

Reference and Application of National Vocal Music to Traditional Peking Opera Elements

Ting Chen

Jiangsu Province Performing Arts Group Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu, 210001, China

Abstract

Peking Opera art and national vocal music are the treasures of Chinese music culture. They not only carry the extensive and profound Chinese traditional culture, but also emphasize the national spirit and cultural charm. Especially in Peking Opera, actors not only need excellent singing skills, but also need comprehensive performance training, including techniques such as hand, eye, body and step. This fusion not only enriches the skills and expression of vocal music, but also enhances the artistry and emotional expression of vocal music. The two art forms share many similarities in music, performance, and cultural connotations, and both art forms focus on the control and expression of sound, as well as the deep integration of singing and performance. This paper will discuss the connection between them and the reference and application of Peking Opera elements in the national vocal music performance.

Keywords

national vocal music; traditional Peking Opera; reference value

民族声乐对传统京剧元素的借鉴与应用

陈婷

江苏省演艺集团有限公司, 中国·江苏南京 210001

摘要

京剧艺术和民族声乐都是中国音乐文化的瑰宝, 不仅承载了博大精深的中国传统文化, 还强调了民族精神和文化魅力。特别是在京剧中, 演员不仅需要唱功出色, 还需要进行综合的表演训练, 包括手眼身法步等技法的训练。这种融合不仅丰富了声乐演唱的技巧和表现方式, 还提升了声乐的艺术性和情感表达。这两种艺术形式在音乐、表演和文化内涵方面有许多相似之处, 这两种艺术形式都侧重于声音的控制和表现, 以及唱腔与表演的深度融合。论文将探讨它们之间的联系以及京剧元素在民族声乐表演中的借鉴与应用。

关键词

民族声乐; 传统京剧; 借鉴价值

1 引言

声乐艺术作为一种在改革开放后兴盛起来的演唱形式, 与传统京剧在表演形式上存在一些差异, 但同时也具有许多共同点。论文探讨这两种艺术形式之间的联系, 特别是在声音控制与表演方面的相似之处。通过深入分析, 我们将了解京剧唱腔技术如何影响民族声乐的发展, 以及在声乐演唱中运用京剧手眼身法步等技法的重要性。

2 京剧艺术与民族声乐的相同点

声乐艺术, 作为一种改革开放后逐渐兴盛起来的演唱形式, 与传统的京剧在表演形式上虽然存在差异, 但也有着许多共同点。尽管声乐艺术与京剧艺术的发展历史和背景不同, 但二者在声音表达上的相似之处令人印象深刻。声乐艺

术的兴起可以追溯到改革开放时期, 这个时期标志着中国社会的快速变革和开放。在这个背景下, 新的表演形式逐渐兴起, 声乐艺术就是其中之一。与传统的京剧不同, 声乐艺术更加注重歌唱和声音的表达, 而京剧则更加强调综合的表演, 包括动作、化妆和舞台设计。声乐艺术和京剧艺术都强调了表演和唱腔的结合。这就要求艺术家们在演唱时能够掌握唱腔技巧, 这正是京剧唱腔在声乐演唱中的价值所在。这种融合不仅仅表现在声音的变化上, 还表现在表演风格和艺术特色上。京剧唱腔技术的应用使声乐演唱变得更加具有戏剧性, 更富有情感, 更具有故事性。这为观众提供了一种全新的听觉和视觉体验, 使他们更容易被音乐所打动。从发音和咬字到吐字和行腔, 京剧唱腔技术的运用已经成为声乐艺术家必备的技能之一。

2.1 具有相同的文化渊源

京剧艺术是中国戏曲文化的瑰宝, 其音乐部分常常使用传统的民间音乐元素, 如二胡、琵琶、锣鼓等, 融合了中

【作者简介】陈婷(1981-), 女, 中国江苏淮安人, 二级演员, 从事京剧尚派表演研究。

国古典音乐的精髓。民族声乐则是中国音乐文化的重要组成部分，强调民族性和地域性，将不同民族的声音和情感融合在一起。著名的民族声乐作品如《东方红》和《红灯记》正是这一领域的杰出代表。京剧艺术和民族声乐之间的关系不仅表现在音乐元素上，还体现在舞台表演中。京剧演员既要有出色的声乐技巧，又需要精湛表演技巧。而民族声乐的表演也通常伴随着舞蹈和戏剧元素，以更生动的方式传达故事情感。京剧源自中国古代戏曲，汇集了千百年来的戏曲传统，是中国文化的珍贵遗产。民族声乐则承载了各个民族的音乐传统，反映了中国多元文化的瑰宝。这两种艺术形式都是中华优秀传统文化的杰出代表，为世界文化遗产的保护和传承作出了重要贡献。

