出从容含蓄、韵味醇厚的唱腔体系。而想要形成梅腔“圆”的艺术特色，就不能轻易使用任何加“花”的手段，如颤音、滑音和装饰音，也不能行险腔和怪腔，也不要强调使用闪、垛、顿、拖等讨俏的技法，而是使其自然流畅。就算个别字有装饰音，如：

中的“落”、“入”字，装饰音要唱得短，不能唱得太长。有的人虽然腔唱得不错，但装饰音不对，或唱得太长，这样就会面目全非，无法表现梅派的精髓。同时每个字之间应紧紧连接，不能拉得太开，这一点与西洋美声对于声音统一、连贯、圆润的追求有相一致的地方。

第二节 节奏与韵味

《梨花颂》以京剧二黄调式为主调，“二黄”一般以级进音程为主，其旋律的色调暗淡、凝重、平静。节奏缓慢时，多用来表现压抑的悲剧情节和忧郁的人物情绪；节奏强劲时，多表现悲壮的戏剧场面和凄楚、悲愤的人物情绪。“二黄”的入唱位置在强拍（任何节拍均如此），强拍入唱，强弱关系比较明确，节奏扎实、稳定，增强了旋律的凝重感和力度感。因此，二黄唱腔总是给人以沉静、悲凉之感。京剧唱腔的节奏有其特有的表达方式，即由“板式”来确定。《梨花颂》运用的板式是原板（2/4 节拍），如音乐刚一进入

就表现出一种雍容华贵、端庄凝重、深沉含蓄的音乐形象。像其它类型的音乐一样，节奏越是缓慢，情绪越是趋于平稳、优雅，反之则越是活泼、激动。

节奏对比的手段对于突出声音的表情和表现歌唱艺术的韵味美是非常有力的，在节奏中应如何把握这首京歌的韵味美呢？我们首先要知道唱词的结构和表意单位主要是词和句，在词、句的演唱中，表达意的重要因素是重音处理。语言的清晰度和说话人的情感色彩很大程度上是需要靠重音来体现，一句话当中听起来最清楚、最响亮的字或词就是重音。通常歌词都要像诗歌一样讲究韵律，即句式大体整齐。句内将单字组成有一定规律的节奏单位，可称为“词拍”，不同类型的句子有不同的词拍组合形式。那么演唱这首作品时，要注意词拍划分，了解词拍的重音和词拍的顿逗。而歌曲语言的抑扬顿挫处理一般比生活语言更夸张，但一般仍以生活语言为基础，因此歌曲的词拍重音通常是与旋律的重音相一致的。那么同样，《梨花颂》的重音也是在强拍上，演唱时要注意在音乐的节奏重音上体现词拍重音。在演唱《梨花颂》时，将满腔的激情、深刻的情感体验与音乐节奏的变化和人物的内心感情节奏相协调统一，使描绘人物的抒情性与戏剧性相结合，在用声、咬字、润腔上突出歌曲人物表现出的雍容华贵、端庄凝重、深沉含蓄，塑造出生动而丰满、端庄娴雅、具有古典韵味的“杨贵妃”形象。

第三节 演唱技巧

在演唱整首作品之前，我们可以适当地运用意大利语元音来练习一下，从而获得母音位置的统一，达到音调的平衡，对于获得唱腔圆润、统一、美好的音质有着非常大的帮助。如歌曲的第一句歌词，基本可以对应为：

梨 花 开 春 带 雨 梨 花 落 春 入 泥

i a a u e i i a o u u i

此 生 只 为 一 人 去 道 他 君 王 情 也 痴

i e i u i e i a a i u i e i

首先可以先用上面的元音字母来练唱，然后再根据民族唱法中十三辙的咬字归韵来作调整。

汉字根据结尾不同可分为十三辙，十三辙又分为三大类。第一类单音字“发花、一七、姑苏、也斜。“梨花”中的“梨”和“花”，“千古谜”中的“古”和“迷”都属于这一类。在发声时，要一音到底，口型不能变化，也不要归韵，近似意大利语中的“aeiu”，每个字要位置统一，在一种状态上演唱。

第二类鼻音字“中东、人辰、江阳、言前。“只为一人去”中的“人”和“天生丽质”中的“天”都属于这一类，在高声区的“天”字，在演唱上有一定的难

度，很容易憋到鼻腔里而上不了头腔，或者很容易捏住喉咙，唱的很挤。因此如果能把 5 个元音都训练得很好很统一的话，这个字在“i”字上唱就能更容易一些。

第三类复音字“梭波、灰堆、遥条、油求、怀来”。“只为一人去”中的“为”，第一句“梨花开”中的“开”，这些字在吐字过程中口型变化较大，口腔要做出适当调节控制才能将字吐清楚。这一类字与鼻音字有些相似，也是在字腹稍作停留，但是比鼻音字更难发。比如“开(kai)”字，如像前面所讲，快速从“k”归到“a”，在“a”上保持一会以后再换到下个字的时同时发“i”，听起来就是“卡伊”了，那我们既要顾及状态、位置的统一，又要顾及咬字的准确，把音发在“a”和“i”中间的状态上就可以好唱一点了。

在演唱本首作品时，可以在戏曲、民歌演唱的基础上适当融入西洋唱法的某些技艺，并形成一种较为统一和自然的演唱风格。这样对于增强高音的穿透力和戏剧性的张力非常有效，更使演唱者声音圆润、松弛、收放柔韧有余，尤其提高了对声音的控制技巧。比如

不要把字咬死，整体上要通透，对大音程旋律，极高极低、极强极弱声音的把握，快速音节的转换可以控制的得心应手。尤其是最后一段旋律婉转流畅、沁人心扉，通过华丽大气的音色，展现出一种别样的、荡气回肠的至情大爱，“迷”字一音，魂牵梦萦，回味悠长。细细品味歌曲内涵，在演唱上能淋漓尽致的表现出人物的雍容华贵、端庄典雅、明月为之闭、百花见之羞的古典美人的形象。

