

声乐教学艺术

hengyue Jiaoxue Yishu

姜树芬 编著

辽宁大学出版社

音乐教学艺术
hengyue Jiaoxue Yishu

姜树芬 编著

辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐教学艺术/姜树芬编著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-5610-6047-6

I. ①声… II. ①姜… III. ①声乐艺术—教学研究
IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 061842 号

责任编辑: 黄 铮
责任校对: 单 笑

封面设计: 杨 琼

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036
联系电话: 024-86864613 网址: <http://www.lnupshop.com>
电子邮件: lnupress@vip.163.com

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm 印张: 4.625
字数: 135 千字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷
书号: ISBN 978-7-5610-6047-6 定价: 18.00 元

目 录

- 第一章 美声歌唱艺术/ 1
- 第二章 歌唱器官及人声的分类/ 4
- 第三章 歌唱的姿势与歌唱的呼吸/ 23
- 第四章 歌唱发声的基本原理及常见的
错误发声/ 45
- 第五章 歌唱的共鸣原理及应用/ 70
- 第六章 歌唱的语言/ 76
- 第七章 歌曲的艺术表现和体裁/ 91
- 第八章 声乐教学的基本原则/ 113
- 第九章 声乐教学的基本内容和要求/ 122

声

乐

教

学

艺

术

第一章 美声歌唱艺术

美声唱法的起源史

美声歌唱，虽然是艺术形式的一种，但它有自己深厚的历史渊源，是与整个文化传统、历史演变、语言、生活习惯、地理环境、科学发展等历史文化因素联系在一起的。

意大利是一个美丽而古老的国家，位于亚平宁半岛，三面环海，风景秀丽。宜人的海洋性气候和古老的历史文明，塑造了意大利人热情豪迈的性格和浪漫奔放的艺术气质。

意大利民族热情豪放，表达情绪情感比较夸张，无论是欢乐还是悲伤他们都会淋漓尽致地表现出来，特别是对生活、爱情和大自然的感情，在许多音乐作品里表现得十分强烈。这是一个能歌善舞的民族，歌唱已经融化在他们民族的血液里，是他们民族文化中最重要的方面之一。

意大利语属于印欧语系的罗曼语族，在一个语族中，还包括法语、罗马尼亚语、西班牙语。意大利语由拉丁语演变而来，大约在公元1200年左右正式形成，它的词汇主要来自拉丁语，也包括一部分希腊语、阿拉伯语和日尔曼语的词汇。现代意大利语是在托斯卡那方言的基础上发展建立的比较规范的语言。

意大利音乐文化源远流长，其声乐艺术的发展可以追溯到古希腊时期和罗马时期。远在古希腊时期，其诗歌和音乐就融为一体，出现了一种半朗诵、半宣叙性的演唱形式，内容以史诗和民间传说为主。在古希腊时期，随着古罗马帝国不断地对外侵略和扩大疆土，从被征服的亚洲、非洲、欧洲各国带来了许多优秀的乐师、歌手和艺人。多种音乐文化的相互融合，奠定了意大利音乐文化的丰厚基础。

美声唱法17世纪产生于意大利，意大利语称bel canto。美声唱法的形成和发展已有200多年的历史，具有一整套科学而又系统的技术训练方法和理论体系。它采用了喉头位置较低的发声方法，因而，产生了一种明亮、丰满松弛、圆润，具有一种金属色彩的、富有共鸣和垂直感的优美华丽的音质。其次是注意句法连贯，声音统一，宽厚灵活，刚柔兼备，以柔为主的演唱风格。优美的音色、流畅的旋律、清晰的语言。它特别讲究声音的连贯统一，气息的有力支持，是世界上许多歌唱家追求的最高声乐艺术境界。美声唱法是产生在意大利的传统唱法，并被世界各地的歌唱家、声乐教育家不断研究探索，推广发展的一种科学的发声方法。

