

民族声乐演唱中艺术风格的统一研究

——以歌曲《梅兰芳》为例

田文雅

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

摘要：对于民族声乐来说，是我国音乐艺术领域中的重要分支，其中所表达的地方特色与民族特色具有典型特征与艺术价值，由于我国属于是多民族国家，因此民族声乐的形式风格具有多样性，因此想要实现我国民族声乐的百花齐放以及齐头并进，需要实现民族声乐演唱艺术风格的相对统一，这对提高我国民族声乐整体发展水平，具有实际意义和作用。本文就以歌曲《梅兰芳》举例说，对民族声乐演唱中艺术风格的统一，展开分析和论述，希望以此可以给广大相关工作者以建议或启发。

关键词：《梅兰芳》；民族声乐演唱；艺术风格；统一

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.02.234

引言

最近几年来，随着我国文化大繁荣的背景下，我国民族声乐的艺术形式也已经形成了具有独树一帜又自成一派的艺术形式，广义来说，我国属是多民族国家，声乐艺术的表现形式具有多样性，不仅如此，地方戏曲、民歌以及多形式的歌曲演唱风格均具有各自的代表性。因此在实际民族声乐作品演唱的过程中，一方面要结合作品自身的背景、情感表达、旋律等，另一方面还需要结合自身的表现力以及感染张力等，以赋予民族声乐以灵魂，这对给予观众以极致视听享受具有重要作用意义。

一、民族声乐的概念

我国本身就属于多民族融合的国家，其民族文化内涵更具有多元化和多样性，自然在诸多民族声乐作品中的体现也会存在不同的民族、地域特色等等，不仅如此，除了民族声乐以外，地方戏曲、说唱等不同形式的歌唱风格，同样具有差异性。因此，我国民族声乐是以中华优秀为基础的前提下，以语言为民族声乐的媒介，融合了西方的歌剧以及美声、地方元素等所体现出的一种音乐艺术形式。不仅如此，民族声乐不仅仅是一种音乐的艺术形式，更代表着地方的民族特色以及广大人民的审美习惯等。而就现阶段来说，民族声乐的唱法定义，是现阶段诸多学者所讨论的共性话题之一，就目前，较为权威的且公认的民族声乐唱法定义来说，可以分为广义的民族声乐唱法，以及狭义的民族声乐唱法。广义的民族声乐唱法其中囊括了传统戏曲以及说唱音乐等其他艺术形式、风格的创作歌曲。而对于狭义的民族声乐唱法来说，一方面是在继承传统民歌的基础之上，进行发展的民族声乐唱法，其中也会关联部分地方戏曲以及说唱音乐的形式特点。另一方面则是吸取了西方的部分美声唱法，在个性中体现了共性，在共性中，又不

失个性的魅力，比如本文中提到的《梅兰芳》所运用的唱法就属于狭义民族声乐唱法的一种。

二、现阶段民族声乐的发展现状

对于现阶段来说，现代民族声乐属于多元化繁荣时期，自我国改革开放之后，民族声乐的发展逐渐出现多元化的特点，再加上思想解放以及文艺工作者的工作热情，不同风格的声乐表演以及作品的表现形式也出现百家齐放的局面。其中，各大音乐院校都创设了民族声乐专业，还设立了不同的声乐歌剧系，比如中国上海音乐学院，对民族声乐教学都有着较高的重视，因此就教学标准以及教学方法上也在不断推陈出新，其中就像我国著名声乐教育家金铁林老师，把民族声乐归结为“声、情、字、味、表、养、象”七个标准，根据这七个标准进行声乐育人，对提高学生整体声乐素养具有重要意义和重要作用。不仅如此，像彭丽媛、宋祖英、吴碧霞等等，均属于21世纪民族声乐艺术的代表人物。除此之外，像具有现代音乐元素的艺术家的龚琳娜，属于新时期新艺术音乐家极具代表的创始人，龚琳娜在声乐的基础之上加入了诸多现代元素，以此推动了我国民族声乐朝着新时期、新方向发展，很多人对于龚琳娜老师的音乐表现手法存在一定的质疑，但其自身高超的音乐表现手法以及专业功底，足以给人听觉享受，这里可以参考龚琳娜老师的《小河淌水》，真正做到音乐美当中的意境感。不仅如此，新时期的歌剧也得到了极大的发展，像《在别康桥》《原野》等等，在原本的渠道之上，融入了新的素材。不仅如此，像抗日救国具有时代感和民族感的艺术形式也在不断地发展，因此，为推动我国歌唱事业的新时期新发展同样具有开创性的贡献和意义^[1]。

