

中国民族歌剧《木兰诗篇》的“地域性”演唱研究

——以木兰咏叹调为例

殷进良 丁天一

齐齐哈尔大学 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要:中国民族歌剧在发展过程中,吸收借鉴了来自中国不同地域的唱腔,不仅在中国戏曲领域开创了自己的发展模式,而且也探索出一条符合新时代精神发展和中国审美特点的艺术道路。民族歌剧《木兰诗篇》中木兰咏叹调多次运用河南豫剧的唱腔元素,将歌剧“本土化”,将戏曲“国际化”,本文将结合歌剧创作背景,分析此歌剧中“地域性”的音乐特点,最后将歌剧《木兰诗篇》中如何运用豫剧元素演唱进行探讨。

关键词:地域性;润腔;歌剧

一、歌剧《木兰诗篇》创作背景与内容

中国歌剧发展的历史上,在经历创作了《白毛女》经典作品之后,20世纪80年代后的歌剧作品质量良莠不齐,原因就是当时的作品创作思路不清晰,且群众的艺术审美能力不高。当时的音乐评论家这样说道:“一部新作品,缺乏必要的思想质量和艺术质量,或者用陈旧不堪的手法翻新一看便知的故事,或者以令人生厌的八股音调宣讲人尽皆知的真理,或者在形式上花样翻新然而内容上苍白空虚,或追求题材伟大崇高却把歌剧舞台变成了概念演绎的场所。”^[1]当然在20世纪90年代歌剧《原野》的出现给当时的歌剧市场打了一针“强心剂”。我国的民族歌剧创作随着时代的进步出现了一些新的变化,越来越多的音乐创作者运用“中国故事”、“外国体系”去创作歌剧。《木兰诗篇》就是在这种创作形式下产生的作品,这部作品创作于21世纪初,以独特的审美复苏了中国歌剧的现状,这部歌剧以河南本土化的表达方式,呈现出中华民族伟大的民族精神以及中华儿女热爱和平,希望家国团圆的美好心愿,这部歌剧的独特之处也在于,相较中国歌剧创作初期的作品,这时的歌剧不再是单一唱法和表演形式,在演唱上《木兰诗篇》在民族音乐的基础上加入美声唱法、豫剧润腔唱法等。在表演形式上

更加多元化,比如加入西洋交响乐、中国民族乐器、戏曲、多声部合唱等形式,以及舞台音美效果让此歌剧的舞台更加震撼音响效果更加丰富饱满。

这部民族歌剧是作曲家关峡作曲,刘麟负责主要编剧,并由导演高牧坤指导演出,经历五年充实与完善,2004年10月在河南人民会堂首演,著名歌唱家彭丽媛、戴玉强主演歌剧。歌剧一经上演就受到广泛关注,后又受邀到美国林肯艺术中心、奥地利维也纳国家歌剧院等世界各地进行巡演。故事取自流传在中华大地1500年之久的历史故事——“花木兰替父从军”,然而这部歌剧的故事情节进行了大胆的创新与改编,增加了戏剧的观赏性。除了木兰代替父亲征战沙场这一故事线外,增加了男主人公——刘爽。木兰与刘爽在战争中结实,并互相产生情愫,战乱结束后,木兰大胆的暗示自己对刘爽的心意,两人最终走到了一起。此部歌剧传颂了中原女英雄勇敢朴实的性格,同时木兰渴望世界和平,追求真善美的心愿,也表现出中华民族传统美德:“以和为贵”的伟大精神。

二、歌剧《木兰诗篇》地域性音乐特点

1. 语言上,吸收豫剧方言音调

首先在这部歌剧中,通过花木兰这个角色展现了一部全新的诗歌史和文化史,其中语言是最能反映地域文化和民族风格的元素。特别是在这部歌剧中,通过方言塑造场景的方式很多。并且在正式的演唱唱段中使用豫剧方言音调特征。另一方面来看,此歌剧在唱词上很好的揭示了呼唤和平,追求幸福的主题思想,从中原传统文化对祖国的热爱和对正义的追求来看,这部歌剧在一些唱腔戏剧上清晰地折射出地域精神特征,也就是中原文化的传统精髓。也正是因为创作者关峡老师家乡在中

