

混声唱法教学探究

HUNSHENGCHANGFAJIAOXUETANJIU

高世阳 著

齊魯書社

混声唱法教学探究

HUNSHENGCHANGFAJIAOXUETANJIU

高世阳 著

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

混声唱法教学探究 / 高世阳著. — 济南: 齐鲁书社, 2008. 8

ISBN 978-7-5333-2056-0

I. 混… II. 高… III. 声乐训练—教学探究
IV. J616.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 109934 号

混声唱法教学探究

高世阳 著

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南经九路胜利大街 39 号

邮 编 250001

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn

印 刷 日照报业印刷有限公司

开 本 850 × 1168 / 32

印 张 3

插 页 3

字 数 75 千

版 次 2008 年 8 月第 1 版

印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978—7—5333—2056—0

定价: 10.00 元

前 言

这本书是我根据多年的声乐教学实践体会,以简明扼要的方式写出来的,仅供年轻的声乐教师和广大声乐爱好者及声乐考生参考。

几十年的教学生涯,使我广泛接触到了各种不同类型学唱歌的学生。比如零起点对歌唱概念完全无知的;属于高音声部却没有高音的;有优质嗓音天赋却解决不了高音极限的;嗓音条件差,沙哑闷暗无色彩的;高、中、低三个声区不统一的;能唱大声唱不了轻声或是小声放不大的;字、气、声失误异常的;等等。

在教学过程中,我始终以“喉头向下挡气吐字发音法”、“微声唱法”、“真假声连接法”、“混声唱法”作为指导学生学习训练的原则。教学实践证明,王福增教授的“喉头向下挡气吐字发音法”声乐训练方法有点中要害和简、明、快的教学特色,对各种疑难问题解决起来行之有效,立竿见影,对嗓音天赋好的学生,成效则更加显著。我曾用不到半年的时间将零起点搞三铁的体育生、男高音韩蓬送到上海音乐学院,当时考试的曲目是《啊,我的太阳》、《今夜无人入睡》等,时间短与难度大、收效快可见一斑。另一没有歌唱基础,向我学习不足一年的学生曹延婷,2007年也以《芦花》、《啊,我的虎子哥》等曲目用出色的演唱同样考入全国只要8名的上海音乐学院声乐系。对于演唱高音的质量标准,上海音乐学院的声乐权威和评委们感到满意,知道他们的学习时间之短后无不惊讶。

我个人认为,从这两位学生学习的时间、年龄、曲目难度等都可以显示出“喉头向下挡气吐字发音法”先进超前的科学之处。

我是王福增教授在理论和实践上认可的学生,也是他最忠实的信徒。所谓信徒,就是我深信王老师声乐理论体系的形成是背靠科学和面向艺术站立在学术的磐石之上的,没有半点狭隘经验主义的假说和非科学、非学术理论的危害,都是十分明确的发声概念和与之相证的科学真理。

几十年过去了,回忆当年我向王福增教授学习声乐的生活情景:面对面,口传心授,送我珍贵的声乐资料,带我外出听外国专家讲课等,仍历历在目。万分遗憾的是1987年正月与老师共进午餐后竟似最后一别,恩师出国,至今联系不上,多次相见梦中。当我写到这里的时候,就心潮难平,不能自己……此刻的心情别人是难以理解的。我想,倘若有一天王老师看到我写的这本书,他会很欣慰的,因为老人家出国前,几次叮嘱要我传播他的理论学说和声乐教学革新的主张。我始终铭记老师重托,在“喉头向下挡气吐字发音法”理论体系这条战线上苦苦坚持了三十多年的学习、实践和探索,今天总归有了自己的一点教学体会。谨以此书作为礼物敬献给自己的老师,算是学生的一份心意吧。

能为歌唱爱好者和有志于声乐教学的老师服务,我是非常高兴的。水平有限,欢迎广大读者多提宝贵意见。

自序

距今三十几年前,我在德州演出后,经朋友帮忙,坐上了去北京的火车,次日凌晨到北京站,面对首都,肃然起敬,感慨万千。还是中学生的時候,我曾来过这里,那是1966年11月11日下午2点34分,毛主席接见我们红卫兵的時刻。这次,我不远千里,孤身一人,慕名到中央音乐学院求学。能否见到老师?我感到一片茫然。

我冒着不小的春雨在长安街上边走边问,到了长椿街,又走进鲍家街小巷,金字青底的“中央音乐学院”六个大字出现在眼前。可能是我穿着过于朴素简单,又被雨淋了半透,还是一口地道的山东话,传达室老师傅拦住了我,经我说明与老师事先有约,才放我进院并热情指点。

那一天,我依稀记得是星期四,我向歌剧系办公室的老师打听王福增教授的教室和授课时间,碰巧他星期四有课,真是太庆幸了!但因为当时雨仍然下得不小,又听说他家很远,我有些顾虑不安。办公室的老师用肯定的语气告诉我,学生有课他一定来!

