

探究民族声乐演唱对昆曲的借鉴与传承

邓思璇

(中国音乐学院 北京 100101)

[摘要]我国民族声乐文化的形成与发展经历了一个漫长的时期,具有自身独特的特点。其不仅具有比较明显的民族风格,并且具有地方性的文化特点。在地方艺术中,比较有代表性的为昆曲,其不仅促进了民间音乐的形成,并且对于戏曲音乐的发展具有十分重要的推动作用。因此,本文提出了一系列民族声乐演唱对昆曲的借鉴和传承。

[关键词]民族声乐演唱;昆曲;借鉴;传承

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.304

引言

我国的声乐文化艺术中,民族声乐演唱具有十分重要的地位。从起源上来看,其主要起源于少数民族,在文化形式上具有自身独特的特点,生活气息十分浓厚。昆曲艺术中的表现因素比较丰富,将这些因素提取出来,并且将其融入中国民族声乐体系中,能够在促进艺术融合的同时,彰显出艺术的表现力。

一、民族声乐演唱对昆曲演唱方法的借鉴与传承

(一)对语言发音的借鉴

昆曲作为艺术的重要载体,不仅是一种曲的表演形式,并且也能够通过戏的形式进行表演,其具有自身独特的语言美。如果脱离了语言而独立存在,仅仅是具备优美的戏腔,或者是精彩的情节,那么表演也就失去了所谓的灵魂。通过语言,在具体的表演过程中,能够通过多种形式将昆曲的美展示出来。比如,节奏、语气等因素,这些同样也是昆曲中的灵魂。在其他民族的音乐中,音乐具有多种特点,比如婉转、低沉等等,但是昆曲与其大不相同,自身具有另一种表演体系。在具体的演唱过程中,虽然比较注重唱腔上的简单,但是对于行腔的要求较高,要求能够将行腔的细致性特点体现出来。不管是什么类型的曲目,虽然在乐谱的设计方面相对比较固定,但是演员在具体的演唱过程中,需要通过对多种因素的处理达到良好的演唱效果。比如,对节奏、语言的处理等等。其中,对于语言的处理十分重要,也是昆曲中的精彩之处^[1]。

在昆曲的演唱中,语言的发声是整个环节中的重要环节。在不同类型的戏曲文化中,对于汉字发声拆解研究最透彻、最深入的为昆曲。通过对不同汉字的研究发现,其在音色方面具有差异性的特点,其发声部位也会相应的有所不同,而昆曲巧妙的利用了汉字发声的多元化。在对昆曲进行演唱时,需要以汉字为基础进行行腔,并且准确的掌握好每一个汉字发音的同时,要处理好与字腔之间的关系。因此,在昆曲艺术中,其所说的“字正腔圆”也就成了演唱的基本要求,且这个要求在后续的民族声乐发展中,也被称为入门标准之一。如果发音足够标准,就能够让观众听清楚。为了满足昆曲演唱的基本要求,不仅要做到咬字准确,并且要做到吐字清晰。对于不同的演唱者来说,他们具有不同的演唱特色,通过对发音的灵活处理,

形成了昆曲自身特点的韵律。比如,有名的昆曲大家俞振飞,其在具体的演唱中,不管是选择哪一片段进行演唱,都能够处理好每个字四声的升降音,并且形成了比较经典的昆曲形式。从另一个层面上来说,虽然在我国民族声乐中,艺术元素的表现形式比较丰富,但是通过研究发现,其大多数都主要来自昆曲艺术。以徐大椿的《乐府传声》为例,通过研究发现,其明确提出了标准发音所应有的位置,这部分的内容属于昆曲中所说的发音问题,还对昆曲演唱中的“四呼五音”进行了重点强调,这部分的内容在很大程度上决定着昆曲演唱的精彩程度,是一种发音艺术。在进行戏曲演唱时,首先需要做的是把握好字音以及收音,对于每一个字的发音位置都需要明确掌握,进而与韵律结合起来进行演唱。但是对于字音升降起伏方面的把握难度较大,且在短时间内很难实现,是一个长期、持续性的练习过程,需要经过大量的积累。

