

Analysis and Treatment of the Singing of the Song *Mei Lanfang*

Yuan Xu Yawen Zhou

Liuzhou City Vocational College, Liuzhou, Guangxi, 545000, China

Abstract

In recent years, it is not uncommon for traditional opera singing techniques to be incorporated into national vocal music works, *Mei Lanfang* is one of them. Through the interpretation of the work *Mei Lanfang*, the author aims to provide a certain theoretical reference for vocal singers and fans who sing this kind of work in the future.

Keywords

Beijing song; Mei Lanfang; national vocal music; Beijing rhyme

歌曲《梅兰芳》的演唱分析与处理

徐媛 周亚雯

柳州城市职业学院, 中国·广西柳州 545000

摘要

近年来,传统戏曲演唱技巧融入民族声乐作品中的情况屡见不鲜,《梅兰芳》就是其中一首。笔者通过对《梅兰芳》这首作品解读,意在为日后演唱这类作品的声乐演唱者及爱好者提供一定的理论参考。

关键词

京歌; 梅兰芳; 民族声乐; 京腔京韵

1 关于“京歌”

“京歌”属于“戏歌”的一种。所谓“京歌”,顾名思义就是京剧曲调跟现代音乐相结合的一种歌曲类型。“京歌”的艺术特点就是能显示京腔京韵的调、腔、板的特征,换言之就是融合了现代歌曲的“京腔京韵”。而歌曲《梅兰芳》就是一首近年来创作的“京歌”的典型代表。

2 歌曲《梅兰芳》曲式分析

2.1 歌曲创作背景

《梅兰芳》这首作品是由刘春鹏作词,吴小平作曲,为了纪念梅兰芳先生诞辰110周年而为此打造的一首“京歌”^[1]。《梅兰芳》这首作品主要讲述了梅兰芳先生传奇的一生,包括他所塑造的人物形象,高超的京剧造诣以及他那铮铮铁骨、高尚的民族气节。自2006年在中国CCTV青年歌手电视大奖赛上第一次亮相,观众就为之眼前一亮。《梅兰芳》以其浓郁的戏曲风格、独特的创作技法以及对演唱者演唱技巧的特殊要求,近年来在各种音乐会和声乐比赛中,受到声乐学者们的青睐。

2.2 歌词分析

歌曲《梅兰芳》的歌词有三段,词作者刘春鹏先生采用了歌词传统的创作模式——长短上下句式文词结构写成。

第一段中“那一轮女儿的如水明月,源自于男儿的心火刚烈。千种风情集于一身,柔美娇艳皆是心血劫。”讲述的是梅兰芳作为一个男儿身,却能把风情万种娇美如水的女儿形象表现得淋漓尽致,表现了梅兰芳先生高超的京剧艺术造诣。“半是崇公道,半是苏三,迢迢求索路自押自解。”这一句表达了梅兰芳先生在追求京剧艺术的道路上孜孜不倦,永不言弃的精神。

第二段歌词主要讲述了在抗战时期,梅兰芳先生拒绝为日伪政府演出,“蓄须明志”的故事,展露了梅兰芳先生伟大的爱国主义精神。用“柔枝芳叶”“劲竹气节”“心的牵挂”“何妨古道别”“楚霸王”“虞姬”等一系列的对比表现梅兰芳先生在舞台上可以是柔弱的女子,但是在台下却是铮铮铁骨,有高尚民族气节的男儿。“魂似乌雅马泣泪泣血”表现了梅兰芳先生对国家的忠诚和对民族危亡的痛心。

第三段是对梅兰芳先生一生进行总结。前面两句“梅也似雪，兰也似雪。一段芬芳倚绝壁，巅峰飘作大旗猎。”表述了梅兰芳先生高超的艺术造诣和高尚的民族气节是艺术家们的一面旗帜。后面两句“梅也是铁，兰也是铁。一颗丹心燃烽火，留与江山看城堞。”用“梅兰”是“铁”表明了文人艺术家也有铁血傲骨，用一颗赤诚的爱国心化作烽火，坚信中华民族一定能战胜强敌，独立自强。

2.3 歌曲曲调音乐结构分析

《梅兰芳》这首作品主要吸收了京剧的音乐音调特点，特别是梅派唱腔的音调特点。曲作者还将梅派唱法中特有的装饰性技巧——顿音、阻音、尾腔等运用到作品当中，以此来表达对梅兰芳先生的缅怀之情。

