

高校现代民族声乐演唱中传统戏曲表演技巧的借鉴研究

金振丽

广东工商职业技术大学 文化与传播学院, 中国·广东 肇庆 526000

摘要: 戏曲是中国传统文化艺术瑰宝, 有着举足轻重的地位。在高校现代民族声乐演唱中借鉴传统戏曲表演技巧, 不仅能丰富民族声乐教育内容、提高民族声乐的歌唱技巧和歌唱表演能力、掌握多元化的声乐演唱风格, 而且是民族声乐的一条创新与发展之路, 也是弘扬戏曲音乐文化的新路径。论文从现代民族声乐与戏曲二者之间的相通之处和表演差别入手, 对传统戏曲表演技巧在民族声乐演唱中的应用进行了分析, 并针对目前高校民族声乐演唱现状, 给出了将戏曲融入民族声乐演唱的具体建议。

关键词: 民族声乐; 戏曲表演技巧; 借鉴研究

Research on the Reference of Traditional Chinese Opera Performance Techniques in Modern Ethnic Vocal Singing in Universities

Zhenli Jin

Guangdong Technology and Business University School of Culture and Communication, Zhaoqing, Guangdong, 526000, China

Abstract: Traditional Chinese opera is a gem of China's cultural and artistic heritage, holding significant importance. Incorporating its performance techniques into modern ethnic vocal music education in universities can not only enrich the content of ethnic vocal training, enhance singing skills and stage performance abilities, and diversify vocal styles but also serve as an innovative pathway for the development of ethnic vocal music. Moreover, it offers a new approach to promoting traditional opera music culture. This paper begins by exploring the commonalities and differences between modern ethnic vocal music and traditional opera, analyzing the application of opera performance techniques in ethnic vocal singing. In light of the current state of ethnic vocal education in universities, specific recommendations are provided for integrating opera elements into vocal performance training.

Keywords: ethnic vocal music; traditional opera performance techniques; reference study

0 前言

现代民族声乐是以中国高等音乐院校中民族声乐为代表的、有别于民歌、说唱、戏曲的一种艺术形式, 但又继承和发扬了这些传统演唱精华, 并借鉴融合了西方美声唱法的歌唱技术, 进而形成近代独树一帜的新民族歌唱艺术。新时代如何在高校现代民族声乐演唱中提高学生声乐演唱技巧和歌唱表演能力, 掌握多元化民族声乐演唱风格等, 是当下民族声乐演唱亟待解决的问题。传统戏曲是中国的文化艺术瑰宝, 尝试在演唱中将其精湛的表演技巧融入其中, 实践证明能够促进上述问题的有效解决。

1 传统戏曲表演技巧融入高校民族声乐教学的意义

1.1 创新发展民族声乐演唱路径, 传承中国戏曲这一传统音乐文化

党的十八大以来, 习近平总书记指出, “坚定文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。”文化自信和中华优秀传统文化密切相关, 我们的文化自信要建立在传承和弘扬中华优秀传统文化, 建立在创新性发展的基础上。中国戏曲

已流传数千年, 它集我们民族传统的音乐、服饰、美术、文学、舞蹈乃至礼节于一身, 是一门“综合艺术”。在世界音乐文化不断碰撞的今天, 中国戏曲这一传统音乐文化, 正面临着前所未有的尴尬场面。西方音乐对中国的冲击和影响越来越大, 导致年轻一代对中国传统音乐文化渐行渐远。中国高等院校的音乐教学体系来源于西方, 因而中国高校声乐教学不可避免的带有浓重的“西方文化色彩”。如何在高校声乐课教学中讲好中国自己的故事引发了很多人的思考。“民族的才是世界的”, 只有重拾传统文化自信, 才能立足世界之林。高校相关专业的音乐教师, 不仅要传授民族声乐技能技巧, 更要担负起传承中国传统文化与发展的重任。培养学生对传统音乐文化的喜爱, 在传承中创新民族声乐发展之路。