美声唱法要有良好的呼吸支持和控制能力；要求有宽广的音域能高能低，收放自如；要求声音有美感，声音能充分唱出来，吐字清晰；不管唱法再多，唱法的科学性是绝对的，而唱法的美学性是相对的，取决于不同的语言、生活方式、民族文化、民俗习惯、心理状态、思维方法、审美情趣以及每个演唱者本人的天赋条件独特个性等，因此，它在欧洲许多唱法中脱颖而出，被欧洲人认为是科学的唱法。

正是由于这种文化的滋润，使它成为意大利民族的一种成熟的歌唱艺术，赢得了人们的欢迎。

20世纪30年代以来，随着中西音乐文化的交流的深入，美声唱法传入中国，并不断被我国人民所认识，随着音乐教育的不断深入开展，美声唱法已经在中国扎根，成为中国的一种主流唱法。

中国人与美声唱法大有相见恨晚之感，20世纪初西方音乐传入中国之后，随着周淑安、应尚能、俞喻莹、赵梅伯、周小燕等一批学子远涉重洋，学习欧洲传统唱法，美声唱法逐渐被介绍引进中国，给我国文艺舞台上带来了勃勃的生机，大大地拓宽了中国民族声乐表演艺术的内涵。

上海国立音乐专业院校的问世，为我国培养了一批杰出的音乐专门人才。

美声唱法不断被介绍到中国来，尤其是新中国成立后，社会

主义制度的建立，经济生活的相对稳定、富足，使人们对精神文化的需求有了更高的要求。在这种背景下，包括美声在内的声乐艺术蓬勃发展，欧洲传统唱法在服务大众，歌唱艺术在提高歌唱技术的实践中，它的美逐渐被人们所接受，以致成为我国声乐艺术中非常重要的一种主要唱法。

声

乐

教

学

艺

术

第二章 歌唱器官及人声的分类

歌唱器官的生理构造

人类的发声器官是由呼吸器官、发音器官、共鸣器官和语言器官组成。

一、呼吸器官

呼吸器官被视为歌唱的发声动力器官，它是发声振动的来源。歌唱主要依赖呼吸器官进行吸入与呼出空气的循环交替来完成歌唱活动的整个过程。呼吸器官主要包括肺、气管、支气管、胸廓和横膈膜。

(一) 肺。肺分左右两侧，左肺有二页，右肺有三叶（如图1、2所示）。每侧肺下面呈凹面的为肺底，膈位于其下，肺之顶部称为肺尖，而肺的整个表面被胸膜弹性浆膜包裹。胸膜又分为脏层和壁层，前者包裹在肺的表面，后者内衬胸廓内面，两层之间叫胸膜腔，正常情况下内腔仅呈空隙缝，内含极少量液体。

(二) 气管、支气管。
气管起于喉的环状软骨下部，位于食管之前，终于4~6胸椎的水平。它是一个圆形管，由16~20个软骨环构成，在其终止部位分成左侧与右侧支气管。支气管后反复分支，最后的末梢称为细支气管，它转为肺泡入口，构成肺的组织。

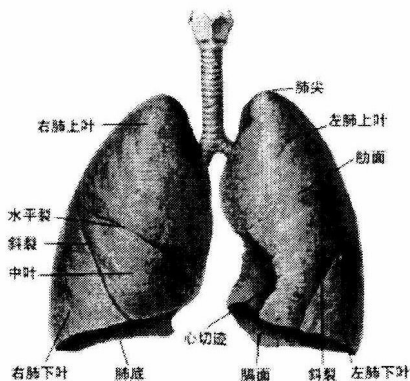

图1 肺

(三) 胸廓、横膈膜。胸廓好像一个圆顶状的鸟笼，其内脏叫做胸腔，肺在其内部。胸廓前部中央是胸骨，后部是脊的胸椎段，两侧则由十二对肋骨围成，肋骨之间有内和外肋间肌附着。胸廓的下口被由肌肉和腱组成的膈分隔；上为胸腔，下为腹腔。从腹腔方面来看，膈呈两圆顶状凸入胸腔。膈的左方为脾，右下方为肝，中为胃。