三、民族声乐演唱中艺术风格的多样性

我国民族声乐本身就具有民族多元化的特色，而声乐的作品基于地方各民族差异的基础之上，再加上作曲

家其自身的艺术造诣，使民族声乐艺术风格也存在多元化的特色。

（一）古典风格

对于古典风格的民族声乐来说，这类艺术表现形式主要是通过古典诗歌作为歌词对其进行创作，随着西方音乐在我国音乐领域的不断拓展和延伸，诸多作曲家以古典诗词为主要内容，借鉴了西方音乐创作的手法，比如《关雎》就是具有代表性的古典风格民族声乐乐曲之一，其自身体现着浓厚的诗情画意，而在气息以及戏曲中的咬文字腔，也把音乐风格的古典美展示的淋漓尽致。

（二）地域风格

我国地大物博，不同地区其自身所创作的音乐风格也存在着较多的差异性，诸多民歌均是在广大人民劳动生活的基础之上所创作的成果。我国很多的民族声乐作品都带有极强且浓厚的地域特色，比如蒙古地区的歌曲，宽阔、嘹亮。而藏族民族的风格，简单直接，新疆地域的民族声乐欢乐等特点。除此之外，同一作品在不同地域的展现风格也不一样，比如就民歌《茉莉花》来说，在东北的旋律以及河南、江苏等地的旋律均带有地方特色，可以说，地方地域风格为我国民族声乐注入了新的灵魂，而民族声乐当中所体现的地域风格，更是其重要的表现形式之一。

（三）戏曲风格

现阶段民族声乐唱法与戏曲、曲艺等传统艺术之间均存在着直接的联系，因此不难发现，很多民族声乐作品，在演唱中都含有较为浓厚的曲艺风格，除此之外，在声乐作品创作的过程当中，诸多音乐家大多会尝试把戏曲、曲艺等传统艺术和民族声乐相结合。一方面，可以凸显戏曲或曲艺当中的创作方法或结构。另一方面还可以凸显民族声乐的特色，比如就上述所提到的《梅兰芳》中，其自身具有典型性的京剧风格^[2]。

（四）多种音乐元素融合风格

相对来说，我国诸多音乐存在着大融合的发展态势，民族声乐作品也在传统的民族声乐基础之上进行改编或创作，不仅仅是局限于融合传统戏曲或民歌唱法，还多结合美声以及其他唱法，从而实现了现阶段民族声乐唱法的大繁荣。

四、民族声乐演唱中歌曲《梅兰芳》艺术风格统一的分析

（一）歌曲创作背景

对于《梅兰芳》这一作品来说，属于民族声乐和京剧艺术相结合的伟大成功。《梅兰芳》由吴小平作曲、京剧作家刘恒春作词，所具备极具京味艺术的民族声乐作品，其中浓缩了梅兰芳先生其自身的艺术生活和独特的艺术造诣，在歌词方面，不仅讲述了关于梅兰芳对艺

术生活的精神追求，还描述了梅兰芳先生对民族国家的强烈爱国意识，塑造了京剧大师的鲜活人物形象。除此之外，作曲家吴小平先生同样借鉴了京剧艺术的曲调，融合了梅派唱腔，再结合西方创作手法，使得《梅兰芳》这一作品具有戏剧性、故事性、人物性和音乐性，整体作品的歌词和曲调都有着极高的艺术造诣^[3]。因此，《梅兰芳》这一作品可以称之为是现代民族声乐和传统实践融合的巨作。

