

中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的作用与价值分析

田文雅

(沈阳市公共文化服务中心<沈阳市文化演艺中心>, 辽宁 沈阳 110000)

【摘要】中国传统戏曲有着非常悠久的历史文化,随着长时间的不断发展,在时代进步历程当中逐渐得到更深入的演进与创新,其中还包含了非常深厚的文化内涵,特别是不同时代背景下,逐渐展现出差异化非常明显的特征,这也是保障我国传统文化艺术体系完善建成的重要元素之一,对于促进当前社会音乐艺术发展有着至关重要的作用。在新时期民族声乐演唱当中,要想充分展现出民族音乐戏曲元素的特色,最关键的就是要对传统戏曲演唱技巧的影响进行深度研究分析,并传统戏曲演唱技巧科学合理地应用到民族声乐演唱当中,以此来提高民族声乐演唱整体质量,充分发挥传统戏曲演唱技巧的价值及作用。文章对中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的作用与价值分析作出阐述。

【关键词】传统戏曲演唱技巧;民族声乐演唱;作用及价值

民族声乐、传统戏曲、说唱、民歌等在演唱过程中有着非常明显的差异性,但是深度分析民族声乐可以发现,其主要是建立在上述传统演唱艺术的基础上,对西方声乐艺术所蕴含的优点进行吸收和借鉴,然后逐渐形成自身特有声乐体系,对此,民族声乐属于一种具备民族性、艺术性、科学性的声乐艺术形式,且时代特征非常鲜明。再加上我国属于统一多民族国家,所以各个民族在发展历程当中都会根据自身生产生活逐渐创造出与当地民族特色紧密相关的民族声乐,同时,国外音乐文化在我国内部的传播,逐渐加快了民族声乐与西方音乐的融合速度,基于两种不同音乐体系的影响下,我国民族声乐展现出更多的现代色彩。在最近几年,我国一直在弘扬传统文化,同时也将一些戏曲元素融入到了民族声乐当中,实现了整体性的创新发展,这也使得喜爱民族音乐的群体更加广泛。对此,将中国传统戏曲演唱技巧应用到民族声乐演唱当中,可以更好地促进我国民族声乐全面发展。

一、戏曲唱腔和民族声乐概述

(一) 戏曲唱腔

中国传统戏曲包含诸多文化元素,同时也融合了音乐、文学、舞蹈、美术等多个方面的内容,所以整体综合性相对较强,再加上唱腔在其中有着非常重要的地位,所以对于塑造人物形象,或者是凸显戏曲内涵方面都有着不可替代的作用。其实,根据不同表现形式或者是内容来说,戏曲演唱的方式非常灵活多变;另外,根据不同音乐安排,唱腔的协调性、统一性特点也更加突出,特别是在现代社会发展背景下,有很多唱段都经历了岁月的洗涤,但依旧保持传统经典元素,也不会降低自身文化价值;主要原因还是在于整

体戏曲框架不单是建立在动人的曲调以及普适性方面,同时还会考虑到演出人员的切实调度以及良好表现能力层面,而整段唱腔的完美演绎,也会凸显出人物内心,对不同人物做到细致刻画,而且戏曲中唱腔的重要价值也是决定戏曲演出特殊性的关键所在。

(二) 民族声乐

民族声乐,主要包含宏观和微观两大体系,从宏观层面阐述,主要涉及到曲艺说唱、民歌演唱、传统戏曲演唱;而从微观角度上分析,则主要针对的是具体唱法方面的区分,也就是民族唱法。在当下时代,我国民族声乐演唱的代表主要是学院派,基于此可以形成更具有时代性、民族性、艺术性的歌唱艺术。

