

浅论民族声乐对戏曲演唱与表演的借鉴

王勤如

南昌市文化艺术中心南昌市采茶剧团 江西 南昌 330000

[摘要]民族声乐是具有一定的民族性和时代性的民族歌唱艺术。声乐与戏曲之间有很多异曲同工之处，它们都产生于伟大的中华民族背景之下，二者在演唱与表演之间有着不可分割的联系，两者结合在一起恰有相得益彰之处。优秀的戏曲艺术文化之所以能够从古到今延绵不断，历久弥新，正是因为它经历了时代的变迁以及文化的陶冶，经过不断的更新和完善，才显得更具传统文化的价值，所以民族声乐对戏曲演唱与表演的借鉴是其自身能够持续发展的必然趋势。

[关键词]民族声乐；戏曲；演唱与表演；借鉴

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1686

引言

在现代戏剧艺术舞台上，声乐演唱的戏剧性内容通常被划分为两种。一种是广义戏剧性，主要界定为表演阶段，演员通过自身的表演，演唱出剧中人物情感；另一种是狭义戏剧性，被界定为戏剧舞台上的演员，通过表演者声音、和舞台肢体表演等，传达剧中人物内在情感，其中强调了演唱者自身理解获得的情感感受与戏剧表演之间的融合。在我国，民族声乐与民族歌剧同生共长，二者之间既有共性，也有差异。前者可以通过后者表现，后者可以在前者中获得充分的表达等。具体分析如下：

1 民族声乐与戏曲之间的联系

民族声乐从诞生到发展都受到了戏曲的影响，戏曲可以说是民族声乐的重要体现元素，两者有着相互促进和共同发展的关系。所以，在现代化社会发展进程中，戏曲得到了较好的发展与传承，民族声乐也呈现出了欣欣向荣的景象。基于此，民族声乐教学可以借鉴戏曲元素来提升教学的趣味性，同时调动学生对民族声乐学习的积极性与主动性。另外，为促进民族声乐学习的有效性，学生不仅需要具有专业的演唱水平与技巧，同时还需要具备良好的文化修养与音乐素养。只有学生具备上述能力才可以提升其民族声乐演唱能力。此外，教师在开展民族声乐教学时，会涉及专业的戏曲知识，在民族声乐教学中融入戏曲唱腔和戏曲元素既可以提升学生的素质，还可以促进其音乐素养的提升。从这一角度分析，民族声乐教学在提升学生演唱水平的基础上，还需要着重培养学生对民族文化的认同感，借助日常教学活动来使学生深入了解我国文化，进而更好地传承我国文化。

2 民族声乐对戏曲借鉴的具体形式

2.1 咬字发音技巧

在演唱中国传统戏曲时，演唱者的咬字发音是很关键的，其代表着演唱者的演唱水平。在具体演唱时，需要演唱者的每个发音都要标准，并根据作品的不同应用相应的音色、音域，以保证戏曲内容演绎的完整性。在演唱戏曲时的吐字发音不能存在音包字、字包音的问题，否则就会导致吐字不清或者是只有声，无词的问题。字音分成声母、韵母。

声母会影响字音的准确性，韵母则会影响声音的发音效果。

中国现代民族声乐吸收并应用了戏曲中的咬字发音技巧，在发音、收音上用到了戏曲演唱过程中的切字、柔音两种唱法，将作品演绎的更为优美。以《牧羊曲》为例，其中，就用到了戏曲唱法中的“软咬软收”，整首歌无论是咬字、发音，还是收音都非常柔和，即便是曲调改变时，歌曲意境也没有丝毫变化。此外，在声乐演唱中，戏曲中的真假声混合发音技巧，也是应用比较多的。在假声中混入真声成分，让声音变得十分明亮，而不显得虚假。这一声型用嗓并比较均匀，不存在复杂的换声区、换音点，声音灵活且有弹性。

2.2 戏曲演唱的主要方法

从中国传统戏曲文化角度来看，戏曲演唱作为戏曲表演当中的重要环节，有着与一般声乐演唱极大的不同之处。这种演唱技巧体现在对于“以字为中心”的演唱诉求之上。戏曲演唱方面可以直观、充分表现出依字出声、依字行腔和以字带情三个方面的特征。首先是依字出声。传统戏曲演唱需要完全遵循汉语当中汉字本身所拥有的音乐特征和内部蕴含的发声规律，演唱者需要将每一个字的完整读音咬清、咬准，才能够将汉字信息传递出来，同时展现出汉字的律动。戏曲表演者在演唱当中的咬字实际上是对于戏曲文学内容中文字韵律的一种呈现，通过旋律的起伏来带动字音之间的快速流转，形成抑扬顿挫、宛转悠扬的听感。因此戏曲演唱强调依字出声的基本原则，相应的戏曲训练不会孤立要求学习者锻炼发声，尝试将字与声进行结合，不断强化。在练习方面，学习者需要学习口腔的口型，将字的发声方式揣摩透，并利用丹田力量通过共鸣腔体的扩大，完成发声。声音的发出需要完全符合语言、服从语言，在实际的演唱当中则要求根据具体的词意和其中所蕴含的感情来对实际的发声位置、发声方法能进行调整。其次是依字行腔。在戏曲演唱当中，“腔”主要是指唱腔和声腔，戏曲演唱需要在不同的腔调基础之上，结合演唱需要、伴奏情况来进行调整。依字行腔当中的“腔”更多是指唱腔的运用，在中国传统戏曲当中，唱腔是表现韵律、呈现情感的重要载体。传统戏曲教学中，学习者需要明确“字是骨头腔是肉”的融合观念，将字刚腔柔

