

民族声乐作品《贵妃醉酒》音乐风格与演唱分析

杨欣蕙

云南师范大学 云南昆明 650000

摘要: 本文挑选了民族声乐里面的经典之作《贵妃醉酒》来作为案例进行研究,深入地探究它那独特的音乐风格以及演唱方面的技艺,并且会以这首作品背后所承载着的唐玄宗和杨贵妃之间的爱情叙事作为线索,揭示出它的艺术内涵和文化价值,进而全面地去理解这首艺术作品所特有的独特魅力。

关键词: 民族声乐;《贵妃醉酒》;音乐风格;演唱技巧;情感表达

引言

在我国数千年的历史文化中,民族歌曲的发展让人感叹的同时也是我们每个人精神文化的需要,《贵妃醉酒》凭借其独特的吸引力,已经成为一部历久弥新的经典之作,这篇作品就像是一面反映了中国传统文化辉煌的镜子。《贵妃醉酒》是一部民族声乐作品,它的创作灵感来自于同名的京剧剧作,该作品深刻地描写了唐代皇帝李隆基和他所宠爱的妃子杨玉环之间复杂而曲折的情感纠葛,凭借细致刻画杨贵妃处在醉酒状态时的那种柔美姿态以及她内心深处的忧伤情绪,这部作品准确地捕捉到了并且生动地演绎出了这段历史传说当中所蕴含的复杂情感世界。这部作品的旋律十分优美,还带有婉转的特点,它所表达的情感非常细腻,内容也非常丰富,这部作品很好地保留了传统京剧特有的韵味,又巧妙地融入了现代民族声乐的创作手法,算得上是民族声乐作品里的一颗特别璀璨的明珠。本文把《贵妃醉酒》选作案例研究的重点,目的在于深入地剖析它的音乐风格特征和演唱技艺的精髓所在,全面地去挖掘这首艺术作品所有的独特魅力。

一、《贵妃醉酒》的音乐风格分析

(一) 旋律分析

民族声乐作品《贵妃醉酒》是由前奏、A乐段、间奏、B乐段组成的单二部曲式,全曲的调式调性极具特色。

前奏(第1—8小节)始于主调G大调,从材料层面来看可以划分为2+2+2+2的结构,主要对主题思想作前期铺垫,起到渲染和烘托氛围的作用。

A乐段(第9—22小节)的结构为二句式、平行、扩展、反复乐段,分为a乐句和a1乐句,A乐段整体速度较慢以抒情为主,节拍为四四拍,第9小节一开始就连

续运用了两次二度极进的旋律,营造出了一种凄凉、空荡的氛围,为杨贵妃思君不见君的低落情绪奠定了基础,并多次出现三连音,切分等节奏型,给人一种节奏“错位”、“不稳定”的感觉,为音乐创造动力性发展的同时,衬托出杨玉环内心的落寞与忧伤。a乐句可划分为2+2的结构,平行进入a1乐段,采用了扩展的手法,对材料进行了再发展。

间奏(第23—32小节)这首作品继续沿用主调G大调来进行发展,其力度和A乐段形成了非常突出的对比,由p逐渐转变成了ff,速度也从原来的每分钟50拍提升到了每分钟132拍,在这段作品里,钢琴伴奏十分巧妙地把右手演奏的和弦、八度音阶以及双音交替下行的旋律走向融合在一起,左手则借助持续不断地重复八度单音,营造出了一一种有节奏感的伴奏织体。大二度的级进在伴奏当中按照一定规律反复出现,这种音乐处理的手法,强化了旋律线条的流动性,还和杨贵妃角色内心深处那种悲痛与无可奈何的情感状态产生了特别而又深刻的共鸣。

