

戏曲声乐艺术在民族声乐艺术中的借鉴与运用

金艳榕

(贵州省花灯剧院有限责任公司, 贵州 贵阳 550001)

[摘要]中国传统戏曲声乐艺术有着悠久的历史,对民族声乐艺术的发展具有极高的借鉴意义,是民族声乐艺术不断融合发展的动力所在。在民族声乐艺术进一步发展的进程中,应当积极响应习近平总书记坚持文化自信的号召,大力弘扬中华优秀传统文化,将戏曲声乐艺术与民族声乐技术相融合,以提升民族声乐艺术的民族特色、文化特色。本文就戏曲声乐艺术对民族声乐艺术的借鉴作用进行了探究,以更好地推动戏曲声乐艺术与民族声乐艺术的融合。

[关键词]传统文化;戏曲文化;声乐艺术;民族声乐;借鉴意义;运用方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.876

引言

民族声乐艺术根植于戏曲声乐艺术的土壤之中,在融入了西方的声乐唱法与相关理论以后不断完善并发展,有力推动了民族声乐艺术的进步。伴随着传统文化研究热潮的出现,民族声乐艺术的专家学者在研究过程中,日益发现了民族声乐艺术与戏曲声乐艺术之间的深刻联系,意识到民族声乐艺术的创新,需要融入戏曲声乐艺术的相关元素,如唱腔、创作理念等方面,进而推动了民族声乐艺术与戏曲声乐艺术的融合发展。因而在当代民族声乐艺术的创作过程中,需要本着取其精华、去其糟粕的态度,深入挖掘戏曲声乐艺术与民族声乐艺术之间的联系,以更好地创造更多被人民群众所喜爱的民族声乐作品。

一、戏曲声乐艺术对民族声乐艺术的借鉴意义

(一) 戏曲声乐艺术影响民族声乐艺术的发展

戏曲声乐艺术与民族声乐艺术之间是相辅相成、相互影响的一种关系,从发展渊源来看,民族声乐艺术与戏曲声乐艺术均产生较早,与人民群众的生活有着密切的关系。民族声乐艺术兼具了民歌、戏曲、曲艺等艺术特长,又融入了西方声乐的演唱方法,因而呈现出较为独特的艺术性。在民族声乐发展的过程中,受到戏曲声乐艺术的影响较大,民族声乐中的偷气、抽气、吐字等唱法,均与戏曲声乐艺术有密切的关系。京剧对吐字的要求极高,不仅要求吐字清晰,在一些读白中,更要求吐字的速度、唱腔的准确性。民族声乐艺术吸收了京剧吐字的相关知识,并将其纳入民族声乐的美声唱法中,以吐字清晰为重要的判断依据。戏曲声乐艺术重视声情并茂,要求表演者将角色的情感淋漓尽致的展示出来,以打动观众。民族声乐艺术强调个性化情感的融入表演之中,表演者应当对声乐作品有较为深入的理解,能够准确把握声乐作品的细节,并将相应的感情以音色、力度等表演到位。在这一点上戏曲声乐艺术与民族声乐艺术是相通的,二者有较大的共性。民族声乐艺术继承了戏曲声乐艺术在情感融入、唱腔方面的优点,戏曲声乐艺术又借鉴了民族声乐艺术的唱腔特点,如在京剧的演唱过程中,京剧表演者的发声方式便吸取了民族声乐艺术的唱法特点,增强了音色的浑厚度,使音色更加醇厚、有穿透力。因此在戏曲声乐艺术与民族声乐艺术的关系方面,二者随着融合程度的不断加剧,在借鉴彼此优点的基础之上,推动了戏曲声乐艺术与民族声乐艺术的发展。

(二) 赋予民族声乐艺术创新的动力

民族声乐艺术在经历了初期的发展以后,日渐暴露出民族文化不足的问题,在实现中华民族伟大复兴的关键时期,民族声乐艺术需要扎根于中国传统文化之中,从中汲取文化营养,丰富民族声乐艺术的内涵,赋予其民族文化之魂,推动民族声乐艺术的有效创新。戏曲声乐艺术中有着丰富的传统文化,在研究吸取声乐艺术的过程中,能够挖掘出吸取声乐艺术中与民族声乐艺术相通的地方,进而为戏曲声乐艺术与民族声乐艺术建立联系奠定基础。民族声乐艺术在将戏曲声乐艺术中的精华融入其中以后,能够使民族声乐艺术在人物塑造、唱腔技巧、剧情构建等方面,实现创新式的发展。