二、戏曲唱腔和民族声乐特点

(一) 戏曲唱腔特点

越剧唱腔:在演唱越剧时,具体指的就是大本嗓,越剧的低音唱腔必须要保障其醇厚,演唱期间还需要将气息保持的相对平稳其厚重,只要将声音提升到中音区才可以让其向前靠,所以,在演唱期间必须要保障声音的圆润程度和流畅性,不能出现刺激性声音,这样做的主要目的是让声音向上发展,在把中音转换成高音期间必须稳定气息,期间还需要注意到中声区位置的换声,只有保障真假声音的充分结合,才会将高声部分顺利的演唱出来。昆曲唱腔:最突出的特征就是水磨腔,具体指的就是需要保障唱腔拍子的延缓性,然后保障节奏的缓慢性,这样会使得抒情性更强烈。另外,对于昆曲唱腔的分析,其中包含最多的就是一些装饰性花腔,所以昆曲唱腔的委婉性也比较突出,特别是对字音要求极高,对于每个字的收音、吐字、过腔都需要准确把握,这样就会使得音乐布局空间有着较为理

想的持续扩展性,能更好地凸显出昆曲的婉转^[1]。

(二) 民族声乐特点

民族声乐的风格相对丰富多样,主要基础还是建立在不同民族语言背景下,比如藏语发音,重点就是声音从重缓慢向着轻度转换,也就是由高到低,所以在此背景下衍生出的藏族民乐中,每个声乐以及音乐韵律等都存在明显的向下特征。除此之外,藏族民乐对节拍的要求很高,且重视程度较强,大部分的声乐作品都偏向于利用节拍表达内涵情感,比如悲伤、喜悦、抒情等情绪,其中最具有代表性的作品就是我们熟知的《青藏高原》,表演者在演唱这种民族乐曲时,气息是呈向上的方式,但是每个字是通过向下发音的方式来进行演唱和展现,使人能感觉到非常强烈的辽阔感和明亮感;还有就是尽管语言相通,但是地区方面或者是文化方面的差异性,也会决定民族声乐的不同风格。任何形式或者是风格的民族声乐都能充分地体现出民族文化、情感以及生活状态等;但介于每个地区生活环境差异,以及当地人的生活习惯等,所以展现出的艺术特征也非常丰富,差异性也比较明显。尤其是在演唱民族声乐期间,地域特点产生的差异性非常强烈,比如山西省《走西口》、山东省《沂蒙山小调》等。

三、中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的价值

(一) 凸显民族声乐演唱的创造性

民族声乐演唱的创造性,就是在原有民族声乐艺术体系基础上进行创新式的声乐艺术发展。当前中国民族声乐艺术在保留传统声乐艺术的基础上与现代声乐艺术进行了完美结合;并且西方声乐艺术也与中国传统民族声乐艺术形成了独特的艺术体系,各种更富有现代化气息的美学特征,都从不同的角度展现出了当下中国民族声乐艺术的创造性特征。而且,在中国传统戏曲演唱技巧应用基础上,中国民族声乐艺术正在此模式下逐渐形成属于自己特有的演绎体系和理论解析方式,作为一种拥有悠久历史的中国声乐艺术,它不断地在古老声乐艺术中吸取精华,并结合当下社会的引导和指引演变出独具特色的艺术形式,从而更好地为现代化文艺服务。

当然这种现代化的声乐艺术也离不开传统艺术创作、方式经验、技巧等因素的影响,因为无论是从当下中国民族声乐艺术的表演还是组织形式上,都能明显看出民族传统戏曲演唱的影子,所以,不难看出,当下中国民族声乐艺术创造出了具有中国特色艺术形式的美学特征和艺术风格^[2]。另外,中国民族声乐艺术也一定地取舍了西方声乐艺术的经验和先进技术,从而进行融合转化,不断地转变成属于我国特有的艺术形式,但是在西方音乐艺术初次步入我国内

地时,人们对其也产生过很大的质疑,但随着社会进步发展,这种质疑声音逐渐消失,并不断地在各种文化形式交织的模式下,转变着人们的思维意识,促使着中国民族声乐艺术创造性特征更加鲜明。