B乐段(第33—67小节),谱例1为B乐段第33小节至40小节,两句进行了变化反复,节奏更加紧凑,以弱起的八分休止符开始,用短暂的停顿来酝酿感情,在这一乐句中2拍子与4拍子交替变化,生动的表现出杨贵妃饮酒后跌跌撞撞的姿态与内心情绪的转变,同时在愈发紧张的氛围中掀起情绪的高潮;在63小节至67小节节拍从4拍子到3拍子再回到4拍子,节奏逐渐缓慢,从132到108,速度的逐渐缓慢能够更加细腻的表现出杨贵妃歇斯底里后的无助与落寞。

尾声(第68—77小节)速度回到A乐段的50,第72小节至77小节中,虽然“醉”的旋律与A乐段的“醉”相同,但是情绪表达却有所不同,连续的下行波浪式旋

律，表达出了杨贵妃感慨万分后的无力、哀伤。

（二）节奏节拍分析

民族声乐作品《贵妃醉酒》的节拍极具特色，采用了多变的节拍，复杂且充满动力的节奏，将杨贵妃的醉态描写的淋漓尽致，具体如下：

节拍特点：这首曲子主要是用4/2拍、4/4拍以及4/3拍这些不同的节拍进行交替演奏的，这样的方式，让整首歌曲的节奏听起来变得更加丰富也更多变之处，因为采用了不同节拍交替使用的方法，这首歌曲可以更精确地呈现出杨贵妃从刚刚开始喝醉一直到后来浑身都是醉意的那种情绪变化过程，从而提高音乐的动态效果，让音乐的表现力得到了加强。

4/4拍：歌曲的第一段主要使用的是四拍子，这种节拍的形式让整首歌的旋律变得更加流畅、更富有抒情的意味，能够充分地表达出杨贵妃那种酒进入到愁肠之后，心里的忧愁却变得更加浓重了这样的一种情感。四拍子有稳定的节奏感觉，而杨贵妃内心却充斥着惆怅和孤独的情绪，两者之间形成了鲜明的对比，这样更能揭示出她心灵世界里复杂的情感变化。

2/4拍与3/4拍：随着歌曲所表达的情感不断升华，其节拍慢慢地转变成了二拍子和三拍子交替使用的模式，这种节拍上的变化让歌曲的整体节奏变得更加紧凑，也更有力度，它很好地契合了杨贵妃那种内心充满苦闷、心生嫉恨、感到空虚等复杂情感。当歌曲进入到高潮部分的时候，三拍子和四拍子交替运用起来，把歌曲要表达的情感推向了顶点。这描绘出了杨贵妃因为失去宠爱，而使得内心陷入极度苦闷的状态中，她努力做出一副强装镇定的样子，自己却无法控制好自己的情绪，最终陷入到沉醉失态的心理变化过程当中。

节奏特点：在歌曲创作过程中，运用了各种各样丰富的节奏类型，像切分节奏、三连音节奏以及附点十六分音符节奏等等，这些不同种类的节奏型给音乐赋予了很强的动力感，让歌曲在实际演唱的时候能够呈现出更充沛的活力，表达出更强烈的表现力。

切分音：切分音在音乐中的运用能够有效地提高音乐的张力以及表现力，它借助打破那些常规的强弱拍规律，让音乐的节奏变得更加生动、更加灵活，这利于表达更为丰富的音乐情感和创造出独特的音乐意境，还可以够表现出杨贵妃那复杂又多变的情感。经由切分音的节奏处理之后，能够更加细腻地表达出杨贵妃内心感到惆怅、心想无奈以及心怀愤懑等各种不同的情感。

三连音：三连音是对常规节奏划分的一种打破，它

把本来均匀的节奏变得不再均匀，这样会给人带来一种节奏“错位”、感觉不稳定的感受，在乐曲里，这种节奏变化一般能够起到丰富节奏层次、提高音乐动力性的作用，在歌曲《贵妃醉酒》当中，包括三连音在内的这些节奏型被运用到制造音乐的动力性上，再结合旋律和歌词，把杨玉环所有的怨恨情绪表达得非常充分。除开表现怨恨情绪，三连音还可以用来呈现欢快、激昂、紧张等各种各样的音乐情绪。