作者简介:

1. 殷进良(1973.11—)、男、黑龙江省齐齐哈尔市、职称:教授,硕士研究生导师、研究方向:声乐演唱与教学、单位:齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院;
2. 丁天一(1998.09—)、女、河南省、2020级硕士、研究方向:音乐表演与理论研究(声乐)、齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院。

原河南开封,所以在此基础上,歌词语言上不仅采纳了方言的地域特色,而且成功地塑造了传统孝道的伦理特色,还有木兰这一角色的正直勇敢的性格特点。《马蹄踏踏划破夜的寂静》、《我的爱将相伴终生》两首木兰的咏叹调中一些音乐素材取材于河南豫剧独特的唱腔,这种唱腔把木兰中原人的性格特点刻画的栩栩如生,在歌唱的语言上也具有统一性。除此之外,木兰咏叹调的所有语言音调和音乐特征,都是在豫剧这一元素的音调中进行,从而使得《木兰诗篇》这部歌剧在音乐曲调与背景材料方面都达到了前所未有的统一。剧中角色所使用的语言不仅体现了中原河南的地方文化特色,而且对深化现代民族歌剧主题的思维和语言风格起到了推动作用。

2. 唱腔上,借鉴豫剧唱法技巧

在《木兰诗篇》这部歌剧中,除了语言上运用方言的音调处理,还有对于河南地区豫剧唱法技巧的模仿,唱段中的唱腔体现出来典型的豫剧特点,主要体现在对戏曲旦角唱腔的借鉴与吸收,在诸多木兰咏叹调唱段中均借鉴了豫剧的唱腔特点,在豫剧中,表演者的经常使用“润腔”这一艺术技巧来表达演唱曲目,也是最普遍常用的艺术表现手法。通常分为音调润腔、节奏润腔和装饰润腔三种。在木兰的咏叹调中,装饰性润腔是最常见的,比如波音润腔、下滑音润腔、力度变化润腔等。

主要表现在有一些音调的二三四度上下行和下五度、上四度的使用,在木兰咏叹调中润腔使用得非常频繁,这也体现了豫剧润腔在其中的运用,更好地使演唱者原有声音基础上使声音更具有表现力、更贴合观众的心理,符合剧情的走向。河南豫剧的腔调特征的演绎方式在国内外演出时受到一致好评,很大程度上体现出中国民族歌剧在逐渐走入中国老百姓的心中,逐渐立足世界歌剧的舞台。

3. 创作上,运用豫剧调式核心

该剧在音乐表现上具有豫剧创作技法的特点。在歌剧演唱上吸收豫剧唱腔的演唱特点的同时兼并美声唱法的鼻咽腔、头腔共鸣,创作者特别注重饱满的发音和音响效果,于是作曲家关峡对于“中西合并式”的创作展开了深入研究,鉴于关峡出身中原河南的有利条件,首先他对河南各种形式音乐的创作特点及演唱特点进行深入调查和研究,终于在“豫东调”上找到了灵感,这是豫剧创作中常用的一种调式,这种调式主音是sol,以河南商丘、开封的语言音调为主,并且唱腔在传统演唱中多用假嗓。这种唱腔声音细又亮,在演唱中花腔使用频繁,具有激昂、奔放、爽朗、活泼的特点。而《木兰诗

篇》中运用豫剧音乐素材中就是运用豫东调中主音为sol这一特点,歌剧中表现出五声音阶徵调式:徵、羽、宫、商、角 sol-la-do-re-mi。

传统歌剧会沿用西方复调和声去创作,然而《木兰诗篇》并没有使用传统歌剧的创作思维进行创作,而是突破打开了一条符合中国特色的歌剧道路,使中国歌剧真正符合中国人的“口味”,将中国民族调式结构融入创作,打破复调和声创作思维,使中国歌剧实现“本土化”,在木兰咏叹调中,观众既可以听到带有河南豫剧风味的特征,又可以欣赏到与西方交响乐碰撞出来的音符。这种“中西合璧”式的歌剧创作,不失中国民族音乐传统,又能符合西方观众审美趣味,我认为这也是这部歌剧能够成为经典的主要原因。