（二）演唱技巧分析

歌曲《梅兰芳》作为一首具有京腔风格的民族声乐，在演唱上并不完全仅仅应用京腔的唱法，《梅兰芳》在京腔的唱法之上，还融合了民族唱法，比如就“咬文嚼字”来说，就借鉴了京剧的唱作形式。不仅如此，《梅兰芳》这一作品还运用了诸多梅派的唱腔，其主要特点就是润腔美且声音美，在发声和共鸣的位置稍微靠前，从而使整个作品的音色非常甜美深厚，给人一种刚柔并济的感觉，除此之外，在《梅兰芳》作品当中，其运气多结合京腔和民族音乐气息的位置，创作家气息始终保持饱满的状态，才能对声音进行咬文嚼字，还能保证较强的穿透力和音色，而在整体唱歌技巧方面，整个作品都以科学的民族声乐唱法作为基础，结合京腔清亮、音色进行融合。因此，诸多听众在听完这一作品后，感觉不仅有京腔的明亮，还略显甜美醇厚。

（三）歌曲风格处理

《梅兰芳》的整体风格属于精巧的板调，整体两段音乐来说，还在于常见的西皮和二黄曲调，整首作品第一部分均采用二黄唱腔的方式，给人以沉柔婉转，这一部分的歌词和叙事特点十分融合，而在情绪上也属于层层递增，随着第二部分快板的全潮推进，把整个歌曲的曲调带到了高潮，而快板的速度给人以兴奋、意气风发的感觉，尤其是作品当中所提到的“一颗丹心燃烽火”“一段芬芳倚绝壁”更是给人以拉紧慢唱的方式，彰显出京剧艺术独特的表演风格。

（四）技巧与风格的统一

在民族声乐的演唱过程当中，声乐作品艺术风格的统一，在一定程度上取决于唱歌的方式，但无论是哪种唱歌的形式或方式，最终都服务于音乐本身，因此在作品的创作当中，需要注重技巧和风格的统一，《梅兰芳》作品，均贯穿了京腔唱调和民族唱法的融合，通过对该作品艺术风格的分析来说，《梅兰芳》这一作品第一部分是慢板，二是黄声腔，是技巧和板式风格的双向统一，而在情感表达上，更是凸显了梅兰芳大师刚毅以及爱国、追求艺术的精神，这一重点在《梅兰芳》这一作品当中的第二段也有深刻表现，比如通过“乌雅马”体现梅兰芳对国家忠贞的责任感，这两段意境均融汇了民族声乐的技巧，以及戏曲风格的统一，同时也是真正

实现了情感和艺术的统一^[4]。

五、民族声乐演唱中艺术风格的统一

(一) “声”与艺术风格的统一

对于声音来说,是指民族声乐演唱中的发音技巧,其中就包括音色。在歌唱当中,声音更是歌手情感表达的工具,根据音乐教学艺术当中明确指出,最好的声音是又亮又暗的,且根据不同作品艺术风格所塑造的声音均是不同等的,有的歌曲在表达上自然流畅,有的歌曲在表达上弱而不虚,强而不炸,有些声音在喜悦当中略显轻巧,有些声音在激昂当中略加沉厚,这都是声音表达的媒介,更是情感表达的媒介。因此,想要实现民族声乐歌唱艺术风格的有机统一,必须实现声音与艺术风格的有机统一,声音表现为轻、重、强、弱,所以在表达的过程当中,均需根据作品的艺术风格进行统一的技巧应用。

(二) “情”与艺术风格的统一

对于情来说,是民族声乐歌唱作品表达当中所体现出的感情,声乐作品演唱的过程当中,情感的表达可以体现出歌曲的整体意境,也就是现阶段声乐教育家们所提到的声情并茂,不仅如此,歌手的情感表达在一定程度上决定着作品展示的好与坏,那么想要实现情感的有效表达,一方面需要了解作品创作的背景、音乐结构特点,并分析作品当中反映实际的生活、人物等等,从而掌握民族声乐作品的整体内涵。其次,根据音乐作品其中所采用的歌唱手段或方式不同,如欲明先暗,欲弱先强等等,只有掌握好作品所表达的情感,才能实现民族声乐演唱中艺术风格的有机统一。而对于我国来说,民族声乐所表达的情感均存在一定的审美界定,如果过度或不足,都会无法达到歌唱艺术的本质目的和价值体现,所以恰到好处的情感表达才是民族声乐歌唱的关键^[5]。

