

现代民族声乐与传统戏曲的融合创新研究

李小腾

(安徽财贸职业学院 安徽, 合肥 231200)

Research on the Integration and Innovation of Modern National Vocal Music and Traditional Opera

Li Xiaoteng

(Anhui Finance and Trade Vocational College Hefei, Anhui 231200)

Abstract: Chinese national vocal music has a long history, and its development has a profound internal connection with traditional opera art. This study aims to explore origins of Chinese national vocal music and analyze the interaction and correlation between it and traditional opera. With the help of sorting out historical data and comparing artistic forms, this paper reveals the interactive between national vocal music and opera art in the historical development process, as well as their role in cultural heritage and innovation. The research results show that Chinese national vocal music not only carries rich tradition of national music culture but also forms a unique artistic expression and aesthetic characteristics in the integration with traditional opera art.

Keywords: Modern national vocal music; Traditional opera Aesthetic characteristics; Artistic forms of expression

摘要: 中国民族声乐艺术历史悠久, 它的发展和传统戏曲艺术之间有着深刻的内在关联。本研究意在探究中国民族声乐的起源情况, 并剖析其和传统戏曲之间的相互作用与联系性。借助对历史资料的整理以及艺术形态的对比研究, 本文揭示了民族声乐和戏曲艺术在历史发展进程中的互动联系, 还有它们在文化传承和创新里的作用。研究成果显示, 中国民族声乐不但承载了丰富的民族音乐文化传统, 并且在和传统戏曲艺术的融合中, 形成了独特的艺术表现方式和审美特点。

关键字: 现代民族声乐; 传统戏曲; 审美特征; 艺术表现形式

中国的传统戏曲表演艺术拥有着悠久的历史, 它不仅是中国艺术宝库中的一颗璀璨明珠, 更是我国文化传承中不可或缺的重要组成部分。这门艺术形式源远流长, 经过无数代艺术家的传承与创新, 至今仍散发着迷人的魅力^[1]。与此同时, 中国民族声乐的发展历程也已经跨越了上百年的历史长河。随着时代的不断演进, 民族声乐在继承传统的基础上, 不断吸收和融合了各种不同声乐艺术的精华, 逐渐形成了自己独特的音乐风格和表现形式。在中国传统民族声乐艺术的宝库中,

传统戏曲与现代民族声乐之间的关系尤为密切。它们之间相互影响、相互渗透, 共同构成了中国民族音乐的丰富内涵。传统戏曲不仅为现代民族声乐提供了丰富的艺术表现形式和技巧, 还为其打下了坚实的群众基础^[2]。正是由于这种深厚的文化底蕴和广泛的群众基础, 现代民族声乐得以在更广阔的舞台上绽放光彩, 不断发展壮大。传统戏曲的表演艺术, 以其独特的唱、念、做、打等表演手段, 展现了中国传统文化的深厚底蕴和独特魅力。而现代民族声乐则在继承传统戏曲精

髓的同时,不断吸收西方声乐的先进理念和技术,使得其表现力更加丰富,形式更加多样。这种传统与现代的结合,不仅让民族声乐在艺术表现上更加多元化,也使其在传承和发展中更加贴近现代人的审美需求^[3]。总之,中国传统戏曲表演艺术和民族声乐的发展,都是中华民族文化宝库中的瑰宝。它们在历史的长河中不断演变,相互借鉴,相互促进,共同构成了中国音乐文化的独特风景线。无论是传统戏曲还是现代民族声乐,都在不断地为世界文化贡献着中国智慧和声音。

一、中国民族声乐的起源及其与传统戏曲的关联

(一) 中国民族声乐的起源

民族声乐是具有浓郁民族文化特色的演唱艺术,在不同的时代,民族音乐呈现出不同的音乐特性,并且随着社会的发展进步,形成了多样化的演唱方法和方式^[4]。中国民族声乐的起源可追溯到远古时期,甚至有些专家学者认为,音乐产生的时间远比语言产生的时间要早。据史料记载,早在奴隶社会就有民歌的记录,但这一时期对歌曲内容的描写,只能说明当时民乐已普遍存在,它作为社会功能保留了下来,却不能表明其具有一定的美学价值^[5]。由于年代太过久远,我们既无法目睹它的表演形式,也无法探究这些民乐演唱时产生的效果,而且当时还没有能保留音乐的媒介物品,古人靠文字记载的这些民乐,使后世对其研究缺失了最重要的聆听环节,导致我们在探究远古时期民族声乐时存在一定的局限性。

(二) 中国民族声乐与传统戏曲的关联

如今舞台上表演的传统戏曲演唱,是我们能看到的最古老的民族声乐。传统戏曲里的一些唱腔,实际上就是民族声乐的原型,也可以说戏曲唱腔是民族声乐的一种。目前对民族声乐与传统乐曲关联定义最准确的表述是:中国传统戏曲和民族声乐共同发展、相互融合,共同推动了现代音乐的进步^[6]。传统戏曲完善了民族声乐的艺术形式,民族声乐也促进了传统戏曲的多元发展。要研究好中国民族声乐,首先要对中国传统戏曲文化进行研究,民族声乐的韵味和传统戏曲有着极为相似的发展渊源,二者一脉相承。所以,要研究中国民族声乐,就必须了解中国传统戏曲的文化内涵,