在音乐结构上，《梅兰芳》虽然是首声乐作品，但是曲作者并没有采用声乐作品中两段式或者三段式的结构模式，而是把它分成四个部分，即引子—慢板—中板—快板，这是京剧艺术中典型的多段式板腔体。引子是歌曲主题的铺垫，歌曲的引子旋律比较平缓，主要采用16分音符加附点的这种模式烘托出歌曲的氛围，慢慢带入进对梅兰芳先生的回忆中。歌曲的慢板部分主要是用音乐讲述梅兰芳先生的生平，他对京剧艺术一丝不苟的追求和极高的艺术造诣。到了中板，歌曲的速度力度有所加强，主要是为了刻画了梅兰芳先生的作为文人不屈不挠的爱国情怀，这段感情有所升华，但是没有全部打开，为后面的快板做准备。歌曲的快板部分，作为全曲的高潮，速度加快，力度加强，情感得到释放，把梅兰芳先生那种铮铮铁骨，崇高的民族气节刻画得淋漓尽致。其中，歌曲的中板和快板部分都采用了“紧打慢唱”的手法。“紧打慢唱”是指歌曲伴奏的速度较快，旋律声部则线条拉长，多为连音或者时值较长的音。“紧打慢唱”一般出现在情绪激越或是戏剧冲突高潮的时候，多表现气势磅礴、坚实有力的气氛，渲染出整个故事情节的艺术性，推动歌曲进入高潮。作者之所以采用这样的创作手法，就是为了能更有力地反映出梅兰芳先生崇高的民族主义精神和相信国家独立、人民解放的坚强决心。

3 作者对歌曲《梅兰芳》的演唱处理

笔者在学习这首作品之前，就不同演唱者对歌曲《梅兰芳》的演绎进行比较分析，吸收借鉴她们演唱处理的优点，

使之成为自己的东西，这也是我们学习声乐的目的之一^[2]。

3.1 歌曲的慢板部分

这部分首先是声音的运用问题。虽然之前自己对“京歌”这类声乐作品有了大致的了解，但是真正付于实践，还是自然会过多地运用民族声乐的演唱状态来演绎，因此演唱就会过于生硬，润腔太直白，没有表现出戏曲的那种细腻、娇美，缺乏韵味。因为慢板这部分主要讲述的是梅兰芳先生的生平和他的艺术造诣，所以在演唱时尽量往戏曲方向靠拢，演唱时腔体不宜开得过大，要收着一点唱，鼻咽腔打开，在气息的支持下，声音沿着后咽壁从眉心慢慢送出去。

那么在歌曲的处理上，可以借鉴歌唱家吕薇的处理方式来完善自己的演唱。这部分的速度一定不能操之过急，要酝酿好情绪再走字。演唱时旋律的每一个音符都要清晰唱出来，附点、休止符后做强音处理，做到抑扬顿挫，声断情不断；其中的装饰音到主音的润腔要拿捏到位，才能表现出京剧梅派声腔的柔美。

第一句“那一轮女儿的如水明月”，其中的“轮”字，要注意京剧的咬字归韵；“水”字笔者借鉴了吕薇的处理方式，在前面加了润腔，以便更好地唱出歌曲的韵味；句末的“月”字在注意归韵的同时，后面的拖腔可以运用京剧的“波音”来处理，更能体现“京腔京韵”。

第二句“源自于男儿的心火刚烈”的“源”字，可以根据京剧的吐字咬字原则来处理，唱出圆润委婉；“心火”的“火”字后面的气口可以做得明显一些，为后面的强音做准备；句末“刚烈”的“刚”字处，演唱时要强调字头，形成一种“喷口”，旋律一音一顿，这样才能把梅兰芳先生那种刚劲的气概表现出来。

第三句“千种风情集于一身，柔美娇艳皆是心血劫”，这句表现的是梅兰芳先生所诠释的角色的气质特点，那么在演唱上就要注意每个字的衔接要连贯柔和，两小节一个气口，唱出柔美的感觉。

最后一句“半是崇公道，半是苏三，迢迢求索路自押自解”，这一句实际上由三个分句组成，在演唱上一个分句一个气口，同时注意强弱对比。“崇公道”他是一个押解官，在京剧里属于丑角，在演唱时这句要做强处理，吐字时稍微强调下字头，表现得滑稽灵动一些；“苏三”在京剧里则是青衣，在演唱上要与上一句形成对比，这句就要处理得弱一些，