二、《贵妃醉酒》演唱分析

（一）歌词分析

《贵妃醉酒》的歌词已经充满了古典诗词的韵味，通过细腻的语言和丰富的意象，描绘了杨贵妃醉酒后的复杂情感与内心世界。歌词不仅展现了贵妃的妩媚与哀愁，还通过醉酒这一情景隐喻了她深宫生活的孤寂与无奈。如“金炉香冷空罗纬，百花亭前月低垂”，用“金炉、香冷、空罗纬”，借物抒情，表达了杨贵妃当时的落寞，冷清，悲凉的心情，“低垂”二字更是强调了杨贵妃失落的情绪。

（二）演唱中戏曲元素的运用

民族声乐作品《贵妃醉酒》在戏曲唱法方面进行了巧妙的结合，它很好地保留了传统戏曲所有的韵味以及精髓之处，而且还融入了一定的现代音乐元素和创新成分，这样的结合为作品丰富了艺术表现力，也让传统戏曲在如今的现代社会里重新焕发出新的生机与活力，传统戏曲对于演唱者咬字吐字有着非常严格的要求，它需要演唱者能够达到字正腔圆的效果，在如今中国的民族声乐演唱当中，同样也需要演唱者咬字要足够准确，并且腔体要圆润。

在第一段中，模仿了京剧中的二黄慢班4/4拍，其中充满了深沉的悲伤、感慨和无尽的思考。第二句是以《西厢记》中崔莺莺与王实甫之间的爱情故事为背景进行演绎，表达对爱情和婚姻的追求。在处理第一句“金炉香冷空罗纬，百花庭前月低垂”时，我们必须特别注意，二、二、三这几个词的组合使得整个句子的意义变得清晰，节奏也变得清晰。在演绎首段时，应着重呈现杨贵妃虽然神智尚清却渴求沉醉的心态，同时捕捉其在百花亭的辽阔背景下，面对夫君缺席所滋生的哀愁与失落感，以此细腻描绘人物内心的复杂情感与戏剧性张力。

在第三段的表演里，西皮快板这种节奏鲜明地揭示出了杨贵妃情感状态的变化过程，从“羨鸳鸯戏水”到“叹梨花带雨”的转变，她从一开始对自然美景感到羡慕，慢慢变成为了对生活中的平常事情发出感叹，这十

分深刻地表达出了她对于那奢侈豪华生活的厌烦情绪,转而开始向往“粗茶淡饭举案齐眉”那种平平常常、简简单单的幸福日子。她这种复杂的情感经历,从最开始的时候感到凄凉,后来逐渐加深成为一种深刻的悲痛,最后激发出了非常急迫的愤怒心情,然而没过多久又变成了一种深埋心底的期盼希望。这样纠结的情感交织在一起,凭借“再饮了这一杯”和“就与你比翼飞”这两句话进行强烈的对比,呈现出了她在极度绝望的状态之下仍在顽强地挣扎,以及对美好未来充满无限憧憬的样子。“醉”这个字被重复多次使用,很生动地刻画出了她面对现实当中险阻困境时候那种无力的感觉,以及内心怀有的无奈情绪。到现在,大家都想要寻求一种能够让人全身心投入其中的体验,目的是借助精彩的演绎,深入地揭示出杨贵妃内心那种复杂到无法言说的情感,说她一直深埋在心底怀有一个心愿——渴望能够重新回到普通百姓的生活当中去,而且对以前自己的行为感到后悔,想和自己的丈夫像比翼鸟那样自由自在地飞翔,一起过着和谐又美满的好日子。当演绎这一段唱腔的时候,需要特别注意捕捉并且准确地传达出演员内心深处那种复杂又微弱的情感波动,好像这些情感是酒后因为激情和愤怒才涌现出来的一样,实际上却是杨贵妃隐藏得十分深的一番心思——她极其渴望重新过上普通百姓的生活,而且对自己以前的行为有着很深刻的反思。凭借进行细腻的表演,把她在对过去所拥有的荣华富贵感到后悔感悟,以及对未来简单朴素的生活充满向往的样子表现出来,借助这样的方式让所扮演的人物形象变得更加丰富立体,也让角色的情感层次显得更加饱满、更加符合真实情况。