我在133教室门前踱步眺望有半个多时辰,终于盼到了一个身披棕绿色雨衣的老人向教室门口走来,凭直觉断定,这就是我朝思暮想、神往已久的王福增教授。因为来前有约,简单自我介绍之后,王老师随即把我领进了他的教室。那一刻,我的心情,我的状态,用语言文字是难以形容的。

现在去名校找名家权威已不是什么新鲜和多么困难的事情

了,但是处在三十几年前的中国,美声演唱艺术对于基层教师来说,这样的机遇和举措算是十分少见的了。作为一名普通的音乐教师,突然出乎意料地一步跨入全国最高音乐学府,又是在权威门下,在当时亲朋好友的议论中,这确实是一件令人不可思议的事情。

那时的我,仅仅是以羡慕和追慕的眼光来看待西洋美声唱法,以仰望的心理姿态想亲眼目睹世界级歌唱家的演唱究竟是一个什么样子。怎样进行声乐教学?声乐教学艺术是什么概念?对我来说,都很陌生。

当时跟王老师上课的是男中音傅海静、男高音张积民等优秀歌唱家。我除了跟王老师上课就是天天听课,从头到尾看老师怎样对学生进行系统嗓音训练和怎样对中外艺术歌曲、小夜曲、歌剧咏叹调等进行指导,看老师声乐教学的先后顺序,解决问题的方法和教学语言艺术,我逐渐进入高级歌唱艺术准则的心境与状态……

幸运的是,当时正是蒋英、沈湘、喻宜萱、郭淑珍等一批名家执教的年代,除了向王老师学习之外,这些老师的授课、教学汇报、学术报告等,我们随时可听、可看、可学,在这种学术与艺术相拥的环境和氛围中学习、感悟、熏陶是我有生以来的第一次,心中感到一种莫大的满足和激励。

还有更加使人满足的是在北京学习期间,我正赶上意大利吉诺·贝基等世界一流的声乐教育大师来华讲学。吉诺·贝基先生精辟的歌唱理论,高超的示范演唱、歌剧角色表演、声乐教学艺术,展示了美声唱法的全貌。这种级别的学习收获是我所没有想到的。从求学的角度讲,我应当算是那个时代的幸运者,因为以上几个方面的学习机遇,在那个时代,毕竟是少数人才能拥有的。

我顿时释怀,欧洲音乐文化的确优秀而成熟,他们的歌唱训练

也确实系统而且完善。我们并不是都能理解他们学术和艺术上的深厚和更深层次的东西。在这个过程之中,其结果是一些人学得了真知,同时也产生了某些误读和浅薄,有不少时空错觉和认知上的偏离,对于歌唱艺术这门学问的发展史以及广阔而严谨的知识结构载体尚欠全面的学习和窥探,对于歌唱学的科学性并没有一个十分清醒的认识,所以也并不注重用科学来完善歌唱理论和发展歌唱艺术。几十年之后的今天,我们才逐渐认识到这一点,明确了声乐研究的双重方向。

学成时我终于如愿以偿地从一名中师音乐教师被聘请到大学的讲坛上,成为一个名符其实的声乐教师。

这是一所大学音乐系领导对我的破格决定,这在20世纪90年代中期是比较少见的现象。对于大学的授课,我是充满自信的,一则是我已经有了自己的教学实践和成果,二则我对大学声乐教学的状况已有所了解,不会让他们失望。

面对学生普遍高音唱不上去,声音不优美动听的各类噪音情况,我坚持“喉头向下挡气吐字发音法”原则,灵活运用“真假声连接”、“微声唱法”、“混声唱法”等新概念、新技术,在较短的时间内解决各类问题并取得突破性效果,这是当时我在这所大学讲学期间有目共睹的事实。后来我在另外几所大学交流商讨这套方法,同样显示出它“简、明、快”的特点,进一步证明了它的实用价值和科学性。因此,以“喉头向下挡气吐字发音法”理论体系作为我的声乐教学特色和研究主体,是不变的方向。