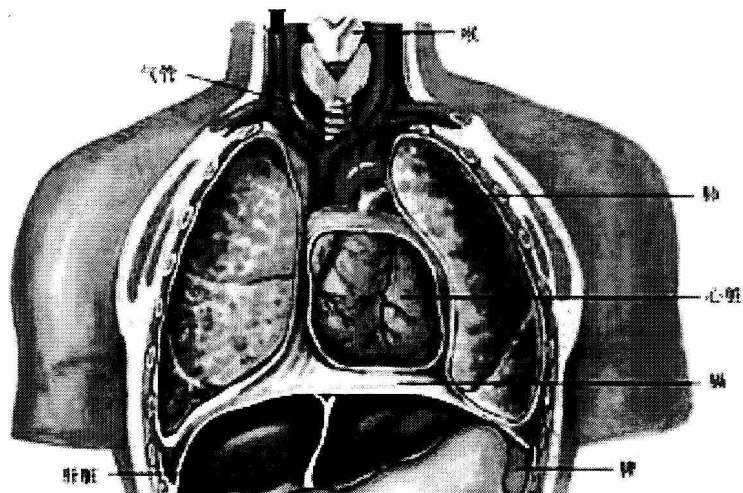

图2 呼吸器官

二、发音器官

人的发音器官由声带和喉头组成。

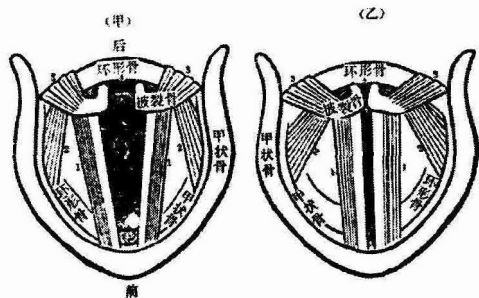
(一) 声带

作为发音振动的重要器官声带，其位置处于气管上部的喉头里面，会厌之下，是一对唇形的韧带褶，边缘很薄，富于弹性。其表层由粘膜组成，通常呈白色薄膜状，在披裂骨声带突尖端以前的部分为膜间部，呈韧带状，是发声振动的主要部分，占声带体积的三分之二；声带突尖端以后的部分为软骨部，也叫呼吸部，占声带体积的三分之一。两声带间的三角形空隙，叫声门，它的前部直接由甲状软骨出发，后部与两块披裂骨相联，间接依

靠环形骨。声带从发声机理的角度可以被视为一对自由式振动的肉质簧片。当平静呼吸时，声门打开，两条声带处于松弛的分离状态。发声时，喉内肌和喉外肌同时收缩，声带随着频率的升高而后端上提，前端下拉，使得喉头的前后径增大，声带被拉紧、拉长，使得两片声带靠拢，声门关闭。

如下图所示：图甲为两声带松开时的情形图，乙为两声带互相逼近时的情形。

1-甲披裂肌   2-环披裂侧肌
3-环披裂后肌   4-披裂肌

图3 由上视下喉部各软骨及喉肌的位置

图甲为不发声时喉头的状态，这时环杓背侧肌收缩，杓状软骨分开，声带呈倒“V”形，声门敞开，气流可以自由进出。

图乙为发声时喉头的状态，这时环杓外侧肌收缩，杓状软骨转动靠拢，声带并合，声门关闭。发声时，气息使两声带相互靠拢。声带长度、厚度和张力如果得到合理调整，声音能产生高、低、强、弱的变化。

(二) 喉腔

喉腔(包括喉室)既是一个发音振动器官，又是一个重要的共鸣器官。声带在气息作用下发出的振动波(或称基音)所经过的第一个共鸣腔体便是喉腔。根据音响学的原理，在发音体所在的通道内，凡有空间都能产生共鸣。因此歌唱发声时喉形状的改变不仅对声音音高、音色、元音的形成起重要作用，同时对歌声的共鸣也会产生极为重要的影响。

