

探析传统戏曲元素在艺术歌曲演唱中的融合运用

——以《千古绝唱》为例

刘诗睿

(宁夏师范大学, 宁夏 固原 756000)

摘要: 中国民族声乐与传统戏曲之间拥有着悠久的历史渊源, 它们深深植于丰富的历史文化和中国的人文精神之中, 并在长期的演变过程中相互交织、共同进步。在民歌《千古绝唱》“戏”与“歌”的完美融合中, 既能领略到民歌的清新自然之美, 又能品味到戏曲唱腔的独特韵味。基于此本文对民族声乐与传统戏曲的发展流程与《千古绝唱》对传统戏曲元素的综合运用进行了研究, 旨在为《千古绝唱》的研究贡献薄弱的力量。

关键词: 传统戏曲; 艺术歌曲; 《千古绝唱》; 融合运用

一、民族声乐与传统戏曲的发展流程

(一) 民族声乐的发展历程

中国土地幅员辽阔, 人口稠密, 拥有 56 个民族, 每个民族有独特的生活习惯、文化习俗和语言风格, 这些更好的孕育出了民族声乐的多样性, 民族声乐中有的风格粗狂不羁, 有的则温婉细腻。追溯民族声乐的发展历程, 其起源可追溯至宋朝后, 在当时鼓词、元杂剧、散曲等新兴艺术形式相继涌现, 成为民族声乐的重要组成部分。在此后的时期, 号子、民歌、山歌等民间音乐形式占据了主导地位; 而到了民国时期, 特别是五四运动后, 民族音乐是戏曲、民歌、曲艺这三种艺术形式的综合体现, 是音乐、歌曲、舞蹈等原始艺术形式在不断演变与融合过程中, 逐渐发展出各种民歌、杂剧、戏曲等丰富多样的音乐形态。

(二) 传统戏曲的发展历程

传统戏曲的声腔艺术, 其根源在民间小调及说唱艺术之中, 通过吸纳各地民间音乐、民歌及方言特色, 逐步演化出一套独特且自成体系的表演声腔。这种声腔艺术因地域差异而各具特色, 可视为民族声乐在历史演进中的新形态, 进而催生了戏曲艺术这一分支。在不断地变化过程中, 民族声乐与传统戏曲在演绎手法和舞台呈现上逐渐分道扬镳, 各自发展成为两种独立的艺术表现形式。民族声乐倾向于渐进式变革, 继续以号子、山歌等传统元素为核心演唱素材; 而传统戏曲则脱胎于舞蹈与歌曲的融合, 更加注重叙述故事、刻画人物性格, 即我们通常所说的戏剧声腔艺术, 它要求演员具备说、学、逗、唱等多方面的技艺。

二、《千古绝唱》对传统戏曲元素的综合运用

(一) 《千古绝唱》——民族声乐与传统戏曲的璀璨交融

在中华文化的浩瀚长河中, 《千古绝唱》以其独特的艺术魅力, 将民族声乐与传统戏曲的精髓进行了融合, 其中, 这首歌曲以深情的歌词和动人的旋律, 勾勒出一幅幅壮丽的历史画卷, 诉说着那些流传千古的爱情传说与英雄事迹。歌手在演唱“看山高水长, 路迢迢多辽阔”时, 不仅注重汉字的准确发音, 更通过音调的起伏变化, 将那份对壮丽山河的赞美与向往之情表达得淋漓尽致。而在对“千古绝唱, 人间几回伤往事”高潮部分的演唱, 歌手则借鉴了戏曲中的咬字发音技巧, 将“绝”“伤”等字的韵味展现得细腻入微, 让听众在感受音乐魅力的同时, 也仿佛穿越时空, 回到了那些令人动容的历史瞬间。此外, 歌手在演唱“往事如烟, 梦断何处寻”时, 严格遵守依字行腔的原则, 根据歌词内容和情

感变化, 灵活调整音高、音长和音色, 使得歌曲的语言音乐形式独具特色, 从而营造出一种梦幻而又迷茫的意境, 让听众在欣赏音乐的同时, 也能感受到那份深深的怀旧与惆怅。歌手在快唱部分, 迅速而准确地收准音、归好韵, 通过唇齿之间的紧密配合, 将每一个音符都演绎得清晰有力; 而在慢唱部分, 歌手则更加注重情感的表达和韵味的营造, 通过细腻的咬字和行腔, 将歌曲中的每一个细节都演绎得丝丝入扣, 让人沉醉其中。《千古绝唱》是一首旋律优美、情感丰富的民族声乐作品, 还是一首将传统戏曲精髓融入其中的艺术佳作, 更以其独特的艺术魅力和精湛的演唱技巧, 将中华民族的文化底蕴和艺术魅力展现得淋漓尽致, 成为了人们心中永恒的“千古绝唱”。