1.2 拓宽声乐教学内容, 提高学生歌唱表演能力, 形成多元民族声乐演唱风格

现代民族声乐演唱教学要避免缺乏情感的旋律和歌词演唱、杜绝千人一面的演唱风格, 突破目前的瓶颈期而获得创新发展, 不仅要学习和吸收本土各个不同民族的地域特色和演唱风格, 更应该从中国传统戏曲当中吸取其音乐文化精华。中国传统戏曲经过近千年的演变, 形成了五大核心戏曲

剧种,它们分别是“京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”,每个剧种的声腔也各有千秋。教师在选择民族声乐作品的同时,应该多视角的关注和选择一些近代作曲家创作的融合戏曲元素的民族声乐作品,以丰富和完善高校民族声乐歌曲教学内容。所以,现代民族声乐的创新发展离不开戏曲艺术的滋养,如《千古绝唱》就是一首将京剧元素融合在民族声乐作品中的现代民族声乐作品,它创新了民族声乐演唱风格,让人耳目一新。将戏曲元素融入声乐教学,其独特的演唱技巧、咬字行腔、表演形式、审美情趣等艺术元素都可以作为高校民族声乐演唱教学的内容,对于拓宽民族声乐教学内容,提升学生舞台表演能力,形成多元民族声乐演唱风格有显著效果。

2 现代民族声乐与传统戏曲的关系

2.1 现代民族声乐与传统戏曲的相通之处

首先,现代民族声乐与传统戏曲同属中国民族声乐范畴,源自中国传统民族文化,都有相同的文化底蕴,是中华优秀传统文化的重要组成部分;其次,二者都具有浓郁的地域色彩。传统戏曲的五大剧种都孕育着各自独特的地域风格,民情风俗是戏曲声腔赖以生存、发展的文化土壤,它赋予戏曲以鲜明的地方特色,使之成为地域文化的“名片”^[1]。而民族声乐作品的产生,其文化背景同样亦带有浓郁的地域色彩,中国有五十六个民族,每个民族的音乐文化都有各自的特点,如四川、新疆等少数民族地区的歌曲都蕴含其独特的民俗韵味;第三,二者所体现的美学精神基础是一致的。两者都十分注重思想“意蕴”的表现,注重通过人与自然的的关系来抒发情怀。在民族声乐作品中,许多歌曲如《我们是黄河泰山》都是通过对祖国山河壮丽景色描述来表达对祖国的热爱和赞美。在戏曲表演中同样如此,现代京剧《智取威虎山》的表演当中,杨子荣的唱段“穿林海跨雪原气冲霄汉,抒豪情寄壮志面对群山”,利用林海雪原的壮观景色来展现革命者的壮志。所以,二者所体现出来的思想意蕴有着异曲同工之妙。

2.2 现代民族声乐与传统戏曲的差别

第一,二者体现在演唱表现内容的差异性。现代民族声乐演唱往往注重以个人对音乐作品内涵的理解演绎,注重歌唱内容的美学追求,强调歌曲地域风格的把握和情感的表达。传统戏曲注重人物刻画和情节的连贯发展。通过四功即唱、念、做、打和五法即口法、手法、眼法、身法、步法等表演程式,伴随音乐节奏结合各种不同的唱腔板式,来展现故事情节和塑造舞台形象;第二,二者体现在舞台表演风格的差异性,民族声乐多以个人的艺术风格为载体,像老一辈民族歌唱艺术家郭兰英、王昆等,她们以突出的个人演唱风格来表现民族歌曲的韵味。着装上或穿民族服饰,或用普通话或用少数民族方言,歌唱时伴随简单的肢体和脸部表情动作;而戏曲的演唱,则以个人演唱风格为主要特征形成群体

流派风格为主要载体^[2],像京剧的梅派,齐派等。演唱多以汉语或者各地剧种所用的方言,扮相上有着专业的化妆脸谱、戏服道具,动作上有固定的表演程式。

综上所述,现代民族声乐与传统戏曲二者既有相通之处又存在演唱风格的明显差异性,这才有了相互融合的基础。将二者表演技巧进行融合,使现代民族声乐演唱既有传统戏曲文化的滋养,又蕴含时代赋予的气息。