喉位于颈前部，上接咽部，下连气管，由软骨、韧带、喉肌和粘膜等构成。喉软骨主要有甲状软骨、环状软骨、杓状软骨和会厌软骨，是喉部结构的支架。甲状软骨由两块方形软骨前方连接构成，形状如打开的书本，交接处向前方突出即喉结。环状软骨如戒指环状，前狭后宽，位于甲状软骨下方，以环甲关节与其相连接。杓状软骨是成对软骨，呈不规则三角锥体形，软骨底部位于环状软骨板上方，构成环杓关节与其连接。会厌软骨呈叶状，其基部连于甲状软骨角里面，各软骨连接一起组成喉腔外壁。

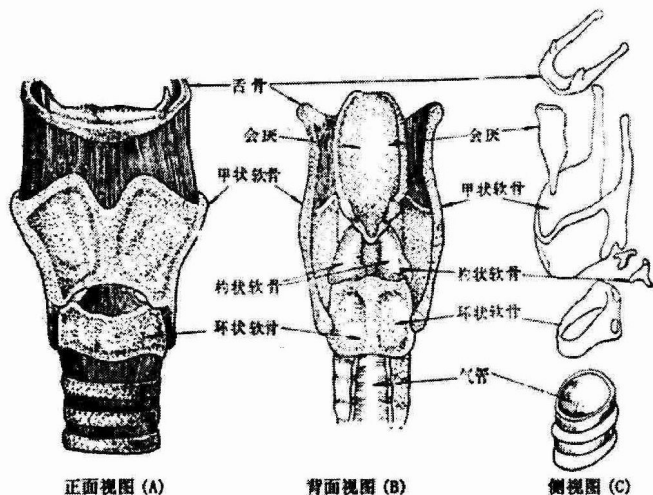

图4 喉腔结构图

三、共鸣器官

共鸣器官包括胸腔、喉腔、咽腔、口腔、鼻腔和鼻窦等器官（见图）。根据共鸣腔体在其所处位置上发挥作用的性质以软腭为界，可以将共鸣器官分为上部共鸣和下部共鸣。上部共鸣为鼻腔、鼻窦和鼻咽腔，称为上部共鸣器，下部共鸣为胸腔、喉腔、咽腔和口腔。在平时的歌唱中，高音以上部共鸣器官为主，低音以下部共鸣器官为主。各共鸣腔又根据体积的固定性和灵活性，分为可调节共鸣器腔和不可调节共鸣器腔，其中咽腔、口腔无固定容积，其形状可随意改变，为可调节共鸣腔；鼻腔、鼻窦、胸

声

乐

教

学

艺

术

腔均有固定的容积，为不可调节共鸣腔。对共鸣作用最大的部位是声带以上形似喇叭的共鸣腔，即声道。

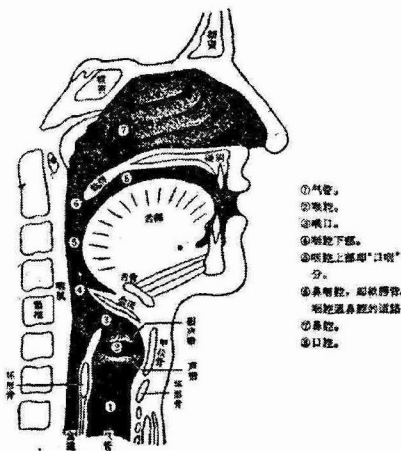
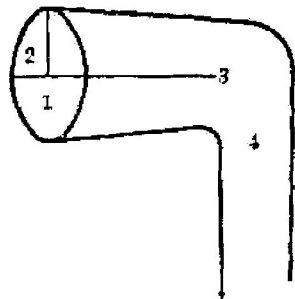

图5 共鸣器官图

声道模式图

1. 口腔 2. 鼻腔 3. 膈 4. 咽腔

图6 声道模式图

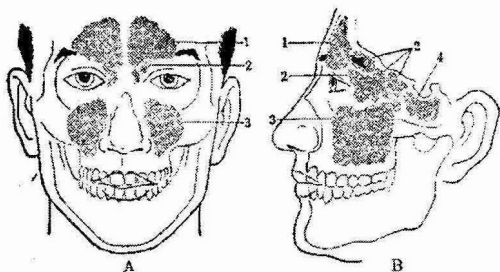
关于胸腔与喉腔的构造，在呼吸器官与发音器官两部分内容中已有介绍，此处不再赘述。口腔将在语言器官中介绍。在共鸣器官中，主要介绍鼻腔、鼻窦和咽腔。

