

“Hometown is Beijing” singing version comparison —— Take Li Guyi, Wang Qingshuang, Li Yugang singing as an example

Ya Wang

Hubei Enshi University, Enshi, Hubei, 445000, China

Abstract

“Hometown is Beijing” is a national vocal music work with Beijing flavor. Written by Yan Su, composed by Yao Ming and sung by the famous singer Li Guyi, he is well known by the public, and then became a common repertoire in the field of national vocal music, as well as the teaching materials of vocal music teachers and students in various major art colleges and universities. This paper takes the singing of three singers Li Guyi, Wang Qingshuang and Li Yugang as the research object to conduct comparative analysis and research, summarize the characteristics and advantages of each version, so as to improve the author’s understanding of opera songs and learn the skills needed to singing this kind of songs.

Keywords

“Hometown is Beijing”; singing version, Li Guyi, Wang Qingshuang, Li Yugang.

《故乡是北京》演唱版本之比较——以李谷一、王庆爽、李玉刚的演唱为例

王娅

湖北恩施学院, 中国·湖北恩施 445000

摘要

《故乡是北京》是一首极具京腔韵味的民族声乐作品。由阎肃作词, 姚明作曲, 经著名歌唱家李谷一演唱后, 被大众所熟知, 进而也成为民族声乐领域的常演曲目, 以及各大艺术专业院校声乐师生的教学素材。本文以三位歌唱家李谷一、王庆爽、李玉刚的演唱为研究对象, 来进行对比分析研究, 总结各版本特色与优点, 从而提高笔者对戏曲类歌曲的认识和学习演唱这类歌曲时所需要的技巧。

关键词

《故乡是北京》; 演唱版本、李谷一、王庆爽、李玉刚

1 引言

《故乡是北京》以独特的京腔京韵魅力传唱不衰。李谷一开创性演绎, 融合民族与京剧韵味, 初绽经典光芒; 王庆爽于专业舞台展现民族性与专业性探索, 赋予新意; 李玉刚以其独树一帜风格, 将戏曲与流行巧妙交织, 别具感染力。本论文聚焦三位歌唱家的演唱, 从发声技巧、情感诠释、风格塑造等维度深入剖析各版本差异。通过比较研究, 旨在深入挖掘歌曲多元艺术呈现, 为声乐教学及爱好者提供深入理解演唱多样性与创新性的视角与参考。

2 歌曲《故乡是北京》简介

2.1 《故乡是北京》创作背景

1989年初, 著名的剧作家严肃与作曲家姚明合作, 创

【作者简介】王娅(1996-), 女, 中国湖北恩施人, 助教, 硕士, 从事音乐演唱与教学研究。

作出来这首具备浓浓京剧风格的民族歌曲《故乡是北京》。该歌曲旋律婉转、激昂雄浑, 饱含着对“故乡北京”的浓烈自豪之感。其曲调悠扬且高亢激昂, 淋漓尽致地抒发了对“故乡北京”的强烈自豪感。歌曲在“字、声、情、韵”等维度展现出别具一格的艺术呈现, 极为显著地彰显出中国民族声乐艺术所独有的魅力与风格。

2.2 《故乡是北京》的结构分析

《故乡是北京》这首作品是A-B-A的三段式结构, A段(1-12小节)为慢板, B段(22-54小节)为行板, A'(65-88小节)紧打慢唱的摇板。此曲采用了“高拔子”做为作品的主要音乐素材, 作品A(1-12小节)为慢板, 它的特点是旋律和节奏的速度比较缓慢。B段(22-54小节), B段的两段歌词从旋律和节奏上来说, 都是一样的, 采用了“高拔子”的唱腔, 既带有强烈的叙述性, 又显示出高亢激昂的气势, A'段是A段的重现, 与A段有着相似的旋律线条, 不过在速度以及节拍方面产生了若干变化, 该段在

节拍层面与A段构成了较为显著的反差。作品所蕴含的张力与活力恰恰借助A段与A'段这种鲜明的节奏对照得以彰显,使得对知名城市北京的挚爱之情获得了进一步的提升与深化。这一段的唱腔没有变,仍然采用“高拔子”唱腔,最后以一个干净利落的小过门结束,再一次将热爱故乡、热爱北京的主题升华。

3 三位歌唱家版本分析及比较

3.1 李谷一的演唱方法和版本分析

1988年,在央视举办的元旦晚会上,李谷一把这曲非常具有京腔京韵味的歌曲《故多是北京》展现出来。在首唱时她极为重视歌曲与纯粹京剧之间的差异,运用民族声乐的演唱手段,同时牢牢把握京剧的风格与韵味,凭借自身所具备的花鼓戏扎实戏曲基础,巧妙地把美声、戏曲以及通俗发声技法融合为一体,塑造出一个有别于传统戏剧与声乐的开创性演绎版本。