因为它们都是以民族民间音乐为基础发展起来的。由此可见,中国民族声乐韵味的形成与中国传统戏曲有着一脉相承的历史,二者相互渗透。

二、现代民族声乐对传统戏曲艺术的汲取与借鉴

(一) 语言

现代民族声乐演唱主要使用汉语,汉语对字词发音要求十分高。演唱者在表演期间,要是出现发音模糊、词语表意不明等状况,就极易让听众对歌曲的理解出现偏差。为推动现代民族声乐演唱更好地发展,我们在语言练习时可适当借鉴传统戏曲的咬字技巧,减少表演时的失误。传统戏曲的咬字技巧主要分为三部分:一是声母发音,声母是决定一个字发音的关键因素,起音的声母若发音不准确,就容易使字音朗读出错。声母发音错误的主要原因是字音发出时偏离五音,呼出的气流无法发声,例如在歌曲《一首桃花》里,“桃”字发音时舌尖若没足够力量弹起,就易发出“稻”字音。二是声调,汉语的四声声调让传统戏曲在表演时情感传递更浓烈,即便在谱曲中也常运用装饰音增强曲子的情感表达^[7]。三是润腔,润腔在传统戏曲表演中又叫加花,同样适用于现代民族声乐的曲调变化,在音乐基本曲调上添加花音,让曲调更华丽。

(二) 气息

音乐演唱通过人体来呈现,要唱好一首歌,首先得有稳定的气息支撑。无论是现代民族声乐演唱还是传统戏曲表演,气息都是最重要的元素。在传统戏曲中,利用丹田运气是最基本的呼吸方式,把气息维持在横膈膜以下,通过丹田的顶气、托气和小腹的一收一放颤动来控制气息运转。气息稳定时,演唱者就能顺利完成演出^[8]。戏曲中运气的丹田在现代民族器乐表演中也有应用,比如民族歌剧中的换气、提气等。表演者演唱时往往需添加动作丰富表演内容,这时若没有充足的气息支撑,很难完成表演。此外,在传统戏曲训练中,演员多用元音进行呼吸强度练习,让声音往后靠,发出高音调^[9]。由于民族音乐发声旋律以滑音为主,运用传统戏曲的丹田运气方法,能更好地促进声音转换和各声区的过渡转换。

(三) 韵味

“韵”在“韵味”里指悦耳的声音,《晋书·律历志》提到“凡音声之体,务在和韵”。而对于“味”字,《老子》中“淡乎其无味”很好地阐释了“味”与音乐的关系。在现代民族声乐演唱中,歌者只有准确把握作品的韵味,才能把词曲表面演唱提升到更高境界,表达出歌曲本身的内涵。作为综合性传统艺术形式,传统戏曲很好地将语言、声音、形体三者融合,给听者带来美的享受^[10]。所以,现代民族声乐在发展过程中不断借鉴传统戏曲这一特点,让自身在保持民族性特征的同时实现新的创新。像《没有强大的祖国哪有幸福的家》这首有河南豫剧特色的歌曲,经著名歌唱家李双江演唱后,给观众留下极深刻的印象。李双江演唱这首歌时张弛有度,将慢唱与紧打结合,用河南地方语言中“道白”的方式把豫剧中的行腔特点融入歌曲,在歌曲高潮部分采用传统戏曲的声调转换方式,把歌曲情感发挥到极致,赢得观众喜爱。

三、现代民族声乐与传统戏曲艺术的融合研究

(一) 情感与形象的交融

现代民族声乐演唱常常借助声音来抒发情感,声音能很好地传递作品的词句以及作者的思想。在人们生活里,情感上的喜怒哀乐皆可通过音乐形式来表达。所以,歌者在演唱时不仅要把字词清晰表达,更要融入情感^[11]。像现代民族声乐歌曲《梅兰芳》,是以京剧大师梅兰芳为素材创作的,此歌曲涵盖了梅兰芳生平事迹、极高的艺术修养以及他强烈的爱国精神。创作时融入了梅派独特唱腔,演唱时要以现代民族声乐演唱方式为基础,在此之上添加梅派唱腔的尾音甩音、顿音等。比如第一句“那一轮女儿的如水明月”中的“月”字就得用甩音,如同戏曲中甩水袖般把声音抛送出去,营造出连绵之感^[12]。此外,由于该歌曲是依据梅兰芳大师在《贵妃醉酒》中的戏曲形象创作的,歌者演唱时要注意将梅兰芳的杨贵妃扮相里优雅、大气的形象展现出来,才真正契合歌曲的音乐形象。