(二)情感表达方面的传承

在对昆曲进行演唱时,除了要做到演唱的基本要求之外,还需要重视在情感方面的表达。对于一个标准的艺术家来说,其在演唱时比较擅长对字音的灵活运用,从而使演唱呈现出比较明显的情感效果。表演者对所演唱片段的理解,对情感的把握以及自身可能会在舞台上呈现出来的表现效果,都在很大程度上取决于表演者对字音的掌握程度。对于昆曲学习者来说,他们想要通过自己的表演,树立一个比较丰满的人物形象,但是如果不能掌握对字音的处理方式,很难成为一个成功的昆曲演唱者,其昆曲演唱水平也无法得到大的提升。由此可见,想要演唱出一场精彩的昆曲,首要环节为掌握好对字音的处理。与此同时,还需要把控好自己的演唱速度、提高演唱节奏的科学性,这些因素缺一不可。一个成功的昆曲演唱家,往往能够深入把握自己所选演唱片段的情感,并且根据演唱过程中的需要灵活处理字音,在演唱节奏方面和演唱速度方面,都能够拿捏恰当,从而呈现出一个鲜活、丰满的人物形象,还可以根据自己对情感理解,将人物内心的情感充分展示出来^[2]。

在昆曲的演唱要求中,要根据情感、内容的变化做到有急有缓,在音色的处理上做到节奏分明。具体的来说,在剧情缓慢、平缓发展时,要避免出现演散的情况,要对表演的节奏进行整体的把握,从而抓住观众的吸引力;在剧情由缓转急时,

要避免节奏过快,要稳住节奏,在慢与急之间找到平衡点,从而把握好语言的节奏,将真实的人物情感传达出来。在我国的传统戏曲中,昆曲的起源相对较早,与其他类型的戏曲演唱相比,演唱手法比较古老,且对学习者比较严格,它的发音要求也被其他类型曲目的所沿用。以歌曲《曙色》为例,通过有关学者的研究发现,其运用了昆曲中散板式的唱法,艺术背景十分浓厚,并且在此基础上,其融入了戏曲中的润腔演唱手法。通过其中的归韵手法,能够带给观众强烈的听觉感受,使观众仿佛置身于特定的情境之中,感悟作者的真情实感。从目前的现代歌曲作品中来看,有不少作品都或多或少的借鉴了昆曲的艺术形式。比如,比较被大众所熟知的有李玉刚的《新贵妃醉酒》,王力宏的《花田错》等等,其在艺术形式上虽然具有流行的特点,但是却巧妙的运用到了昆曲的表现手法,受到了人们的广泛喜爱。因此,对于昆曲声乐演唱者来说,需要对演唱的基本功熟练掌握,且在演唱中处理好字音,从多个角度体现人物情感,进而将真实的情感传达给观众,使戏曲能够真正意义上的进入到他们内心深处。

(三) 艺术性格上的传承

昆曲之所以地位较高,除经过了较长时间的发展之外,还有一个重要原因,其在内部元素上具有多样化的特点。从昆曲的艺术性格方面进行分析,能够通过多种因素将其分为不同类型的人物角色。比如,从工作层面划分、性别层面等因素。以行当为例,可以分为生、旦、净、丑四行。其中,生行又被分为两种角色,即为老生与小生。不同行当之间的关系并不是孤立而存在的,具有复杂而密切的关系。在具体的演出过程中,由于角色不同,其所呈现出来的形象也会相应的有所不同,且在进行演唱时也会呈现出一定的差异性。比如,对于音色的掌握不同、曲调不同,进而将自己独特的人物风格体现出来。表演者通过对不同风格的运用,能够将不同的人物性格表现出来,从而能够将特定情境中所存在的特定人物的内在情感凸显出来,将昆曲艺术的魅力完美的发挥出来^[3]。