二、戏曲声乐艺术在民族声乐艺术中的应用分析

(一) 气息上的借鉴与运用

在气息方面,气息是控制声带发声的关键,戏曲声乐艺术在气息方面讲究丹田气,即气沉丹田、由丹田处发出浑厚的声音,这样发出的声音具有醇厚、穿透力的特点。许多戏曲表演者需要花费较多的时间在气息的练习与控制上,才能够做到收发自如。因而戏曲声乐艺术的气息特别考验表演者的基本功,在应用到民族声乐艺术以后,表演者需要像戏曲声乐艺术表演者一样,在气息的练习方面花费较多的时间和精力,以锤炼从腹部发出声音的能力。民族声乐艺术注重演唱,这与戏曲声乐艺术的唱腔有一定的差异,民族声乐艺术的表演者在演唱过程中,其音调的变化幅度较大,需要对音色进行有效的处理,为了保障延长的顺利进行,其换气、偷气的技巧也是从戏曲声乐艺术的唱腔中借鉴而来,通过气息的快速切换,实现民族声乐演唱的顺利进行。在演唱中,民族声乐表演者需要根据歌曲的内容,做出一定的面部表情和肢体动作,以表达个性化的情感,达到以情动人、以声感人的效果。民族声乐艺术在借鉴了戏曲声乐艺术的气息控制以后,因为对气息控制力度的大大增强,民族声乐表演者可在做出各种表情的前提下,实现民族声乐演唱的连续进行。如在表达惊讶的表情时,可以由丹田气沉积于胸腔,让面部表情更加真实;表达愤怒的表情时,可以将丹田气沉积于肾,以达到脸部涨红、怒发冲冠的效果。在《千古绝唱》中,民族声乐艺术充分借鉴了戏曲声乐艺术的唱腔特点,如“看山高水长、万里风光”的演唱上,借鉴了京剧唱腔中的“抹音”,将六度音程与八度音程衔接起来,增强了字与字之间的联系,曲调婉转中凸显着柔情,柔情之下由有着一些怅惘,让这一句在情感的表达上更加顺畅。

(二) 吐字方面的借鉴与运用

在吐字方面的借鉴,民族声乐的演唱非常重视吐字清晰,否则是不能有效向受众传递信息的,演出的效果将大打折扣。戏曲声乐艺术在吐字方面要求字正腔圆,表演者要做到吐字清晰、唱腔圆润,注重字与字之间的感情衔接,而不是单纯的吐字。民族声乐艺术充分借鉴了戏曲声乐艺术吐字的字正腔圆,侧重于吐字与演唱技巧的结合,以有效处理歌曲中的情感,让民族声乐演唱更加自然,无论多么复杂的乐句,都能够做到吐字清晰、唱腔自然。如在《新贵妃醉酒》中,乐句的节奏较快,但是吐字清晰,唱腔具有京剧的音色特点,这边是借鉴了京剧在吐字、音色方面的特点,使得歌曲韵味十足,具有新的艺术特色。《梅兰芳》中在咬字、吐字方面,则借鉴了京剧的吐字特点,如“那一轮如水的明月”中的“水”字,作为乐句的重点内容,为表达相应的情感,因而使用了京剧的两拍结构,由“shui”字的读音着重于“ui”音上,吐字清晰的同时过渡自然,凸显了唱腔上的韵味,又有助于情感的表达。

(三) 腔调方面的借鉴与运用

戏曲声乐艺术的腔调特点为“轻、重、缓、急”,根据戏曲故事情节的内容,选择相应的腔调,更能增强戏曲演唱中的叙事性。受戏曲故事题材的影响,戏曲声乐艺术在腔调中重视婉转、跌宕、起伏,以此作为表达感情的主要方式。民族声乐艺术在借鉴了戏曲声乐艺术腔调方面的优点以后,将其中的哭腔、拖腔、润腔等运用到民族声乐演唱中,大大增强了民族

声乐唱腔的多样性。如拖腔在民族声乐艺术中的应用,拖腔是戏曲演唱中故意拖长一些音调,以传达重点信息,或是深层次的表达情感。在被民族声乐艺术借鉴以后,常在民族声乐演唱中的开头、结尾部位使用,以烘托民族声乐的主旨,实现上下句的顺利过渡,增强民族声乐情感的表达效果。如在《北国之春》中,“北国的春天,啊,北国的春天以来临”,其中的“啊”便使用了拖腔,通过2个音节来表达,一是实现情感的转折,由平缓的情感进入高兴的情感;二是实现内容的过渡,由开头到讲述第一个故事。

(四) 乐器风格的借鉴和运用

民族声乐艺术对戏曲声乐艺术的借鉴不仅仅在唱腔、故事编排方面,更体现在对乐器风格的借鉴和运用。我国传统乐器与西洋乐器相比,自有其独特的风格,如二胡的低沉婉转、唢呐的音色明亮和悲凉、古筝的音色优美,均是西洋乐器所不能比拟的。近些年来,越来越多的民族声乐作品将传统乐器运用到其中,取得了较好的融合效果。如在《千古绝唱》中,为更好地表达“山高水长、万里风光”,营造相应的情景,使用