(二) 神态与动作的交融

对于舞台表演而言,歌者的面部表情是打动观众最直接的途径,为更好吸引观众,表演时眼神必须到位^[13]。要做到“眼里有戏”,也就是演唱时,

眼球的转动和眼神的明暗变化要随歌曲情感的变化而改变,从而如实传达歌曲情感。京剧大师梅兰芳对舞台表演中眼神的运用有独特见解,比如《霸王别姬》中角色眼神的坚定和《贵妃醉酒》里的哀怨眼神就不同,要区别演绎。另外,肢体形态的运用也是民族声乐和戏曲中深化人物塑造的主要元素,特别是“眼、手、身、法、步”等方面的规范,能让舞台表演更完美。例如在现代民族声乐作品《清粼粼的水蓝莹莹的天》中,表达的是少女小芹内心对情哥哥的热切期盼,又不想让这份心思被人察觉,所以演唱时要格外留意神态变化。著名歌手郭兰英演唱时用害羞的面部表情准确表达了少女的羞怯心情,她在唱段中加入微笑和扬眉的表情,恰到好处地把少女情窦初开的情怀呈现在观众面前^[14]。在形态方面,郭兰英多次把戏曲中的云步运用到歌曲表演中,还用兰花指展现女性独有的美感。

四、结语

总的来说,现代民族声乐在艺术表现形式上得到了进一步的发展,这在很大程度上得益于它对传统戏曲的多方借鉴。通过吸收传统戏曲的精华,现代民族声乐不仅丰富了自己的表现手法,还提升了艺术的深度和广度。这种借鉴不仅体现在音乐的旋律和节奏上,还包括了表演的风格和舞台的呈现方式。传统戏曲的细腻情感表达和独特的表演技巧,为现代民族声乐注入了新的活力。与此同时,现代民族声乐与传统戏曲的相互融合,也使得中国民族声乐能够更好地稳固于中华民族的审美标准之中^[15]。这种融合不仅让声乐作品更加贴近民族的审美习惯,还使得声乐作品在情感表达上更加细腻和深刻。观众在欣赏现代民族声乐时,能够感受到一种熟悉而又新颖的艺术体验,这种体验既保留了传统的韵味,又融入了现代的创新。此外,这种相互融合也为艺术本身打下了深厚的群众基础。传统戏曲在中国有着悠久的历史 and 广泛的群众基础,现代民族声乐通过借鉴和融合传统戏曲,使得更多的人能够接受和喜爱这种艺术形式。这种广泛的群众基础不仅为现代民族声乐的传播提供了有力的支持,也为它的持续发展提供了坚实的保障。因此,现代民族声乐在借鉴传统戏曲的基础上,不仅在艺术表现形式上得

到了提升,还在审美标准和群众基础上得到了巩固。这种多方借鉴和相互融合,使得现代民族声乐能够更好地发扬光大,成为中华民族文化宝库中一颗璀璨的明珠。通过不断的努力和创新,现代民族声乐必将在未来的艺术舞台上展现出更加迷人的风采,为世界文化多样性的传承和发展做出更大的贡献。

参考文献:

- [1] 王丽娜. 民族声乐演唱技法对戏曲元素的吸收与融合[J]. 中国音乐, 2020(3): 145-150.
- [2] 张艺. 现代民族声乐对传统戏曲唱腔的借鉴与发展[J]. 音乐研究, 2019(5): 88-93.
- [3] 李红梅. 戏曲声腔在现代民族声乐演唱中的运用[J]. 艺术百家, 2021(2): 120-125.
- [4] 陈思远. 民族声乐与戏曲艺术的审美共通性研究[J]. 音乐探索, 2018(4): 67-72.
- [5] 刘芳. 京剧唱腔在现代民族声乐作品中的创新表达[J]. 戏曲艺术, 2022(1): 102-107.
- [6] 赵静. 昆曲演唱技法对民族声乐的影响[J]. 音乐创作, 2020(6): 134-139.
- [7] 周雪. 民族声乐作品中的戏曲板式结构分析[J]. 人民音乐, 2019(11): 56-60.
- [8] 吴晓峰. 从《木兰诗篇》看民族歌剧对戏曲元素的融合[J]. 音乐与表演, 2021(3): 78-83.
- [9] 杨光. 民族声乐与戏曲跨界融合的路径探索[J]. 艺术评论, 2020(7): 95-100.
- [10] 黄婷婷. 传统戏曲在现代声乐教学中的传承与创新[J]. 中国音乐教育, 2022(4): 45-50.
- [11] 郑伟. 民族声乐演唱中的戏曲“韵白”运用研究[J]. 音乐文化研究, 2019(2): 112-117.
- [12] 孙悦. 从“戏歌”看民族声乐与戏曲的交互影响[J]. 音乐传播, 2021(5): 89-94.
- [13] 林小艺. 民族声乐对戏曲“字正腔圆”审美原则的继承[J]. 音乐艺术, 2020(6): 70-75.
- [14] 马晓峰. 戏曲表演程式在民族声乐舞台呈现中的运用[J]. 戏剧文学, 2022(3): 155-160.
- [15] 高翔. 中国民族声乐的文化认同与戏曲基因[J]. 民族艺术研究, 2021(4): 88-93.

作者简介: 李小腾(1990-1), 男, 汉族, 安徽合肥人, 安徽财贸职业学院讲师, 研究方向: 民族声乐与传统戏曲。