历史又戏剧性地把我界定在以指导声乐考生和辅导青年教师为使命的平台上。

各类零起点学生的训练课题和复杂错综的唱歌疑难问题,每时每刻都在缠绕着我,我日日夜夜都处在这种思考状态之中,每天都有教学上的痛苦与欢乐。一年又一年,一届接一届,一批连一

批,记不清也数不尽有多少学生和教师都浸透了我的汗水、心血和希望,数不清多少名学生在我手下考入高校,更有出类拔萃者考进名校。这个过程,这种收获,唯有我自己从中体味与感受。在事业中奋斗,其乐无穷。

又是二十年过去了,现在回想起来,我万分感激这段漫长的教学经历,它使我有自己的理论探索方向和教学特色,对于丰富自己系统性又有突破性的教学理论与经验,是非常珍贵的。

影响和奠定我科学艺术的有两位可敬的革新人物,一位是我早期的美术导师、山东艺术学院王永康教授。他是一位油画家和理论家,他用科技知识和唯物辩证法的认识论,重新评价传统绘画中概念化、程式化的东西,提出了新的符合科学的色彩理论。这对于我在科学与艺术之关系以及革新与保守的立场上,从思想上已是一个深刻的启迪和印象。

4

第二位就是王福增教授。从他的著作和专论中,我们都可以十分清楚地看到,他所有的观点和主张都赖以科学诠释。如“喉头向下挡气吐字发音法”是他发明并首先公布于世的,就是他科学革新声乐教学的产物。

这两位老艺术家是同时代人,虽艺术门类不同,但革新的思路 and 目光是一致的,那就是科学推动力,他们的思想奠定了我的艺术观。

求学与教学的殊异历程,人生道路的坎坷曲折和命运的灾难与苦难,从未动摇过我的意志,推动我向前的是一颗赤诚和燃烧着的事业心。求学与教学中有我无穷尽的幸福和欢乐。

目 录

前言	1
自序	1
第一章 怎样学声乐	1
第二章 混声唱法的理论	7
一、混声唱法概念	7
二、混声唱法的优点	8
三、怎样获得混声唱法	11
第三章 混声唱法系统训练六步程序	15
一、歌唱状态的调整	15
二、中低声区的训练	24
三、换声区的训练: $f^2, \#f^2, g^2$	25
四、 $\flat a^2, a^2, \flat b^2$ 高音技能的训练	27
五、 b^2, c^3 极限音域的训练	29
六、 $\flat d^3 - g^3$ 超高音区的训练	31
第四章 歌唱基本功与技巧	33
一、歌唱基本功的训练程序	33
二、歌唱技巧	34
第五章 发声练习曲 25 首	36
第六章 发声失误各种现象及解决方法	52

一、吐字不清	52
二、声音太白太亮	52
三、声音闷暗	52
四、高音上不去	53
五、音质不美,吐字不清	53
六、吐字清楚,但音色不美	53
七、音质音色不漂亮	54
八、声带漏气	54
九、喉头吊高挤卡降不下来	54
第七章 关于歌唱表现的理论	56
第八章 简要的教学总结	63
一、混声教学法	63
二、重新审视声乐术语学和理论研究	64
三、建立科学发展声乐观	66

附录

致声乐爱好者	67
关于真假声的连接问题	70
从喉头机理论发声状态与歌唱技巧	78
参考书目	86
后记	87

第一章 怎样学声乐

1. 首先是热爱

意大利著名男高音歌唱家卡鲁索曾经说过：“歌唱事业是所有事业中最艰苦的一项事业！”学习声乐更需要老实科学的态度和兢兢业业的事业心。只有来自骨子里热爱歌唱的原动力，才能思想纯正，不带任何功利色彩，战胜学习路途中的各种困难与挫折，攀登艺术巅峰。不具备从心底里对歌唱热爱的品质，就不可能有执着的追求，不可能有所成就。