(二) 凸显民族声乐演唱的现代性

民族声乐演唱的现代性是一种比较复杂的概念,它既摆脱不了传统文化特征,也必须不断地与时代共行,作为一种时代化的特征,现代性在当今世界概念体系中时刻以不同的形式存在。虽然民族声乐现代性特征本质复杂,但是在全球化不断发展的今天,各行业角落都不可避免地透漏出现代性,这种脱离了时代的特性,在当今社会形态迥异,表现形式多变,任何文化都包含着现代性。中国民族声乐艺术历经千年发展历程,不断地在社会动荡中发生着变化,但是无论形式和体系如何变化,却时刻与人民群众保持着紧密的联系,同时也与人民群众的观念意识和生活态度产生着共鸣^[3]。当下民族声乐艺术紧随时代脚步发展,处处表现出现代性,既想挣脱传统艺术禁锢,但也离不开传统文化的滋养。

四、中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的应用

将中国传统戏曲演唱技巧应用到民族声乐演唱当中,会有针对性地提高民族声乐质量、艺术性,所以,必须站在多角度分析研究将传统戏曲演唱技巧应用到民族声乐演唱中的方式,扩大演唱技巧价值和作用,这样不仅会提高民族声乐演唱质量,最关键的是可以凸显出民族声乐当中所蕴含的文化内涵。下面,就基于综合实况对中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中应用作出分析:

(一) 咬字发音技巧的应用

在我国传统戏曲艺术体系当中,吐字发音的独特性相对突出,而深度挖掘和应用吐字发音方面的特色技巧,则会更好地促进民族声乐得到全方位发展,也会对演唱方式进行优化。在常规情况下,我国传统戏曲艺术体系中,对吐字发音的要求都非常高,除了需要在演唱过程中准确清晰地咬字发音以外,还需要保障咬字发音贯穿于整个戏曲艺术当中,只有这样才能进一步实现戏曲艺术演唱方面,各种表现力的提升。对此,在进行歌唱演绎期间,注重对咬字发音技巧进行分析研究,并结合实际情况将其融入到民族声乐演唱当中,具有重要的现实意义和价值作用。但是需要特别注意的是,咬字发音技巧在民族声乐演唱中的融入,重点需要集中在声母和声调等方面,其中,声母主要是韵母的首辅音,在合理情况下与韵母组合之后,会形成一个完整的音节,因此对发音正确性的影响也是最直接的。另外在演唱民族声乐期间,如果声母发音出现错误的话,会导致观众在聆听期间获取

到错误的乐曲信息,也会对认知造成误导,严重者会影响观众对乐句的解读,且对音乐传播存在障碍。

比如民族声乐歌曲《桃花红,杏花白》,对其进行分析研究,其中的“桃花来你就红”歌词,大部分演唱者在演唱期间对这句歌词处理都存在问题,基本原因都是由于舌尖很难有力顶住牙齿,导致发音期间无法保障舌尖有足够的弹起力度,最终影响的“桃花”这两个字的发音,也会容易让很多听众误认为是“稻花”,影响演唱效果的同时,对关注解读造成误导。所以,要意识到传统戏曲演唱技巧引入的重要性,并在此基础上合理应用咬字发音技巧,重点关注声母发音、韵母发音、声调等方面的调整,保障咬字和发音的准确性,真实地传达出演唱情感,根据歌声引导打造特殊意境,这样会保障大众提高对音乐艺术的认同感,最关键的是在传统戏曲演唱技巧辅助下,会进一步提高民族声乐演唱的质量。

(二) 吐字行腔技巧的应用

在传统戏曲演唱当中,吐字行腔技巧的应用在整个演唱过程中都起到至关重要的作用,而合理应用吐字行腔,会保障演唱期间实现字正腔圆的状态,更好地展现出相应的艺术效果,以及声情并茂的艺术特征等。在进行民族声乐演唱过程中,必须要借鉴吐字行腔方面的演唱技巧,然后将其应用其中,这样会辅助和引导演唱者怎样对自己的嘴型状态、口腔等进行合理把控,以此来让声音表达更加地具有圆润感、美感等。其次,在具体应用吐字行腔技巧进行演唱的时候,关键还是要注意韵母拉长、字尾表达更加清晰准确,这样就会使得声音更加有力量感,也会使高音弹性更加强烈。最后,演唱期间还需要注意对气息的控制以及润腔的调整。