(一) 鼻腔

鼻腔由垂直的鼻中隔分为左右对称的两个部分。每侧鼻腔有四壁：内壁即鼻中隔，上壁是筛骨筛板，下壁是鼻底部硬腭、外侧壁。这个部分比较复杂，有三个并列的骨性突出，即上鼻甲、中鼻甲和下鼻甲。每个鼻甲与侧壁的间隙称为鼻道，分为上鼻道、中鼻道和下鼻道。鼻腔前方由两个前鼻孔与外界相通，后方由两个鼻后孔通向鼻咽腔。鼻腔上覆盖着粘膜，并有丰富的血管构成鼻甲海绵体丛。在各种刺激和心理因素影响下，此丛可因充血而膨胀，如果是突然发生，由于鼻道被阻塞，就会产生通气困难。

(二) 鼻窦

鼻窦是由鼻腔向周围骨质膨出的空腔，有额窦、筛窦、上颌窦及蝶窦。

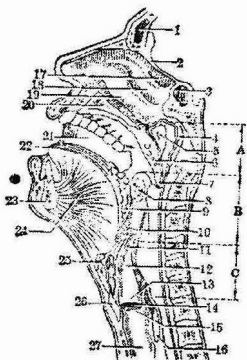

A.正面 B.侧面 1.额窦 2.筛窦 3.上颌窦 4.鼻窦

图7 鼻窦位置及其相互关系示意图

因为鼻腔的体积固定不变，故属于不可调节的共鸣腔，它主要由软腭控制。当音调升高时，软腭与悬雍垂逐步向上提高，以至隔开鼻腔与口腔，改变共鸣方式，声音沿骨壁传导至鼻腔和鼻窦，使嗓音增强。在大多数情况下，高音以鼻腔共鸣为主，发声时头部有共振感。

(三) 咽

A.鼻咽 B.口腔 C.咽腔 1.喉头 2.舌根 3.软腭 4.咽扁桃体 5.咽鼓管咽口 6.软腭 7.悬雍垂 8.咽后柱体 9.舌根 10.会厌 11.喉口 12.喉前庭 13.室带 14.喉室 15.声带 16.环状软骨 17.上鼻甲 18.中鼻甲 19.下鼻甲 20.喉头 21.口腔 22.舌尖 23.下颌骨 24.颊舌肌 25.舌骨 26.甲状软骨 27.气管

图8 鼻腔、口腔与咽腔切面图

上述各共鸣腔，在声带以上者，由喉腔、咽腔、口腔和鼻腔连接起来组成类似管乐器的管子部分，形成共鸣管。这个共鸣管出口部分的鼻腔和口腔，形状与喇叭相似，共鸣管的调整性变化，可使声带发出的原音之中各泛音成分受到不同的作用：发低

声

乐

教

学

艺

术

音时声道拉长，低泛音成分扩大；发高音时则缩短，高泛音成分扩大。这样由于声道的不同调度，使人的歌声表现出各种不同的色彩，有时嘹亮清脆，有时雄伟粗犷。

四、语言器官

言语是人类互相交流思想感情的特殊工具之一，而歌唱则是言语、声音和音乐结合起来表现人们思想感情的一种艺术行为。因此了解吐字器官的构造和语言形成的生理状况，对于我们音乐教师来说是十分有必要的。口腔不仅是歌唱语言的重要器官，还是一个极其重要的共鸣腔体。口腔的范围在两侧以颊为界，整个口腔由嘴唇、颊、齿、咽颊与舌组成。根据语音的形成规律可将口腔划分为口腔前庭和固有口腔两部分。