(二) 《千古绝唱》——曲式结构深度剖析

三段体中情感的细腻铺陈《千古绝唱》这首艺术佳作, 巧妙地将民族声乐与传统戏曲元素相融合, 其曲式结构同样展现出独特的魅力, 尤其是三段体(A=引子+a+b+a')的运用, 使得整首歌曲在情感的表达上层次分明, 细腻动人。引子部分, 京胡的悠扬旋律如同历史的回声, 缓缓铺陈开来, 将听众带入一个充满沧桑与神秘的音乐世界。其独特的音色和演奏技巧, 仿佛在诉说着一个个古老而动人的故事, 为整首歌曲奠定了深沉而悠远的基调。随着引子的结束, 主题a部分悄然展开。这一部分巧妙地借鉴了戏曲中的紧打慢唱风格, 旋律起伏跌宕, 如同情感的波浪在心头涌动; 还融入了流行元素, 使得整首歌曲在风格上更加多元, 更加贴近现代听众的审美需求。紧接着, 歌曲进入了高潮部分b段。b段在旋律和节奏上都进行了大胆的创新和突破, 将人世间的悲欢离合、沧海桑田表现得淋漓尽致。歌手在演唱时, 通过加强音量、提高音调等方式, 将歌曲中的情感推向了顶峰, 让听众在聆听时仿佛能够身临其境地感受到歌曲中所要表达的那种凄美至极的爱情故事。b段的情感表达不仅激烈而深刻, 更在旋律的起伏中展现出一种震撼人心的力量。最后, a'部分再次对主题进行了强调和阐述。这一部分在旋律和演唱风格上与主题a部分相呼应, 但又在细节上进行了微妙的变化和创新, 使歌手在演唱时, 通过更加细腻的处理和情感的投入, 将歌曲中的每一个细节都演绎得恰到好处, 让人在聆听时能够感受到一种深深的共鸣和感动。《千古绝唱》的曲式结构不仅富有特色, 更在情感的表达上达到了极高的艺术境界。歌手通过三段体曲式结构的巧妙运用, 使得整首歌曲在情感的起伏和变化上更加层次分明、细腻动人。

（三）《千古绝唱》——古典韵味与现代风尚的和谐共鸣

《千古绝唱》不仅在音乐上展现了古典与现代的完美融合，更在情感表达上达到了新的高度。在歌曲的前奏中，创作者巧妙地运用了戏曲元素，通过京胡的高昂与二胡的悠扬相互交织，营造出一种古典而神秘的氛围，将听众带入了一个充满历史底蕴的音乐世界；还巧妙地运用了 rubato 这一音乐术语，通过自由的节奏处理，使得前奏部分更加生动、富有感染力。随着前奏的结束，主题句缓缓进入，电吉他的清脆、贝斯的沉稳与二胡的悠扬相互融合为整首歌曲增添了一抹现代感，形成了一种别具一格的曲调。听众在聆听时，仿佛能够感受到传统与现代、古典与流行之间的碰撞与交融，这种独特的音乐体验让人陶醉其中，流连忘返。在歌曲的配器上，创作者将二胡、吉他、贝斯等多种乐器进行融合，不仅展现出了高超的技艺，还极大地增强了音乐的丰富性，更将歌曲所要表达的情感展现得淋漓尽致；在歌曲的引子部分选择了京剧之中常见的二黄作为基调，并通过频繁的节奏变化，将音乐节奏的变动与故事情节所要表达的感情紧密地结合在一起。《千古绝唱》这首歌曲在音乐创作上展现出了独特的艺术魅力，将戏曲的主要演奏乐器与现代音乐元素巧妙地融为一体，通过多层次的音乐表达和丰富的情感递进，让听众在聆听时能够感受到一种独特的音乐体验。

（四）《千古绝唱》——京剧艺术精髓

“抹音”作为京剧演唱中的一种经典技巧，要求演唱者在处理音节的跳跃时，通过细腻的嗓音控制和咬字技巧，将音与音之间的过渡处理得自然流畅。在《千古绝唱》中，演唱者演唱歌曲的第一句“看山高水长，万里风光，琴曲悠扬和千古绝唱”，就是将“抹音”技巧的经典展现，尤其是对处理“看”“水”“曲”“古”这四个字时，还巧妙地运用了垫音之后再咬字的方法，使得字与字之间的衔接既紧密又自然，没有丝毫的断层或割裂感。这种处理不仅让整个句子的表达更加流畅生动，更赋予了每一个字以独特的韵味和生命力。以每个字具体来看，在演唱“看”字时，演唱者以轻柔的嗓音缓缓启动，仿佛是在向听众缓缓展开一幅壮丽的山水画卷。而在“水”字的处理上，演唱者则通过加强嗓音的力度和共鸣，将“水”的清激与悠长表现得淋漓尽致。在“曲”字的处理上，演唱者更是巧妙地运用了“抹音”技巧，将“曲”字的音高与音色处理得恰到好处，既符合旋律的走向，又凸显了歌词的意境。最后，在“古”字的处理上，演唱者再次运用“抹音”技巧，将“古”字的韵味与力度完美结合，使得整句话的收尾既稳健又富有韵味。从这些字的演唱上可以看到，演唱者在演唱过程中还注重了字的韵脚和京剧中的“前后松紧力度控制”方法，使得整首歌曲在演唱时更加震撼人心，将作品的张力有度地展现出来。《千古绝唱》中的通过“抹音”等技巧的运用，京剧技巧与二度创作，不仅展现了演唱者的深厚功底和独特魅力，更为整首歌曲增添了独特的韵味和表现力，使得这首歌曲演绎得生动而富有感染力，让听众在聆听时能够感受到一种深深的震撼和共鸣。