2.2 具有相同的美学原理

京剧注重角色表演中的内心情感和心境，强调演员通过表情、动作和声音来传递角色的心灵世界。这种内在的表现方式贯穿于京剧的始终，体现了中国传统美学原理中“略其形，取其神”的思想。如京剧《贵妃醉酒》，不仅通过精彩的表演展示了角色的内心情感，还通过细腻的舞台和音乐来传递作品的情感和意境。而民族声乐作为中国各民族音乐传统的代表，强调各民族音乐元素和情感的融合，表达各民族的音乐特色和情感世界。如歌曲《父亲山母亲河》，以对父亲、母亲、山河的赞美为主题，通过音乐和歌词的精妙编排，表达了对亲情和自然的感恩之情。在这首歌曲中，音乐和歌词相互配合，创造出一种深刻的意境美，让人们感受到了中国传统美学中“天人合一”的思想。

2.3 具有相同的艺术风格

京剧演员通过表情、动作、唱腔和台词，将角色的性格、情感和命运展现得淋漓尽致。这种表演方式不仅需要演员具备出色的表演技巧，还要深刻理解剧中人物的内心世界，将其真实而生动地呈现在观众面前。民族声乐同样如此，歌手们通过音乐的表达，演绎出歌曲中的人物形象和情感体验，使观众能够共情并感受到歌曲所传达的情感和思想。京剧作为中国传统戏曲的代表，强调忠、孝、节、义等传统美德，弘扬民族精神、彰显民族气节，培养道德情操。民族声乐作品也常常歌颂祖国、家庭和亲情，强调家国情怀和民族自豪感。这些艺术作品不仅娱乐观众，还传递着深刻的价值观念，帮助塑造社会良好的道德风尚。

3 京剧在民族声乐中的借鉴价值及其必要性

京剧的独特之处在于其丰富多彩的表演方式和深刻的文化内涵。京剧要求演员深入理解每个角色的内心世界，通过特殊的唱腔、音乐伴奏、服饰和化妆，塑造了栩栩如生的人物形象。这种表演方式要求演员具备出色的表演技巧，包括唱、念、做、打等表演要素。同时，京剧通常讲述历史故事、传统价值观念和中国哲学思想，反映中国文化的深厚底蕴。在塑造人物形象方面，民族声乐可以借鉴京剧的方法和经验。民族声乐艺术家可以学习京剧演员如何运用声音来表

现不同的情感，如喜悦、悲伤、愤怒等，以增强歌曲的表现力和感染力。这种深入人物内心的表演方式可以让民族声乐演唱者更好地传达歌曲中的情感，使观众更容易共情。此外，京剧中肢体语言的运用也为民族声乐提供了借鉴。民族声乐演唱者可以学习如何运用肢体语言丰富自己的演出，通过动作和表情来表达歌曲中的情感和意境，使演出更具吸引力和感染力。

4 京剧元素在民族声乐表演中的借鉴与应用

京剧表演中，每个字的发音必须清晰，以便观众能够听懂角色的对白和唱腔。这不仅要求演员具备出色的发音技巧，还需要他们深入理解剧中人的情感与内心世界。同样，民族声乐演唱者也需具备清晰的咬字发音技巧。咬字发音的准确性可以增强表演的艺术性，让观众沉浸其中，更好地欣赏和理解作品。

4.1 咬字行腔

京剧唱腔的独特之处在于它强调吐字清晰，咬字准确。因此，京剧演员经过长期的训练，将咬字和发音的准确性视为基础。同样，声乐作为一种供大众欣赏的音乐形式，对咬字和发音的要求非常严格。声乐艺术家必须精确地发音，以确保歌词的含义和情感能够被观众深刻理解。

4.2 吐字行腔

声音在声乐表演中的重要性不言而喻。声乐艺术家不仅要关注歌词的准确发音，还必须追求声音的圆润美。这种美感是声乐表演中至关重要的因素之一，因此，声乐表演需要在引入京剧唱腔的咬字发音的基础上，结合标准声音的音色特征，以使声音更具魅力。

4.2.1 注意词汇的音色特征

在声乐表演中，每个词汇的音色特征都具有独特之处。艺术家必须了解和掌握这些特征，以便在演唱中能够准确地表达每个词汇的含义和情感。这要求他们将词汇的音色与情感联系起来，以便更好地传达音乐作品的情感美。

4.2.2 注意歌曲中的情感表达

为了突出音乐的情感美，声乐表演还需要增加吐字与行腔之间的情感联系。连腔、断腔、滑腔、拖腔等唱法都可以用来增强歌曲中的情感表达。这些技巧可以使声音更具动感，更能够契合表演情境，使听众更加深刻地体验音乐的情感美。

4.2.3 借鉴京剧唱腔的表演技巧

如在演唱蒙古民歌《牧歌》时，演唱者可以运用京剧连腔的演唱方法。通过连腔技巧，演唱者可以模拟出广袤草原的无边无际，使听众感受到大自然的壮丽和情感的深沉。这种技巧的运用不仅丰富了声乐表演的表现手法，还增加了音乐的情感美。