A段的四句,李谷一老师对“了”字运用慢拼的处理方式,将“L”拼出来后快速连接到介音“i”,随后慢拼过渡到“a”母音上,直到最后归韵。“南北、西东”四个字,她运用了大量的气息,口型上虽未张口得很大,但却运用了积极的内口腔。“名”字的旋律是一个三度的跳进,如果按照原谱的演唱很容易唱成第四声调,为实现第二声调的发声,她在旋律起始处添加了小三度下倚音进行发音矫正,不然就会产生倒字现象,影响发音的准确性。“静静地想一想”的第一个“静”她在归韵时较慢,先把字头字腹的“jin”拼出来,最后末尾归韵到“ng”上,第二个“静”她在加了一个上波音的基础上快速归韵到“ing”上。“想”字她在演唱完第一个音后稍作停顿,采用声断气不断的方式,再演唱“一”之后再唱出了后一个“想”,后一个“想”归韵到“ang”后,做连续的断音处理,使得歌曲更具京腔风味。“我还是最爱我的北京”这一句李谷一老师演唱得及其自信,情感浓厚,向观众传达出自己对于北京的热爱之情。“我还是”三字以紧凑的方式“诉说”而出,有力地增强了语气表达。随后“最爱”二字的高音位于高音区,与“我还是”之间音域跨度较大,李谷一老师依靠事先形成的高音意识,一方面唱出高位置共鸣,另一方面结合腰腹支点与胸腔发力,成功克服了普通人演唱时易出现的声音发飘、根基不足的问题,将“最爱”二字唱得刚劲有力。

在A段与B段之间的这段按照京剧的韵调行腔、板眼、设计的,听起来京味十足过门中,李谷一老师的歌声虽然停止了,但韵味儿却没有丝毫的停止,她用眼神、身体不多的肢体动作自然的跟着节奏,跟着旋律过渡到了B段。

B段之中有两段歌词,描绘了天坛、北海、太和殿等传统建筑,又展现出旋转厅、电子街、夜市灯光等现代化建设成果,同时用油条、豆浆、家常饼等美食来表达心中那股甜丝丝的故乡情。李老师在演唱时运用朗诵的语气将这些画

面感展示出来。同时,她极为注重唱腔与字的契合度,一旦旋律与字的声调出现冲突,便添加倚音予以辅助。装饰音的运用灵动俏皮,收尾干脆利落,像“明、豆、饼”等字的处理便是如此。

随后的A'主题段在旋律与歌词方面和A段相同,不过在节奏和速度上进行了若干调整,主要是采用了京剧艺术中的紧拉慢唱表达形式,以此与A段构成显著差异。

李谷一老师在演绎过程中,层次清晰,快节奏时不仓促,慢节奏时不拖沓,散板之中亦有节律,高度重视歌曲里各个气口的连贯衔接。演唱此作品之际,她紧紧围绕“最爱北京”这一核心主旨,凭借其甜美的嗓音把京腔京韵展现得极为充分。

3.2 王庆爽的演唱方法和版本分析

王庆爽作为一个传统地道的民族唱法的歌唱家对这首歌曲的演唱更是赋予了专业性。她既没有刻板地承袭传统京剧也没有完全用民族唱法的演绎方式,而是契合民族声乐的发展趋向,为这首歌曲注入新颖元素,在坚守民族歌唱专业性的同时,始终洋溢着青春活力与灵动韵味。

A段第一句中的“走”字她直接果断的唱出这个字的字头,“了”字在声母“L”后,轻轻的带过介音“i”,其后快速归韵到“ao”母音上,这期间整个嘴型圆润而饱满,牙关完全打开,从视觉效果上着都能感受到她歌唱的积极性。(见谱例4)第三句“静静地想一想”,“静”字起音字头强劲有力,并用一个上滑音把字甩了出来,悠悠地将京剧韵味释放出来。“想”字在字头唱出后短暂停顿,随即凭借“ang”把后续的音推送完毕。第四句里的“最爱”二字作为这段的高潮之处,王庆爽凭借流畅连贯的气息,将其延续至下滑音。而后的“京”字以下滑音唱出,侧牙轻启,借助舌尖的力量与气息的支撑,在“京”字延续至最后一拍时,小腹缓缓收紧以收声,再平稳收气,整个过程一气呵成,流畅自然。

A'是第一段再现,主体材料、歌词和第一段基本一样。王庆爽在演唱进程中,采取精准的气口转换方式,融入深厚情感进行演绎。

从青年民族歌唱家王庆爽对于歌曲《故乡是北京》演唱的实践中可以得知,对于专业的声乐演唱者来说,歌唱的专业性是第一,舞台表现和个人的气质同时也不可或缺。她在演唱时的动作简约且不失大方,表情细腻入微,歌唱中焕发神采通过灵动双眸与丰富面部表情传递给观众,使其有对故乡思念和热爱的真切体会。

3.3 李玉刚的演唱方法和版本分析:

李玉刚在演唱《故乡是北京》时,主要运用民族唱法中的气声与假声两种唱法相结合的方式。如在“静静地想一想,我还是最爱我的北京”这一句时,音高旋律在比较高的位置,相反歌词中所要表达的是深深的感慨,他在此处就正好运用了气声和假声相结合的方式演唱,不仅让旋律有了