(三) “字”与艺术风格的统一

对于学生来说是民族声乐演唱中的语言艺术,中国民族声乐的语言作品均需要符合我国中国语言的习惯,以此才能更受广大听众的接受和喜爱,比如像是外国字,每一个字都要灌满,但中国字则有地方满,有地方不满,就如同我国中国山水画的画法一样,有饱满的画作,也有留白的画作。因此,对于民族声乐演唱来说,字重腔圆,吐字清晰,有准有力,有的字需要延长,有的字需要收尾干净。比如像一些地方民族音乐,均会利用其吐字表达其艺术风格。因此,文字与艺术风格的有机统一是现阶段民族声乐唱法当中所要关注的重点。

(四) “味”与艺术风格的统一

《老子》当中有一句话是:“淡乎其无味”这一句的观点和现阶段音乐的审美标准存在着一定的关联性。而金铁霖教授指出,韵味是体现民族声乐其自身民族性的关键所在,如果没有唱腔的风味,那么民族声乐就不

具备灵魂。不仅如此,同一首歌曲,不同歌唱家的风格不同,但无论其地域风格以及歌唱家的个人唱功风格不同,味都是不可丢的,比如像滑音、花舌音等等,均需要用味来对其润色,才能赋予作品新的灵魂。当然,针对不同时期的不同作品,均需要达到韵味和作品艺术风格的有机统一,这也就是现阶段所提到的,唱什么像什么,才是真正的高水平民族声乐演唱。

(五) “表”与艺术风格的统一

对于表演来说,是指在民族声乐演唱过程当中的表演以及肢体语言。肢体语言在整个声乐表演过程当中具有重要意义,这也是神形兼备所体现出来的最高境界。除此之外,适当地运用肢体表达,可以凸显出作品的鲜明性以及艺术的感染力,不仅可以使观众感觉到听觉盛宴,更是一种视觉盛宴。像面部表情的运用以及肢体语言的运用中,尤其是面部表情当中的眼神传神,可以在眼神当中传递出兴奋、悲哀等等,这类表演形式也多应用于现阶段歌剧以及京剧表演当中,以此凸显人物的整体形象和性格,不仅如此,像步伐、手势等等,均需要保证表演与艺术风格的统一,以此才能符合中国人的音乐审美习惯^[6]。

结束语

综上所述,基于现阶段民族声乐大繁荣的发展背景之下,民族声乐作品想要获得更好的表演效果,就要保证声、情、字、表五方面与艺术风格的有机统一。除此之外,民族声乐本身具有较强的综合性,所以在实践的过程当中,不仅仅是要掌握民族声乐演唱的基础知识和基础技能,更要对其进行不断地创新、融合和发展。一方面突出民族声乐的艺术风格,另一方面也可以结合时代发展特色,实现民族声乐新时期的新发展,具有重要意义和作用。

参考文献

- [1] 刘飞燕.以歌曲《梅兰芳》为例探索民族声乐演唱中艺术风格的统一[J].黄河之声,2022,(4):117-119.
  - [2] 司玉琪.现代民族声乐艺术特征及演唱风格研究[J].大学,2021,(S1):101-103.
  - [3] 汪梅娟.民族声乐艺术特征及演唱风格[J].艺术品鉴,2021,(32):164-165.
  - [4] 李汶姬.现代民族声乐艺术特征及演唱风格分析[J].戏剧之家,2021,(23):71-72.
  - [5] 原源.民族声乐艺术特征及演唱风格研究[J].明日风尚,2021,(5):53-54.
  - [6] 戴嫣昀.以歌曲《梅兰芳》为例探索民族声乐演唱中艺术风格的统一[D].西安音乐学院,2019.99-100.
- 作者简介:田文雅(1983.3.3-),专业方向:民族声乐演唱。