对于表演者来说,自身是否具备较强的表演水平,在很大程度上影响着情感表达的效果。通过对我国戏曲曲谱著作的研究发现,其中明确提出在戏剧表演中,表演者对于表演元素的掌握以及发挥的重要性。具体的来说,表演者在具体的表演过程中,不仅要开对开端、结尾有准确的把握,并且在具体的表演过程中,需要对行腔、音调要有更加严格的把握。作为一个优秀的表演者,需要深入了解自己所演绎的角色的情感,并且结合自己对演唱片段的理解,对表演基础灵活运用,将自身内在的艺术修养以表演的形式展示出来。

二、民族声乐演唱对昆曲表演艺术的借鉴与传承

(一) 对舞台演唱框架的借鉴

昆曲的舞台表演形式十分丰富,并且以此为基础,

出现了不同类型的艺术标准。比如,被演唱者所熟知的“唱”“念”“做”“打”,这四个字被称为是戏曲四唱功。在各种类型的舞台中,通过对四唱功的广泛运用,也从侧面反映了我国戏曲表演已经逐渐走向了成熟。在实际的昆曲舞台艺术表演中,除了以上所提到的内容之外,舞台形体动作也是表演中的重要因素之一,其存在十分有必要。随着剧情表演的不断推进,情感上逐渐深入,舞台演员为了能够将人物的情感充分体现出来,通常会运用夸张的面部表情,或者比较灵活多变的戏曲动作等等,以这些因素来丰富人物情感,这些因素在昆曲表演中比较常见,成为一种独特的艺术表演形式。

(二) 对昆曲中“演”元素的借鉴

通过对目前民族声乐演唱情况的研究和了解发现,在实际的表演过程中,对于大部分演唱者来说,他们一般情况下比较重视“唱”,但是却弱化了“演”的重要作用。具体的来说,在进行练习过程中,习惯于将发音、收音作为练习中的重要环节,对于一些表演元素很容易被忽视。对于民族声乐的表演来说,需要对昆曲艺术中的表演艺术形式引起重视,且敢于借鉴其表演中的元素。不管是在日常的演唱过程中,还是训练和学习过程中,都需要对戏曲中所强调的五个方面加强训练,即为“手眼身法步”。通过这种方式,能够使表演者在表演过程中更快的适应舞台,将自己带入到人物角色中,在拿捏好人物情感的同时,为观众呈现出不一样的视觉体验,从而使观众能够跟着表演者的思绪引发共鸣,带给观众独特的情感体验与意境。在这种表演模式下,能够将虚构的对象真实化,使其更加真实、具体,使作品富有生命力以及感染力^[4]。

结语

综上所述,民族声乐演唱对昆曲的借鉴与传承十分重要。昆曲作为传统文化的重要组成部分,不管是对于哪种类型的歌曲,都有着十分重要的借鉴意义。尤其是对于民族音乐演唱来说,需要将昆曲中的各种因素进行深入分析和借鉴,综合运用多种元素,将人物内心复杂的情感表现出来,从而使民族声乐能够得到进一步的发展,取得更大的进步。

参考文献

- [1]何晶. 戏曲唱腔与民族声乐演唱的共性研究——以越剧、昆曲唱腔为例[J]. 戏剧之家, 2017(12): 71-72.
- [2]管双双. 昆曲闺门旦演唱技巧研究及其对“学院派民族声乐”作品演唱的启示[D]. 广州大学, 2017.
- [3]李楠. 戏曲风格声乐作品的演唱与教学实践——以《卜算子·咏梅》和《牡丹亭》为例[J]. 当代音乐, 2016(22): 88-89.
- [4]原源. 中国民族声乐对传统昆曲演唱技术的借鉴与发展——以《乐府传声》为据[D]. 哈尔滨师范大学, 2021.