清晰的表达,也体现出了歌词中所表达的情感,更重要的是声音没有缥缈的感觉,而是扎根于腰间腹部,整个体现出了声音通畅的感觉。

在发音上,李玉刚作为一名男性,同时借鉴了通俗和戏曲的发音解决了高音翻不上去,换不成假声,声音也难以集中等问题。他在B段叙述性较多的演唱过程中,声音在鼻腔、眉心处形成共鸣,声音靠前,明亮清晰,更加有口语化的效果。叙述性的告诉人们故乡北京的名胜风景“天坛、卢沟桥、潭柘寺、太和殿、十里长街、四合院、电子街、夜市、王府井”等等。李玉刚把“京”字的字头声母“j”咬得很紧,将字头向字腹元音“i”的延续处理成较慢,在元音“i”演唱的时候把上颚抬高,主动地打开打大口腔,有了口腔的基础之后就可以把“a”的状态、位置做到正确,最终的“g”再达到鼻腔的位置,这样最后就有了归韵的效果。在演唱《故乡是北京》时,虽未在发声过程中对吐字咬字予以精细雕琢,而是径直通过口腔发声,由此彰显出口语化特征,显得亲切自然,不过在其演唱中仍能察觉戏曲咬字吐字规范的深远烙印。李玉刚对“松”字的演绎,既展现出戏曲演唱技巧里咬字吐字的特质,又适度削减了字尾归韵的强度,令该字得以自然流畅地呈现,既留存了戏曲风格,又兼具通俗歌曲的韵味。

李玉刚在运用演唱技巧的细节处置方面,既清晰地彰显出戏曲与通俗歌曲演唱的差异,又体现了男声与女声的不同之处,并且把戏曲演唱技巧与流行唱法巧妙融合,进而在表演进程中以自然流畅的呈现方式,演绎出一首京腔京韵极为浓郁的民族歌曲。

4 比较分析《故乡是北京》三个演唱版本的异同

4.1 《故乡是北京》三个演唱版本的不同点

李谷一老师的首唱注重歌曲与纯粹京剧与民歌的区别,用民族声乐的演唱方法,加上对京剧风格及韵味的把握,利用自己有的花鼓戏的良好戏曲功底、甜美悦耳的歌声,演绎了一版不同于传统戏曲和民族声乐的开创性的作品。

王庆爽演绎《故乡是北京》时,更为着重歌曲的专业性与民族特性。她并未生硬地因循传统京剧的刻板模式,而

是依循民族声乐的发展走向,持续为该曲注入崭新元素,令自身演唱在坚守民族歌唱专业性的基础上,始终散发着朝气蓬勃活力与灵动魅力。

不同于两人唱腔的李玉刚,他的京剧唱腔借鉴了戏曲唱腔,加上他本人对流行音乐的借鉴,使他作为一位男生演能唱出嘹亮的女声,并且声音听起来很有穿透力。

4.2 《故乡是北京》三个演唱版本的相同点

其一,这三位歌唱家对于京腔京韵味儿十足的民族声乐歌曲《故乡是北京》的演唱虽都有独特的见解,但在歌曲的演唱上都重点把握了中心思想热爱故乡热爱名城北京的思想感情,在演唱过程中注重情感的抒发与表达。

其二,在演唱中,歌唱家都在传统京剧的借鉴上,运用正确的发声方法,加上个人对于发声的独特见解,形成了既有传统京剧、民族歌曲的味道,又有各自体现出来的歌曲的独特味道。

其三,三位歌唱家都有扎实的基本功,在演唱《故乡是北京》时,都拥有饱满的气息、从头至尾保持明亮的音色,以声传情,达到了与听众的共鸣之境。

5 结语

希望本文能对以后的演唱者起到借鉴作用,借鉴歌唱者们的演唱技巧,结合他们的表演方式,将“最爱故乡”“最爱北京”的主题思想表现出来,演绎出歌曲的艺术特色。除此之外演唱者的舞台表现、情感的表达也尤为重要。这需要演唱者不断提高自身的文化修养和专业素养,不断地进行生活的实践和积累,才能够完美地诠释与生活如此接近的民族歌曲。

参考文献

- [1] 杨丽.京腔京韵自多情——谈《故乡是北京》的艺术特色及演唱技巧[J].星海音乐学院学报,2007,(04):96-97.
- [2] 邵冰.京剧风格流行歌曲初探——以《故乡是北京》等三首歌曲为例[J].解放军艺术学院学报,2013,(04):81-83.
- [3] [1]李玉婷.民族声乐作品《故乡是北京》的演唱分析[J].北方音乐,2015,35(01):10+12.
- [4] 唐赛男.论戏曲与流行歌曲在声乐演唱中的结合——以李玉刚的《新贵妃醉酒》为例[J].音乐时空,2014,(10):112-113.