(三) 演唱分析

在演绎民族声乐作品《贵妃醉酒》时,演唱的整体规划应基于歌词中“醉”字的多重内涵进行细致剖析,例如,在前奏阶段的独白中,连续的“醉、醉、醉”不仅揭示了杨贵妃因未能与唐玄宗相会而产生的内心愁绪,更生动地描绘出她面对空旷的百花亭时,内心的自我慰藉与情感释放,通过这三个字,细腻地展现了她复杂的情感状态,以及由期待未果引发的深沉思绪。因此在演唱时前两个“醉”应该使用拖腔,着重呈现杨贵妃神志尚存,而第三个“醉”则要运用甩腔,将内心迫切渴望沉浸于醉意之中的复杂情感表达出来。作品第一句中“金炉、香冷、空罗纬”,速度缓慢,旋律低沉,演唱

者应该控制住气息,保持连贯,娓娓道来。在“亭前”、“羽衣”、“舞难随”三个部分也要运用到“甩腔”,这对于演唱者的要求极高,能够更生动形象的表现出贵妃醉酒的神态。进入第二段的时候,虽然旋律相同,但是情绪要更加饱满,此时的贵妃已经一杯接着一杯,醉意尽显,第15—22小节此时的贵妃已经喝醉了,在演唱后面三个“醉”时要有一个情绪的推进,一个程度要比一个深,最后一个“醉”要将歌曲推向高潮,第33—63小节,是杨贵妃对唐明皇的怨恨、不满和对普通人家生活的一种向往和无奈,说什么荣华富贵,都不如那平淡生活幸福,在演唱这里的时候,要求演唱者吐词清晰、短促有力,第63—71小节此时的杨贵妃已经看透一切,感慨万分,充满了无力和哀伤,在演唱这一部分时,演唱者应该运用哭腔,与杨贵妃感同身受,在结尾处最后一个“醉”的地方,一定将要杨贵妃悲痛欲绝的情绪唱出来,从而结束整首作品。我们在演唱的过程中,一定要注重站在杨贵妃的角度感同身受,情景带入,才能使我们更大程度的展现人物形象。

总结

借助对《贵妃醉酒》的音乐特色和表演技艺进行深入解析,我们能够更加深刻地理解它在民族声乐这个领域所拥有的显著影响力,以及它所蕴含的艺术精髓。同时,借助这样的方式来加深演唱者对于该剧目的理解程度,提高他们对该作品的诠释能力,进而推动这种艺术形式能够得到良好的传承与发展。

参考文献

- [1] 李婷.现代民族声乐作品中京剧音乐元素的运用及演唱分析[J].戏剧之家,2022,(26):22-24.
- [2] 王旭.民族声乐作品《贵妃醉酒》的艺术特征与教学探析[D].四川音乐学院,2023.
- [3] 石丽娜.论歌曲《贵妃醉酒》的演唱分析与情感表达[J].黄河之声,2022,(19):158-160.
- [4] 周洁.民族声乐作品《贵妃醉酒》对戏曲元素的借鉴[J].黄河之声,2021,(17):113-115.
- [5] 张晨艳.京剧元素在民族声乐中的借鉴与运用[D].上海师范大学,2019.
- [6] 郭芳.民族声乐作品《贵妃醉酒》对京剧《贵妃醉酒》的演唱借鉴[J].音乐创作,2013,(02):127-129.