（五）《千古绝唱》——民族声乐与戏曲艺术的和谐交响

《千古绝唱》将民族声乐的悠扬旋律与戏曲的古典韵味进行了融合。其中民族声乐以其独特的音色和演唱技巧，展现了中华民族丰富的文化底蕴；戏曲元素则以整首歌曲增添了一种古典而优雅的气质，使得歌曲在旋律上更加动人，情感表达上更加深沉。在语言表达方面，民族声乐注重咬字清晰、发音准确，融入各地

民族的语音特点和语调变化，而戏曲则通过唱腔和身段来传达情感，其语言表达往往更加夸张、富有表现力，这首歌曲将两种风格进行了巧妙的融合，使得歌曲在表达上更加生动自然，从而增添了民族声乐与戏曲的独特魅力，使听众在聆听时能够感受到歌曲所蕴含的深厚情感。演唱者在处理方面，通过细腻的嗓音控制和咬字技巧，将歌曲中的每一个字都处理得恰到好处，既保留了民族声乐的悠扬旋律，又融入了戏曲的唱腔特点。例如，在唱腔的运用上，也借鉴了戏曲中的“抹音”“哭情”等技巧，使得整首歌曲在表达上更加富有层次感和表现力；在舞台上还巧妙地运用了民族声乐中的“前后松紧力度控制”方法，以及戏曲中的身段和表演形式，这些元素的加入，不仅丰富了歌曲的表现力，还展现了其精湛的演唱技巧和深厚的艺术功底，更让听众在聆听时能够感受到一种独特的艺术魅力。《千古绝唱》通过巧妙的融合与创新民族声乐与戏曲元素的歌曲，不仅展现了两种艺术形式的独特魅力，还在舞台上为听众呈现了一场视听盛宴，更能够感受到中华民族传统文化的深厚底蕴和独特魅力。

（六）《千古绝唱》——京剧舞台跨界融合

在舞台艺术的广阔天地里，《千古绝唱》犹如一股清新的风，为传统京剧的舞台呈现带来了革命性的变化。在传统京剧的舞台布景中，往往以“一桌二椅”为核心，简约而富有深意，但在《千古绝唱》中，它巧妙地将传统京剧的精髓与现代舞台技术相结合。例如：在剧情的方开始，在舞台中央将动态 LED 屏幕与 3D 投影技术的融合，为观众打造了一个虚实交融的奇幻场景。随着剧情的深入，屏幕上的画面仿佛有了生命，时而展现楚汉争霸的壮阔场景，烽火连天，战马奔腾；时而细腻描绘霸王与虞姬的深情瞬间，月光下的温柔对视，生死离别前的深情相拥。在光影的运用上，舞台灯光不再仅仅是照亮演员和布景的工具，而是通过光影的交错、明暗的对比，营造出不同的氛围和情绪，成为了一种叙事的语言。例如：当霸王陷入绝望时，舞台上的灯光变得昏暗而压抑，仿佛连空气都凝固了；而当虞姬翩翩起舞，表达对霸王的深情时，灯光则变得柔和而温暖，照亮了她曼妙的身姿，也温暖了观众的心房。在服饰设计上，演员们身着的戏服，既保留了京剧服饰的华美与精致，又巧妙地融入了现代审美元素，如细腻的刺绣、华丽的图案、线条的流畅、色彩的搭配，这些使得整体形象更加符合当代观众的审美需求。《千古绝唱》演员们精湛的表演，让观众仿佛置身于那段波澜壮阔的历史之中，感受着任务的喜怒哀乐；《千古绝唱》在光影运用上，不仅增强了舞台的层次感，还更加深入理解了角色的内心世界；《千古绝唱》在服装的选取上，展现京剧服饰的魅力和提升作品的现代感，让传统艺术在新时代焕发新的活力与生机；《千古绝唱》的舞台呈现上大胆创新，不仅为观众带来了一场视觉与听觉的双重盛宴，更展现了传统京剧与现代舞台技术结合的无限可能。

参考文献：

[1] 刘素芬. 试析民族声乐与传统戏曲的融合与发展——以《千古绝唱》为例 [J]. 名家名作, 2023 (24): 73-75.

[2] 张龙. 民族音乐元素与传统戏曲技法的融合研究 [J]. 时代报告 (奔流), 2021 (07): 70-71.

本文系：宁夏师范大学校级科研项目基金资助：探析传统戏曲元素在艺术歌曲演唱中的融合运用——以《千古绝唱》为例 项目编号：XJYB2335。