3 传统戏曲表演技巧在民族声乐演唱中的应用

3.1 传统戏曲表演中口齿表达技巧的应用

声乐艺术是一门语言的艺术。咬字和吐字的技巧,可以简单描述为口齿表达,也就是根据表演者发音器官的协调配合,音色优美的将想要说的话或唱的曲调进行表现。要求口齿清晰,字与字、词和词之间读音流畅清楚,运用最简短、优美、流畅的句子表达最完整的意思,带给台下欣赏者以美的享受^[3]。在戏曲表演过程中,对咬字、归韵、收声以及四呼五音十三辙有着严格的规范。而在民族声乐的演唱中,要想完美演绎声乐作品,同样需要咬字吐字清晰可辨。所以合理借鉴戏曲表演的口齿表达技巧很有必要。在教学中,最基础的要求就是重视并指导学生对歌曲歌词进行反复熟练的正确拼读。咬准字头字腹字尾,做到字正腔圆。老一辈歌唱家郭兰英演唱的《我的祖国》享誉大江南北,她那独具韵味的唱词表达和感染力得益于她的戏曲演唱功底。

3.2 不同传统戏曲种类唱腔演唱风格的学习运用

中国传统戏曲种类相对较多,从地域上来看,江南戏曲能体现婉转、悠扬的特点;北方戏曲则更加豪放、高亢等等^[4]。要想借鉴和学习传统戏曲的演唱风格和韵味,更好的丰富民族声乐的演唱,就要引导学生对传统戏曲演唱技巧进行分析,把握吞吐、顿挫、收放、抑扬等不同的技巧,并对戏曲演唱的风格韵味进行合理的判断,再按照民族声乐演唱的具体情况将不同风格韵味方面的演唱技巧融入作品教学中。例如在教学《千古绝唱》这首歌曲时,指导学生对作品中京剧唱腔风格的元素进行挖掘和表达。教学《没有强大的祖国哪有幸福的家》这首作品时,就要挖掘出豫剧唱腔风格的表达,从而把握好现代民族声乐作品特有的戏曲韵味,更好的体现民族声乐与传统戏曲的有机融合。类似将戏曲与民歌结合的现代民族声乐作品还有《黄河鱼娘》《春来沙家浜》等。通过引导学生对各种戏曲唱腔风格的学习,展现现代民族声乐演唱风格的多元化,带给自己和听众不一样的歌唱体验。

3.3 肢体语言在舞台表演技巧的运用

在中国传统戏曲表演当中,舞台表演则是将演员日常所学、所练进行综合展现的过程。一个协调恰当的肢体语言是辅助戏曲唱腔更加完美表达的不二选择。舞台上戏曲演员的一个步伐、一个眼神、一个挥手都与自身的唱腔有着千丝万缕的关系。戏曲界有句“一身之戏在于脸,一脸之戏在于

眼”的说法,强调眼睛对于表情的重要。所以在高校民族声乐演唱中,向戏曲艺术扎实的基本功学习表演精华部分很有必要。例如民族歌曲《美丽的心情》,要训练表演者学会用目光示意景物的高、低、远、近来展现歌曲中的“水蓝蓝”“山青青”“天朗朗”“地盈盈”,带领观众随着歌声与眼神展开联想,仿佛置身于美妙的大自然中。通过进行这样的眼神训练,很好的提高了在民族声乐演唱中肢体语言的准确表达,为民族歌曲的舞台表现起到视觉审美效果。