(一) 口腔前庭

口腔前庭的范围外以唇颊为界，内以上、下牙齿分为界颊、齿等。

唇分上唇和下唇，两唇共同围成口裂，口裂两端叫口角。嘴唇的基础主要由口轮匝肌构成，口轮匝肌用力不当或嘴唇缺损时则必然影响到双唇音b、p、m和唇齿音f的发音。

颊为口腔前庭的外壁，外为皮肤，内覆粘膜，中间是颊肌又可称为吹奏肌或笑肌。此肌肉用力，对元音的形态与发音力度都将产生很大影响。

成人的口腔中共有三十二颗牙齿，上下各十六颗牙齿排成弓型齿列，长在上下颅骨牙槽突上。在正常情况下，上牙弓比下牙弓略大一些，所以，在咬合的下列牙齿的前部分被上列牙齿的前部分所遮盖。牙齿对咬字的影响最大，特别是上牙床上的前牙，对汉语中的舌尖音d、t、l、n与唇齿音f以及舌尖前音z、c、s等的形成都起着决定性的作用。

(二) 固有口腔

固有口腔包括咽颊、舌等器官。腮在口腔中的位置与结构前面已经做过介绍。在发音方面，它是一切语音清晰的关键器官。当软腭抬起无力或断裂时，由于口腔与鼻腔相互交通，所发的一切元音都将带上鼻音成分。

人声的分类

在音乐史上有许多著名的歌剧咏叹调曲谱都是作曲家为歌手量身定做的，例如：罗西尼《塞维利亚理发师》中罗西娜的角色就是作曲家专为当时著名的西班牙女中音歌唱家科布兰（1785-1845）所作，以至于后来的女中音歌手再也无人能胜任，只得用花腔女高音来代替。而莫扎特《魔笛》中帕帕盖诺声部唱腔显得简单，那是因为受到首演时的自告奋勇扮演者席卡内德（1751-1812）的嗓音条件限制的缘故。他是个优秀的喜剧演员，但唱歌的技巧却不是很好。像这样的事例还有很多，对于近代的作曲家们来说，他们考虑更多的是自己的作品能够得到普遍的传唱，因此，他们总是按照一般音域为自己的人物写作。

在专业的声乐表演中，根据嗓音的性别、音域、音色和共鸣腔体的不同，可以分成各种不同的声部和类型。

（一）女高音

女高音声带结构短而薄，其长度一般在8~12mm，声音听起来明亮纤细，高音区发音很方便，而唱低音时声音较薄弱。在女高音范畴内可细分为抒情女高音、戏剧女高音与花腔女高音三种类型。

1. 抒情女高音

抒情性女高音的音色甜美、柔和、清丽，演唱中常常以音色而不是音量取胜，适合于表现富于歌唱性的、流畅的曲调。意大利著名女高音歌唱家雷娜托·苔巴尔迪、希腊籍美国女高音歌唱家玛利亚·卡拉斯就属于此类型。我国女高音歌唱家郭淑珍、张权等也属于此种声音类型。音域为 $c^1 \sim c^3$ 。

2. 戏剧女高音

戏剧女高音的声音浑厚，结实有力，适宜演唱歌剧中富于戏剧性、充满激情的作品。如歌剧《托斯卡》中女主角托斯卡的咏叹调《为艺术，为爱情》与歌剧《蝴蝶夫人》中女主角巧巧桑的咏叹调《当晴朗的一天》等。西班牙女高音歌唱家卡巴耶、我国

女高音歌唱家马玉涛、殷秀梅均属于此类型。音域为 $b \sim b^2$ 。

3. 花腔女高音

花腔女高音的声音纤细、轻巧、灵活，音色明朗、清脆而富于弹性，拥有能演唱各种装饰音与华彩乐段的技巧，适合于表现轻快、活泼的感情。澳大利亚籍歌唱家萨瑟兰、意大利著名女高音歌唱家卡里库奇与我国女高音歌唱家孙家馨均属此类型。音域为 $c^1 \sim c^3$ （或 d^3, e^3, f^3 ）。