通过当前一些将吐字行腔技巧应用到民族声乐演唱中的实例进行分析可以看出,对于民族声乐演唱的整个过程,可以根据必要演唱情感标准或者是需求等,合理运用拖腔、哭腔、断腔等,也需要特别注意民族声乐演唱期间与传统戏曲演唱存在哪些互通性,这样就可以更加合理地将拖腔、哭腔、断腔技巧融入到民族声乐演唱当中,以此来确保腔调艺术性的凸显,同时还会促使民族声乐演唱艺术水平得到全面提高。比如《贵妃醉酒》歌曲的演唱,其中对拖腔演唱技巧的应用最为充分,所以整首歌曲表达出的情感也更加地直接且强烈,准确度更高,最关键的是在整体演唱期间,会根据不同情感表达来打造出悠久的意境,从而充分体现出民族性、艺术性色彩,也会推动我国民族声乐艺术向着现代化方向发展,实现国家化发展目标。

(三) 风格韵味技巧的应用

风格韵味,是传统戏曲演唱中较为凸显的一个技

巧特点,其本质可以理解为在实际演唱期间,需要尽可能保障声音的和谐性行以及悦耳性,这样会进一步扩大戏曲对听众的吸引力。在我国诸多传统戏曲文化当中,会涉及到海量的戏曲种类,最关键的是剧种艺术方面的差异,促使最终展现出的艺术风格都各有千秋,比如江南戏曲最突出的特征就是婉转、悠扬;而北方戏曲更加地豪放、高亢。所以,要想实现对传统戏曲中风格韵味技巧的高效应用,将民族声乐演唱更完美地展现出来,首先要做到的就是演唱者必须结合传统戏曲的演唱技巧作出更加全面的分析研究,然后理解吞吐、顿挫、收放、抑扬等不同技巧应用方式,这样会引导其解读到戏曲演唱的核心,以及对戏曲演唱风格韵味的合理判断,最终就可以根据民族声乐演唱的具体实况,把风格韵味方面的演唱技巧融入到具体表演当中,凸显出戏曲情感或者是艺术文化等。比如《没有强大的祖国哪幸福的家》演唱,演唱人员需要深入挖掘豫剧的风格韵味、文化背景等,掌握多种戏曲元素,把豫剧的唱腔融入到表演过程中,这样就会凸显出各种传统文化色彩;还有就是演唱家在演唱《故乡是北京》这首歌曲时,融入最多的就是京剧元素,这也从侧面体现出了民族声乐演唱与传统戏曲艺术的全面融合,在民族声乐艺术发展中融入了传统戏曲元素的内涵,提升了民族声乐演唱的整体质量。

结束语

综上所述,将中国传统戏曲演唱技巧合理地应用到民族声乐演唱当中,可以有效实现民族声乐演唱水平以及演唱效果的提高,也会进一步促进民族声乐演唱质量得到全面提升。所以,在新时期的民族声乐演唱当中,要想充分实现中国传统戏曲演唱技巧在其中的高价值应用,就必须站在自身实际角度进行分析研究,找准传统戏曲演唱技巧在其中的融合切入点,让传统戏曲文化内涵逐渐向着民族声乐演唱方面做全面延伸,这样就会充分保障传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的综合融入,实现质量提升,更好地促进我国民族声乐演唱逐渐向着现代化、国家化方向发展。

参考文献:

- [1] 赵进. 中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的运用探讨[J]. 参花(下),2023(08):107-109.
- [2] 赵文静. 民族声乐演唱中传统戏曲演唱技巧运用分析[J]. 明日风尚,2023(11):73-75.
- [3] 王艳. 民族声乐演唱中中国传统戏曲演唱技巧的借鉴与实践[J]. 名家名作,2023(12):88-90.

作者简介:田文雅(1983.3.3-),沈阳京剧院,民族声乐演唱。