2. 好嗓子

声乐学习是按照科学方法，去揭示一个人的嗓音本质，好的嗓子是歌唱顺利成功的基本物质条件。当然这也不是绝对的。

3. 良好的思维方式和认识方法

声乐学习不同于自然科学，有些看不见、摸不着的不直观的东西，即使看到的、感受到的也不一定能够十分准确地用语言表达清楚，因为表象和感受是肌肉的反应，不等于歌唱方法和技术实质。所以声乐学习的抽象性和特异性，对形象思维能力的要求极高，属另类思维方式和认识方法。许多嗓子很好的声乐爱好者却没有学成，往往与他们思维方法不正确有关。

4. 正确的歌唱概念

歌唱概念有先进与落后、革新与保守、科学与伪科学、学术与非学术之分,正确的专业概念是科学与宝贵经验会合的归纳与提炼,是指导声乐实践的理论依据。学习伊始,必须慎重,否则,概念不清,路子不对,终归是徒劳的。

5. 美好的音色

歌唱艺术是一项研究美的学问,无论哪个声部,都必须是以美好动听的音色作为美学原则的。这种音色不是哪个人天生固有的,而是后天培育的。因此,每个学习声乐的人,研究歌唱方法的同时,还要花大量的时间多听与自己声部相符合的具有世界级别歌唱家们的声音资料,反复想象,反复记忆,一直到溶化在脑子里印证固定下来的程度,一张嘴歌唱在脑海中就立即闪现出优美的音色形象来,这样才会逐渐走向完美。

6. 反复试验

科学发声活动是在常态下许多难以直观的动作,要凭借人的精神、心理、情绪与大脑支配系列反应活动,至少是字、气、声、共鸣和感情五组神经肌肉协调配合一致,才能发出一个美好动听的声音来,所以需要时间,需要过程,必须反复协调试验,才能有所揭示和发现。只要相信科学,不怕麻烦,耐心寻找,就一定能够找到。

7. 对于声乐教师的选择

爱好不等于专业,并且专业也不完全代表专攻。一个合格的声乐教师,必须具备系统的理论与技能,以及表演的全面而又严格的学习资历,这与业余或非专业出身的说教是不能相提并论的。

一个好的老师能把一个本来嗓音并不出色的学生培养得有所成就,一个毫无声乐指导能力的外行也可以轻易地毁掉一个歌唱天才的辉煌前途!当学生察觉到这种后果准备改正时,往往是时过境迁,悔之晚矣。这方面的例子在声乐学生中不计其数,应当引起重视和警惕。

8. 耐心与意志力

声乐是技术性、实践性、操作性很强的系统性久远工程,必须学一点会一点,并加以巩固记熟,然后再以此为基础逐层垒高,最后达到巅峰,这显然需要学生具备超出常人的耐心和意志力,经得住寂寞,按标准要求苦练,学成为止。这样的学习看起来慢,实际是快,那些急功近利、急于求成的人,不懂得这个道理,往往是学一点忘一点,学完了也就几乎忘得一干二净,到头来什么都不是,还要从头严格做起,走回头路,看起来快,实际是慢。像这样的例子满眼都是,屡见不鲜。所以忠告学生要懂得“慢是快,快是慢”的哲理。

3

9. 初学声乐最好从一而终

声乐教学界自古一人一说,各执己见,即使当代科学发达了,有些不可知的东西已经作出了理论上的解答,但具体到某一环节,老师们的说法与看法相悖相抵的现象仍然存在。这对于一个缺乏鉴别能力的空白学生,如果四处奔走求拜、学无常师,常常是陷入各种说教的专业理论泥潭而不能自拔,造成对自己声乐学习何去何从的困惑。所以,慎重选择老师,最好封闭训练,从一而终,对初学声乐的人非常关键。要知道无论中国人还是外国人,也无论男女,嗓音生理结构基本是一样的,不管什么说法或提法,真正的科学方法只有一个,这是最简单的道理。

10. 建立“内心听觉”指示系统

先天听觉是学习唱歌首先遇到的一个困惑性主客观自我错觉的问题,学习唱歌的人一开始总想听自己所发出的声音,岂不知正是这种习惯在干扰声乐学习和制造自我错觉,即常常是错的听着是对的,对的听着是错的。所以如果你准备学习这个专业,首先,必须坚决抑制这种习惯,建立“内心听觉”心理机制,以“内心听觉”的指示系统为准。“内心听觉”是指声音达到头腔称作“骨导”的传导方式。学声乐的过程就是在人的大脑皮层的高级心理功能指挥下,依靠“内心听觉”去指挥协调各歌唱器官,体会头脑中预先布置好的音色形象。不言自明,只有掌握了“内心听觉”本领的人,才能顺利学习声乐,从而实现完美的歌唱方法。