4 实施戏曲表演技巧在高校民族声乐教学中的策略

4.1 夯实传统戏曲文化理论基础,注重民族声乐实践课程的设置

众所周知,任何声乐教学活动都离不开专业理论的指导和文化底蕴的熏陶。实践需要正确理论的指导,学生表演能力的增强离不开理论基础的夯实^[5]。高等院校在课程设置上可以开设“中国戏曲鉴赏”“中国戏曲概论”等,有助于学生对传统戏曲的整体发展有个全面的了解,促进学生戏曲文化底蕴的形成,从而激发学生的民族文化自信和文化传承力。特别是近年来在“戏歌”这一现代民族声乐作品的演唱中,能帮助学生更好的把握戏曲唱腔演唱风格和不同种类戏曲声腔的韵味;民族声乐演唱实践课的设置,是必不可少的重要环节。教学上可以采用情境式教学法,借助舞台进行“声台行表”的训练,重点培养学生借鉴戏曲表演过程中的手、眼、身、步、法等肢体动作辅助歌曲演唱,提高学生的舞台表演能力,完善视听效果。

4.2 重塑民族声乐教育理念,把握因材施教的教育原则

当下现代民族声乐演唱课堂教学,普遍出现教学氛围单调沉闷,教学效果不佳等现状。这与教师的教育理念不无关系。所以,教师首先要树立“以生为本”的教育理念。注重与学生的思想互动和交流,在此基础上充分调动和挖掘学生自身的歌唱潜能;其次,教师要把握“因材施教”的教育原则。依据每个学生的嗓音特点,融合戏曲演唱的表演技巧,帮助学生在自身条件基础之上提高声乐演唱技能并优化声音,多元化的选择包括戏歌在内的民族声乐作品进行演唱,提倡一把钥匙开一把锁。注重培养学生有个性的声音色彩及情感表现力。所以,只有尊重学生的主体地位,培养学生的创新思维 and 创新能力,鼓励学生的个性发展^[6],才能促进民

族声乐的演唱向多元化发展且具有更长久的生命力。

4.3 借助新媒体时代,创新民族声乐教学模式

人类社会已经步入新媒体时代,从以前的纸媒、电视、广播发展到现在的移动互联网,如微信、微博、快手、抖音等新媒体平台。学习和借鉴戏曲不光是从书本、课堂获得,新媒体平台为教师的教和学生的学都同时打开了新的视角。首先,可以让经验丰富的声乐老师开展声乐网络直播课,让更多的学生通过微信扫码进入课堂,多渠道学习模式有助学生打开视野,提高自身歌唱水平;其次,教师可利用快手、微信公众号向学生推送戏曲名家表演的精彩片段。给予学生全方位听觉、视觉化的音频及图像学习,引导学生感知戏曲唱腔的特点,拉近学生与戏曲音乐文化的距离;最后,教师还可鼓励学生将已掌握的民族声乐作品制成视频发快手或抖音,让更多的同道中人来互相交流学习,这对于提高学生们的演唱积极性,促进民族声乐教学质量的提高都大有裨益。

5 结语

对中国传统戏曲表演技巧进行探索和研究,将其精华部分融入现代民族声乐教学工作中,为民族声乐演唱教学、为民族声乐的创新发展注入了新的活力。这无疑是一项有特色的教学实践尝试,是一项伟大的传统音乐文化的传承工作。它必将促进中国民族声乐演唱向多元化发展,成为中国社会主义精神文明建设道路上盛开的绚丽之花。

参考文献:

- [1] 郑传寅.论戏曲的地域性及其意义[J].福建艺术,2009(5):5-10.
- [2] 程虹.戏曲唱腔与民族声乐的比较[J].四川戏剧,2008(3):109-110.
- [3] 李秋玉.浅析高校民族声乐的演唱教学策略——评《民族声乐演唱与教学研究》[J].高教探索,2019(10):130.
- [4] 徐沛华,樊梦洁.民族声乐演唱中运用中国传统戏曲演唱技巧的分析与研究[J].戏剧之家,2021(23):29.
- [5] 孙宏娟,陈星汝.中国民族歌剧实践在高校民族声乐教学中的重要性[J].北方音乐,2016(18):178.
- [6] 金林林.试谈民族声乐教学体系理论的构建[J].文教资料,2019(24):97-98.

基金项目:肇庆发展研究院课题重点课题“高校声乐演唱中戏剧表演技巧的借鉴研究”最终成果。