第三章 演唱当代创作京歌的思考

第一节 对演唱者的要求

如何能更好的演唱当代创作京歌呢？这不仅要求演唱者具备一定的声乐演唱技术，还应具备一定的戏曲、曲艺作品演唱经验。可以从以下几个方面去做：

首先，多听多看。演唱京歌这一类歌曲之前，应先找一些京剧名段录音或者视频去听一听，看一看，听的多了，见的广了，自然在把握歌曲的整体感觉上就游刃有余了。如《贵妃醉酒》《天女散花》、《宇宙锋》、《打渔杀家》等。

其次，多分析思考。在拿到你要演唱的作品时，需要认真分析作品，仔细琢磨其中的韵味和要点，准确合适的把握住作曲家的创作意图。从发声方法和技巧方面找到最佳融合点，同时对作品艺术形象进行剖析，从声音、韵味、舞台形象、肢体动作表演方面完美精湛地去演绎。

最后，多练习。“台上一分钟，台下十年功”这个道理我们都明白。不管是歌唱技巧还是韵味表现，不管是声音上还是肢体动作表情上，都值得下功夫去练习。

第二节 当代京歌的现实意义和发展趋势

京歌的创作是一个时代的产物，是当代歌曲创作中一种新的创作形式，是京剧与民族歌曲相结合而成的。它的出现不仅体现了我国传统音乐的表现形式特点，更加顺应了音乐文化要顺应时代的发展这一形势。从上个世纪八十年代中期起，就已经出现了京歌这一形式。继《故乡是北京》问世以后，作曲家姚明又创作了一系列的这种带有京味的歌曲，如《我的中华》《前门情思大碗茶》《花好月圆》等等。这一创作形式引起了其他众多作曲家的青睐，更多的京歌作品应运而生，如《梨花颂》《梅兰芳》等。

京歌相对于京剧来讲，歌词更加通俗易懂，旋律更加朗朗上口，更易于专业院校的声乐演唱者演唱和接受。其表现为：

第一，京剧的表演博大精深，想要唱得地道，演唱技巧方面就需专门训练，目前一般的院校声乐演唱者都没有经过专业的京剧演唱的训练，而吸收的是现代民族声乐演唱和西洋美声演唱的发声方法和技巧，所以京歌这种形式更易于被接受。

第二，虽然京剧是国粹艺术，但目前传统京剧的听众相对减少，能接受传统京剧的人也相对减少，而结合民族歌曲创作的京歌，融入时代的元素，更能被大家所接受，更加便于传唱。

所以京歌这一形式的出现是时代发展和音乐发展的必然。迎合了欣赏者，也迎合了演唱者。在近几年的歌唱大赛上面，我们经常看到一些京歌代表作，如《梅兰芳》《梨花颂》等，这些京歌作品深受演唱者喜欢，被频繁传唱，所以更大程度上刺激了作曲家们在京歌这一形式体裁上的创作。我们都相信，将会有更多优秀的京歌作品产生。

结语

当代声乐作品创作，必须要适应当代人们的审美情趣和审美价值取向。在表现这些新作品的同时，也要有它自己独特的技巧和方法。《梨花颂》是融传统京剧与民族声乐为一体的声乐作品，运用西洋美声与民族、戏曲演唱方法结合不但不显冲突，反增其美！

致 谢

弹指一挥间，两年的研究生生活即将结束，心中思绪万千，除了不舍，就是感谢。首先我最要感谢的是我的导师谢琨教授，从选题到完成论文，他从忙碌的教学工作中挤出时间来修改、批阅我的论文，指出我的不足，并给我提供很多参考意见，他严谨的教学精神、精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。在这里，让我向他致以我心中崇高的敬意和深深的感谢！

同时，我要感谢南京艺术学院！感谢学院的各位领导和老师对我们的关心和爱护；感谢带过我们所有课程的每位任课老师，你们的淳淳教诲、孜孜不倦带领我们向更高的专业巅峰攀越，更要感谢我们的班主任杨云老师把我们的学习和生活安排得井然有序，您辛苦了！

最后我要感谢我的同窗们，感谢你们的一路陪伴和帮助，让我的研究生生活更加丰富多彩，感谢你们！

参考文献

- 1、潘世敏. 漫谈交响京剧《大唐贵妃》[J]. 美与时代(下), 2010, (03)
- 2、文昌严. 两全, 亦或两难——谈交响京剧《大唐贵妃》[J]. 戏剧之家
- 3、毓敏. 我看《大唐贵妃》[J]. 中国京剧, 2003, (07)
- 4、晓耕. 《大唐贵妃》绽放京剧的灿烂[J]. 中国戏剧, 2003 (5)
- 5、继往今开来——《大唐贵妃》赞 黄宗江
- 6、武文波. 对著名咏叹调《我愿生活在美梦中》的演唱体会[J]. 大众文艺(理论), 2009, (16)
- 7、黄自艺术歌曲的演唱体会[J]. 文教资料, 2007, (11) [J]. 星海音乐学院学报, 2007, (03)
- 8、何花. 黄自独唱歌曲的演唱体会[J]. 科教文汇(中旬刊), 2007, (09)
- 9、尚德义花腔艺术歌曲演唱的体会与探析[D]. 福建师范大学, 2008
- 10、董凤霞. 《洪湖赤卫队》演唱体会[J]. 当代戏剧, 2002, (S1)
- 11、王维平. 唱情 唱准确的情 唱细腻的情——谈中国歌曲演唱的体会[J]. 星海音乐学院学报