把青衣那种柔弱婉转的特点表现出来；最后一个分句主要是表达梅兰芳先生在艺术探索的路上坚持不懈的精神，因而在演唱上还是要做强处理，句末的“解”字后面的拖腔要把京剧那种一音一顿，抑扬顿挫的韵味表现出来。

慢板部分的第二段虽然歌词与第一段不同，但是在演唱处理上与第一段基本相同。只是第二段的最后一句“半是楚霸王，半是虞姬，魂似乌鸦马泣泪泣血”与第一段的最后一句，曲作者采用的是同头变尾的写作手法，结尾用不同的旋律来写只为表现梅兰芳先生爱国的忠心和对于当时民族危亡的痛心。因此，在“泣泪泣血”以及后面的拖腔采用京剧中的“哭腔”来诠释，是最好不过了，以气带声，以情带声，像京胡一样一弓一音，才能把那种悲伤愤懑的情感表达出来。

3.2 歌曲的中板、快板部分

这部分上文已经提到，曲作者采用了“紧打慢唱”的写作手法。旋律声部线条的拉长与急促的伴奏音型形成强烈的矛盾冲突，以此来歌颂梅兰芳先生的高风亮节，烘托出磅礴大气的艺术氛围，把全曲逐渐推向高潮。那么这部分在演唱上则要求演唱者有很好的气息控制能力，收放自如，共鸣腔体充分打开，要很好地运用声乐技巧才能表现出作品的艺术性。

这部分有两个明显的特点。其一是“梅也似雪，兰也似雪”“梅也是铁，兰也是铁”这两句紧打慢唱的部分，我们在刚开始演唱时很容易因踩不准节拍而造成拖拍。为了解决这个问题，上课的时候老师在钢琴伴奏时会刻意给出节拍和重音去引导我们准确的演唱，以便形成一种歌唱惯性。其二是在“一段芬芳倚绝壁，巅峰飘作大旗猎”和“一片丹心燃烽火，留与江山看城堞”这两句上，四二拍子和四三拍子的交替进行，这就是戏曲中典型的一板一眼、一板两眼的板眼结构。曲作者这样安排就是为了与歌词相辉映，表现出梅兰

芳先生抗战的坚强决心。在演唱上要求演唱者把握好节奏地同时，吐字时一定要强调字头，一字一顿，一板一眼，铿锵有力。

这部分作为全曲的高潮部分，演唱上为了不失“京歌”的韵味，我们在细节的处理上完全可以借鉴吕薇、张其萍两位演唱者的处理方式。例如，第一句“梅也似雪，兰也似雪”的“兰”字处，可以运用京剧的“波音”来进行润腔；后面的“梅也是铁，兰也是铁”的“铁”字和第一句的“雪”字以及全曲最后一句慢板的“留与江山看城堞”的“江”字，这三个地方也都可以运用京剧的咬字吐字规律来进行润色，每个字的字头、字腹、字尾按照拍子清晰地吐出，把那种京腔京韵很好地体现出来。最后“看城堞”的“堞”在演唱时选择比谱面上高八度的方式来演绎，演唱之前换口气，深呼吸，准备好了再走字，演唱时强调字头，感情要饱满，最后强收，意在营造一种荡气回肠的氛围，把梅兰芳先生那种高大的光辉形象展现出来。

4 结语

《梅兰芳》是一首深受高校师生和音乐爱好者追捧的“京歌”^[1]。它不但要求声乐表演者具有扎实的声乐功底，而且还要具备一定的传统戏曲专业素养。通过对《梅兰芳》这首作品进行分析，笔者对京剧，包括它的吐字咬字技巧、润腔、表演都有了更深一层的了解，并希望通过这次总结能对以后演唱类似的作品，起到一定的指导作用。

参考文献

- [1] 张洪波. 歌曲《梅兰芳》的词曲与演唱方法新解[J]. 作家, 2012(01):185-186.
- [2] 苟丽. 歌曲《梅兰芳》之紧打慢唱[J]. 戏剧之家, 2015(10):89.
- [3] 李添新. 歌曲《梅兰芳》演唱漫谈[J]. 音乐大观, 2014(02):135.