11. 学习“微声唱法”是尽快登堂入室的关键

4

正确的歌唱方法是全身肌肉科学协调平衡的活动。然而由于人在日常生活中习惯了各种局部生理机能反射和主观用力的肌肉活动形式,恰恰给科学歌唱方法的建立即整体协调活动设下了魔障。解除不了这种主观用力的羁绊,将无法进行声乐学习。解决这个问题最好最快的方法之一就是“微声唱法”。我的老师王福增教授和世界著名男低音歌唱家兼声乐教师斯义桂先生等,都是微声唱法的倡导者和先行者,他们都用微声唱法解除了无数学生在该方面发生的学习障碍并取得了成就。并且两位大师本人就是受益者。必须特别指出,微声是在大声状态、低喉位的前提下进行的,最好是找该方面有专攻的老师当面听教,否则容易造成许多误解。

初学声乐的人往往心急冷静不下来,喜欢唱大声,不愿意接受这种学习方法。歌唱艺术是一门学问,我们应当具有科学的眼光

和理性的态度,忠于艺术才能学好声乐。

12. 现场听教、面授指导是声乐学习的专业特征

由于主客观听觉感受不同的原因,也就是说个人想象的音、实际发出的音和别人听到的音三者能够一致起来的人是罕见的,甚至是没有的,即使是职业歌唱家也难以排除这种主观意识,必须有声乐教师授课监督指导,关注和把握其声音的走向。所以声乐学习必须是教师当面听教,并且在课后严格地按老师制定的标准和指示要求去做,不得凭主观爱好练习,这样才会卓有成效,进步快。自以为是,闭门造车,没有不走歪路的。

13. 确立高级艺术观是歌唱学习的灯塔

学歌唱也讲求思想觉悟,这种觉悟源自多听、多观摩歌唱大师的演唱,不断感受与认知,不断提高自身对歌唱艺术的鉴赏力和对高级艺术的审美标准。艺术境界的高与低决定着一个人发展的可能性和能否唱出高级水准的歌声。正确的艺术观念,就像灯塔一样,既照耀着你的歌唱前途,又确立了你光明的追求高度。

14. 调动“内视觉”

仿佛“看”到各腔体的轮廓形状大小、歌唱管道的长短和各发声部门的内部姿势以及各点的准确位置等,这就是人的“内视觉”的生理功能。如果能调动“内视觉”职能再配合“内心听觉”拿手武器,学习效率必将明显提高,越学越顺,大大缩短声乐学习的过程。许多人不愿探索这样深奥抽象的专业课题,而是停留在浮浅表层的认识上,毫无疑问,他们的学习将是被动和无奈的。

15. 培养竞技心态

歌唱艺术属表演专业,最终要走向舞台,走向广场,将自己美的形象、气质和歌声展示给观众,不但需要完美娴熟的歌唱技能技巧,还要有超强的心理素质和胆识。那些演唱从容不迫、技巧惊人的歌唱者实际上和运动场上跳得最高跑得最快的运动员一样,肯定是心理素质最好的人。歌唱心理、表现欲望有问题,就不会成为一个优秀歌唱家。

16. 加强全面的知识学习,用科学指导歌唱

学习声乐除去字、气、声、情等本学科内容主体研究之外,还牵涉到诸如物理学、语言学、解剖学、生理学、运动力学等多类学科的理论知识范畴,只有加强全面的相关门类综合知识探究,才能更深刻地揭示和发现歌唱艺术的科学性,从而进一步窥探这门感人学问的奥秘与真理。只有凭借科学与艺术的合力与拥抱才能够完成这项艰巨的工程。那些至今仍淡化甚至无视“歌唱就是科学”的人,是非常荒谬无知的。李政道、钱学森等物理学家们早已介入科学与艺术之间共性、相互启动、相互结合的研究,都有精辟的论证和主张。蒋英、王福增等许多著名声乐教育家早已把声乐当做科研。中外在此方面的文献很多,诸多科学家与学者为之付出了艰苦的劳动和沉重的代价,为声乐研究提供了宝贵的理论依据,有许多感人的事迹,我们是不能忘记的。