三、演唱分析

此歌剧是无论是在语言上、唱腔上还是创作上都具有中国地方音乐特性,加之与外国歌剧的融合形成独树一帜的风格。那么在演唱上,演唱者依旧保持这种风格,在演唱木兰咏叹调时,演唱者借助中国吐字咬字方式,同时配合西方科学通透的美声唱法,加上此歌剧中“豫剧润腔”的使用。将这些技巧一并运用起来,形成了一个独特的中国民族歌剧唱法。这种演唱方式既能传递人物情感,又能与台下的观众产生共鸣。

《木兰诗篇》具有“地域性”特色的原因就是运用了河南豫剧唱腔中“润腔”的音乐元素,演唱者能否演唱出别具一格的“戏曲韵味”,就要看她的“润腔”把握的是否到位。“润腔”是指一些围绕在旋律基本音周围的、音高变化随意性较强的“小音符”。^[2]在《木兰诗篇》中主要运用了波音润腔、下滑音润腔等。“润腔”的使用再加上与美声唱法的配合,既增加了歌曲的难度,又提高了歌曲的艺术水平。如下:

1. 下滑音润腔

木兰咏叹调《我的爱将与你相伴终生》中演唱:“我最亲的人,靠近我让我感受你的温暖。我最爱的人,拥抱我让我感受你的激情。”时,演唱者配合美声唱法气息需要下沉,将声音支点打在头腔的共鸣点上,让声音饱满立体,通透自然。同时,配合民族唱法的咬字归韵,将“情、暖”等开口音和闭口音的归韵做到位。其中演唱到“激情”时演唱者需要运用豫剧中的下滑音润腔,体现出来木兰对心上之人纠结的情愫,不舍的情感。这种演唱既能体现人物的情感,更重要的是对于两种唱法不同侧重点的融合,展现出中国民族音乐的魅力。(见图1)



图 1

2. 波音润腔

在歌剧第三乐章“巾帼情怀，英雄凯旋”中花木兰衣锦还乡，追求平淡生活中木兰的咏叹调其中的唱词：“枝干如铁，傲然伫立青天下”中“如”字使用了豫剧中的波音润腔，演唱者需要大量的气息作支撑，咬字时口型竖起来呈“O”的形状，使发出的声音饱满立体，同时波音在此段中出现，更能营造出巾帼英雄衣锦还乡，正气凛然的形象。

木兰的另一唱段《假如我是个女人》中运用的典型河南豫东唱腔，在唱到：“假如我是个女人，我愿为你缝补衣襟……”这段歌词时，节奏速度加快，语句颗粒

感增强，具有非常明显的河南方言韵味，同时此段也是战争结束后，士兵们的庆功宴上，木兰借着酒意侧面对于男主角刘爽的爱意表达。表现出花木兰直爽的性格特点。

四、结语

《木兰诗篇》完美的体现了东方音乐和西方音乐的融合与借鉴，并且融入了河南当地的音乐调式调性特色，将豫剧唱腔与西方美声唱法结合，符合中西方观众的审美趣味。同时通过演唱《木兰诗篇》中木兰咏叹调，也能让听众们对于祖国和平，社会安定的这一主题有更深的感悟。该作品在传统创作思维模式和结构上做出颠覆性的改变，融入了地方调式，使歌剧更富“地域性”特色。对我国传统民族文化的传承与发展具有重要的作用。

参考文献:

- [1]詹桥玲.20世纪中国歌剧发展谈概[J].音乐研究, 2005 (01): 75-83.
- [2]宋杨.浅析民族歌剧《木兰诗篇》中的“花木兰”角色[J].云梦学刊, 2015, 36 (02): 109-111.