了二胡独奏,与电子乐相互配合,既增加了音程,又丰富了音色,有助于引发人们共鸣。

结语

民族声乐艺术的发展,离不开对戏曲声乐艺术的继承与弘扬,在当代的民族声乐艺术研究中,需要进一步加大对戏曲声乐艺术的研究力度,从中汲取唱腔、词曲编排、乐器使用方面的知识,以丰富民族声乐艺术的表现形式,提升其表现力。

参考文献

- [1]李媛. 戏曲艺术与民族声乐艺术的大融合——论民族声乐的“戏”与“歌”[J]. 2021(1): 78-80.
- [2]金彤. 民族声乐艺术中我国传统戏曲元素分析[J]. 艺术大观, 2020, 23
- [3]胡艳. 浅谈现代民族声乐表演艺术对戏曲演唱与表演的借鉴[J]. 音乐时空, 2019, (11): 40-42.
- [4]马征. 戏曲中民族声乐可学习、可借鉴的因素研究[J]. 艺术评鉴, 2019(5): 2.

(上接第1564页)

合学生身心成长特征。由于小学生具有活泼好动的特点,如果教师在教学实践中只要求学生聆听音乐,或者掌握音乐基础理论,绝大多数学生均不会对课堂学习活动生成强烈的学习欲望。若教师组织学生参与舞蹈律动活动进行参与,学生在课堂上则会表现得更为活跃,消除学生对音乐课程的排斥心理,引导学生主动参与学习活动,不断发挥主观能动性。

(三) 利于培养学生舞蹈艺术素养

舞蹈律动应用到小学音乐课程教学中时会涉及艺术素养的培养,这一素养并非与生俱来的,需要后天慢慢积累和培养。初学舞蹈的学生的舞蹈艺术素养的培养基本方法就是模仿,通过不同音乐作品模仿不同人物角色,感受作品大致的情感基调,从而学习声乐表现技巧,学会运用舞蹈进行情感释放。小学这一阶段是对学生艺术素养培养的最佳时期,教师结合现有教学资源在音乐课堂中展示舞蹈节奏、舞蹈形体、舞蹈步态,不仅能够让学生通过分析音乐的情感风格精准演绎作品情感主题,还能运用适当的舞蹈道具以及教室空间使学生的舞蹈表演更具张力和感染力,从而在潜移默化中对学生的艺术素养进行培养。

四、结束语

综上,传统的小学音乐教学不利于学生的全面发展,将舞蹈律动融入小学课堂中使得音乐在小学音乐课堂中变得更加的生动有趣。在小学音乐教育教学中,适当地将舞蹈律动融入,对以往学生被动接受音乐知识的教学模式进行了改变。将舞蹈律动融入小学音乐教学中,激发学生的学习兴趣,提升小学音乐课堂的整体教学质量和水平,更有利于全面提高学生的综合素质。

参考文献

- [1]王莎莎. 舞蹈律动在小学音乐教学中的价值与应用[J]. 第二课堂(D), 2020(12): 88-89.

[2]康园园. 舞蹈律动在小学音乐课堂的教学实践研究[J]. 考试与评价, 2020(12): 83-84.

[3]黄菊. 舞蹈律动在小学音乐教学中的价值与应用[J]. 大观(论坛), 2020(07): 146-147.

[4]张凌霞. 让舞蹈有效融入小学音乐课堂[N]. 白银日报, 2020-07-18(003).

[5]王萌萌. 舞蹈律动在小学低年级音乐课堂的作用[J]. 中华少年, 2020(09): 60-61.

[6]谢莹莹. 小学低年段音乐教学中如何开展音乐欣赏教学[J]. 黄河之声, 2020(04): 135.

[7]张洁. 舞蹈律动融入小学音乐课程的策略[J]. 基础教育研究, 2020(02): 63-64.

[8]盛子轩. 如何利用舞蹈律动促进小学音乐课程教学[J]. 家长, 2020(03): 145+147.

[9]童鹭, 战飞. 舞蹈律动在小学音乐教学中的运用及作用[J]. 大观(论坛), 2019(12): 208-209.

[10]孙小梅. 舞蹈律动教学在小学低年级音乐课堂中的作用初探[J]. 新课程(上), 2019(12): 194.

[11]项燕萍. 探究舞蹈律动教学在小学低年级音乐课堂中的作用[J]. 小学生(中旬刊), 2019(10): 13.

[12]田洪超. 舞蹈律动在小学音乐课程教学中的应用研究[J]. 新课程教学(电子版), 2019(13): 96.

[13]张会. 舞蹈律动教学方法在小学音乐课堂教学中的应用分析[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2019(06): 157-158.

[14]安冬. 舞蹈律动教学在小学低年级音乐课堂中的作用探究[J]. 新课程(中), 2019(05): 214.

[15]黄凤玉. 浅谈舞蹈律动在小学低年级教学中的应用[J]. 牡丹, 2019(14): 141-142.