（二）女中音

女中音的声音音色和戏剧女高音比较接近，声带比女高音略长、略宽些，既有戏剧女高音的浑厚、深沉，又有抒情女高音的歌唱性、灵活性，适宜演唱风格较为深沉的抒情性作品。西班牙籍著名歌唱家贝尔贡礼、美国著名女歌唱家玛里琳·霍恩、我国歌唱家梁宁、罗天婵均属此类型。音域为 $g \sim g^2$ （或 b^2 ）。

（三）女低音

女低音的声带构造比女高音和女中音更长、更宽些，其声音低纯、浓厚，比较擅长演唱风格沉稳的作品，适宜于表现深沉、稳重的感情。这类歌者在我国歌坛比较少见，在欧美一些国家居多。如：英格兰著名歌唱家凯瑟林·费莉尔和美国黑人歌唱家安德逊属于此类型。音域为 $e \sim e^2$ （或 g^2 ）。

（四）男高音

男高音的声带构造比较结实而边缘较薄，声音高亢、嘹亮。由于他们比女声的声带结构长、宽、厚，喉结也大得多，因此，天生就比女声低一个八度音区（为了记谱方便，目前普遍将男声与女声共用一种谱表）。男高音可细分为抒情男高音与戏剧男高音两种。

1. 抒情男高音

此类男高音音色优美、明亮，高音区声音高亢而舒展，适合演唱各种抒情性的作品。意大利著名男高音歌唱家吉利、帕瓦罗蒂，西班牙男高音歌唱家卡雷拉斯和我国男高音歌唱家李双江、李光曦均属此类型。音域为 $c^1 \sim b^2$ （或 c^3 ）。

2. 戏剧性男高音

戏剧性男高音的声音结实、饱满、有力，富有男性英雄气

概，适宜于表现慷慨激昂的豪迈感情，因而这类男高音在德语国家中又被称作“英雄男高音”。意大利著名男高音歌唱家卡鲁索、西班牙著名男高音歌唱家多明戈和我国男高音歌唱家施洪鄂、程志的嗓音属于此类型。音域为 $c^1 \sim b^2$ （或 c^3 ）。

（五）男中音

男中音歌者的声带结构比男高音略长、略宽、略厚些（大约在18~20mm）。他们的歌声厚实、雄壮，特别是中低声区流畅、稳实。在男中音范畴内也可细分为偏高男中音、抒情性男中音与偏低男中音三种类型。

1. 偏高男中音

偏高男中音歌者演唱音域、音区接近于男高音，也可称之为次男高音。他们的声音浑厚、结实、响亮、有力，适合演唱各种感情强烈的声乐作品。这类男中音与戏剧性男高音嗓音非常相似，有时甚至可以同演歌剧中的某一个角色。所不同者，前者声音更宽厚一些，低声区色彩更浓厚一些而已。音域为 $f \sim g^1$ 。

2. 抒情性男中音

抒情性男中音歌者声音刚劲、结实，柔中有刚，刚中有柔，可塑的歌者可达到 $c^1 \sim c^3$ （两个八度）以上的音域。在男中音范畴内可细分为抒情性男中音与戏剧性男中音两种。音域为 $f \sim g^1$ 。

3. 偏低男中音

偏低男中音歌者声音色彩浑厚，音质结实，低音区声音近似于男低音，但却不像男低音那样低沉。适宜演唱各种感情深沉或富于激情的声乐作品。在当代中外歌坛上，堪称优秀的男中音歌唱家颇多，如美国（偏高）男中音歌唱家劳伦斯·提贝特、德国抒情男中音歌唱家迪特里希·费台尔-迪斯考、西班牙（偏低）男中歌唱家胡安·庞斯与我国男中音歌唱家黎信昌、刘秉义、杨洪基等等。音域为 $e \sim e^1$ （或 f^1, g^1 ）。

（六）男低音

男低音歌者的声带较长、较宽、较厚，声音低沉而不失流畅，具有浓厚的感染力和强烈的歌唱性，是声乐中最低的声音，在混声合唱中一般唱最低的声部，其高音区可与男中音歌者媲美。他们适宜于在歌剧中演唱性格深沉而严肃的老年男性角色，