4.3 气息技巧

气息在民族声乐演唱中至关重要。它是声音的源泉和动力。民族声乐演唱者必须能够掌握良好的呼吸技巧，以确

保充足的气息供应,以维持长时间的演唱。京剧的演唱要求演员具备强大的肺活量,以便在演唱时能够产生足够的声音,以满足大剧场的表演需求。为了达到这一目标,演员需要通过训练来增加肺部的容量,并掌握如何使用腹部肌肉来辅助呼吸。这种呼吸方式可以帮助演员实现高强度的演唱,同时保持音质的清晰和稳定。此外,京剧演唱也强调气息的控制,演员需要学会如何调整声音的音量和音色,以满足不同场景和情感的要求。这种控制需要演员有丰富的演唱经验,并能够灵活运用声带和呼吸技巧来实现。通过精湛的呼吸控制,京剧演员可以在表演中表现出不同角色的性格特点和情感状态,使观众更加深入地理解剧情和角色的内心世界。

4.4 演唱风格

在声乐艺术发展的早期阶段,大部分声乐表演作品都受到京剧唱腔的影响和指导。这一影响不仅体现在演唱技巧上,还涵盖了声乐的表现方式和情感传达。不同地域的声乐表演风格受京剧唱腔的影响不尽相同,但也在其独特的文化和传统中发展出自己的特点。正是这种多样性使得中国声乐艺术如此丰富多彩。例如,在歌曲《故乡是北京》中,著名歌唱家李谷一将京剧唱腔的韵味很好地融合在声乐演唱中。这种创新性的融合使得声乐表演更加多元化和富有创意,同时也展示了京剧唱腔在声乐艺术中的不可替代的作用。

4.5 在民族声乐演唱中运用京剧手眼身法步

通过对京剧和民族声乐两种表演形式的深入分析,我们可以发现它们之间存在一些共通之处,这些共通之处不仅在表演技巧上有相似之处,还体现在声乐表演的深度融合和气息控制方面。无论是京剧还是民族声乐,它们都采用气息控制的方法来调节共鸣,以达到声音的精准和表现的深刻。气息控制是声乐艺术中的核心要素,它涉及声音的发声、音色的掌控以及情感的传达。在京剧中,演员必须通过精确的气息控制来实现高亢激烈的唱腔,以便传达戏剧中的情感和情节。而在民族声乐中,不同的音乐风格和文化传统也要求演唱者通过气息控制来表现音乐的特点和情感。其次,京剧和民族声乐都强调了唱腔和表演的深度融合。在京剧表演

中,演员不仅要具备出色的唱功,还需要在表演方面进行深入的训练。这包括手眼身法步等技法的训练,以便能够通过身体语言和面部表情来传达角色的情感和性格。只有具备满足京剧表演要求的身段,并能够合适地配合音乐,才能将京剧作品的内涵和情感演绎得淋漓尽致。同样,民族声乐也强调了表演的重要性,演唱者需要通过自身的表演技巧和情感投入来丰富音乐的表现力。例如,当演唱民族歌曲《满江红》时,演唱者可以采用京剧中的手眼身法步等专业技术法要求来丰富表演,使之更具戏剧性和表现力。这需要演唱者接受表演技艺和基本功的指导和练习,以确保能够将音乐和表演相互融合,使观众更加深刻地感受到歌曲的情感和内涵。这种融合不仅增强了声乐表演的艺术性,还使观众更容易沉浸在音乐和表演的世界中。

5 结语

京剧唱腔已经成为声乐演唱中不可或缺的训练和培训课题,它提高了声乐表演的技巧和艺术性,也拓展了声乐演唱的表现空间。通过深入研究京剧艺术和民族声乐之间的相似之处以及京剧元素在民族声乐中的借鉴与应用,我们可以更好地理解中国音乐文化的多样性和深厚底蕴。这种跨界借鉴和合作不仅丰富了艺术表演的形式,还有助于中国传统文化的传承和创新,促进国际文化交流与合作。通过这种融合,声乐艺术不仅变得更加多样化,也更能够传达音乐的情感和内涵,为中国音乐文化的丰富多彩做出了重要贡献。在未来,我们可以期待声乐艺术和京剧唱腔技术的进一步交流和创新,以丰富中国音乐的表现形式,使之更加引人入胜。我们应该珍惜和弘扬这两种优秀的艺术形式,让它们继续在世界舞台上闪耀,传递中国文化的声音。

参考文献

- [1] 杨真真.探究民族声乐对传统京剧元素的借鉴与应用[J].戏剧之家,2020(13):55.
- [2] 李晓燕.民族声乐对传统京剧元素的借鉴与应用[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2018,32(2):118-122.
- [3] 肖燕芳.现代民族声乐对传统京剧元素的借鉴[J].北方音乐,2018,38(11):61-62+67.