的特点体现出来,以咬字来带动唱腔,实现情感方面的语调起伏,前后连续。最后是以字带情。情感表达是所有艺术创作的最终目的,同时也是艺术表演通过艺术载体进行的内容呈现。在戏曲演唱当中,字的体现不仅仅是文学层面的内容,同时也是配合演唱传递情感的重要载体。戏曲演唱不仅需要单个字咬清,还需要对其进行美化,通过生动的表达形式来凸显字与字之间的节奏感和律动,演唱者通过轻重强弱、张弛有度、气口位置的流转和停歇等技巧,将字与情感表达紧紧地联系在一起,使戏曲演唱能够将技巧和情感进行彼此之间的相互交融。

2.3在“神”的层次上的表现

民族声乐在民族歌剧表演艺术中要获得表现,需要进行一定程度上的二度创作。在这种创作过程中,主要是以民族歌剧作品原来的审美倾向为准,由导演和演员进行共同创作。从实践经验看,作品除了保留一些语言特征、同时增加现代声乐演唱手段,使其在整体上的风格仍然可以获得有效呈现外,二度创作者仅仅是增加了一些个性化层面的理解。所以,当二度创作后的作品呈现出来时,其表现通常也被赋予了一种“神”似的特点,或者说它通过民族声乐表演艺术传达出了民族歌剧的“神韵”。例如,在《木兰从军》这部民族歌剧作品中,创作者王志信在结构特征方面选择了变奏曲式,于声乐之中引入了豫剧音调,较好地我国戏曲中的曲调进行了改良,并融入了歌剧作品之中。而且,利用其中的“二八板”与“慢板”对主人公从军后经历的硝烟战火之场面进行了烘托与传达,同时,也利用豫剧乐调将主人公内在的那种忧愁心理进行了强调,产生较好的情感转换。因此,一些民族歌剧表演者借助对传统戏曲作品、现代民族歌剧作品的比较分析,反其道而行之,对这种凭借情感转换表达作品神韵、内蕴、内涵的手法进行了强化处理,将戏曲中的唱腔、情感等扩展成了“四功五法与念白”。并且,通过改造使其成了现代民族歌剧作品中的声乐表现手段。这样,更容易使演唱者在歌剧表演艺术中表现出具有中国特色的民族声乐优势,实现对人物内在多变情感的把握,进而在表演形式上通过使用语言动作的演唱方式,传达出人物的神韵等。民族歌剧作品属于歌剧表演艺术,听众可以通过演唱者对不同唱法的运用,从中体会到现代创作艺术歌曲与民族歌剧的细微差别。并且天女散花依靠对这种相似性的体验,需要注意的是,语言动作表达出来的那种与内在情感的神似,具有一定的特殊性。因而,演唱者应该区分清楚传统民族声乐作品与现代歌剧作品不同的表现手法,凸显出内在情感、外在语言动作之间的一致性。

2.4民族声乐教学融入与借鉴戏曲表演中的“情”

在民族声乐学习中,部分学生的声音都比较好,因为他们普遍追求的是演唱技巧,虽然这也是演唱必须要具备的,但是如果过分追求就会导致演唱如同白开水一般,不能展现出声乐的真正内涵。这种口唱心不唱的表演形式,会影响学生演唱能力的提升。在当前民族声乐表演中,听众已从以往只听声音转变为关注演唱者“声”和“演”的统一。因此,在民族声乐教学中,教师需要合理加入“形”,这是展现现代化民族声乐艺术的重点。而戏曲的表现形式有诸多生活中的情景,在表演中要求表情与舞姿的有效融合,这是其艺术表现的重要特征。优秀的演唱者不仅要有好的音色,还需要在舞台上进行情感表演,因此,在民族声乐教学中,教师需要重点教授学生们掌握基础的同时,还需要科学引导学生学习舞台表演,在实际教学中融入戏曲内涵,借助戏曲中的情感表达让学生们进行学习,全面发挥戏曲中的情感感染力,这样才可以培养出优秀的民族声乐演唱者。

2.5对字与声之间的关系进行处理

在民族声乐的练习当中,咬字的练习并不是孤立的,而是从发声的最终表达层面进行联系和锻炼。练习当中,要注意字的特征以及与之相对应的呼吸器官、发声器官和共鸣腔体之间的相互配合,同时通过不断调整口腔当中的与字相对应的部位,来呈现出抑扬顿挫之感。学习者的练习应当尝试对错误的说话方式进行观察,了解缺少共鸣和说话中出现字包声、声包字等现象,学习者可以在其中感受缺少了气息支撑、没有共鸣的情况下字声的状态,并在不断的训练当中进行能力的强化,将声音气息融入字的表现当中,以此来强化对于字的支撑。在演唱当中不断摸索字头、字腹、字尾三个部分的不同气息力量支撑情况,总结规律,提高自己的声音美感。

结语

由此可见,民族声乐和戏曲同为我国文艺花园中的重要组成部分,二者存在诸多内在联系。民族声乐在戏曲影响下的发展是一种艺术的积累沉淀,对戏曲演唱和表演的借鉴十分重要,因为这是声乐表演者应当努力的方向。另外,实现民族声乐对戏曲的借鉴和融合发展是创新民族特色声乐的重要渠道,也是完善当代的民族声乐演唱体系的重要举措。

参考文献

- [1] 王文汇. 关于民族声乐对戏曲演唱与表演的借鉴探讨[J]. 戏剧之家, 2017, (9): 82.
- [2] 郑霞. 论中国现代民族声乐艺术的形成[J]. 北方音乐, 2020, (9): 30-31.
- [3] 许敏. 中国传统曲艺与戏曲元素影响下的民族声乐发展思考[J]. 新玉文艺, 2019, (2).