

中国艺术教育特长培训

ZHONGGUO YISHU JIAOYU TECHANG PEIXUN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

美声模唱名师指点

● 汪琦 编著

中国艺术教育特长培训

● 汪琦 编著

美声模唱名师指点

MEISHENGMOCHANG MINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中国艺术教育特长培训·美声模唱名师指点

编著者：汪 琦
责任编辑：东 方
责任校对：李道元 湛弟雍
封面设计：杨柳洋

出 版：湖南电子音像出版社
社 址：长沙市展览馆路 66 号新闻出版大厦
邮政编码：410005
电 话：0731—2231197 传真：0731—4456373

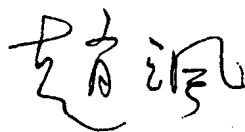
选题策划：金千年音乐工作室
营销策划：大鹏湘音出版有限责任公司
绘谱排版：岳阳八达印刷公司
印 刷：长沙交通学院印刷厂

音 频：喻 珂
视 频：王建平 梁纶翰
制作合成：曾 彪
影棚提供：麓山国际实验学校
经 销：全国各地新华书店
总 监 制：巫皖平
出 品 人：谢柳青

开 本：880×1230
印 张：8
版 次：2001 年 7 月第一版
印 次：2001 年 7 月第一次印刷
印 数：1——5000 册（盒）
ISBN 7—88479—048—3/V·J6
ISRC CN—F10—01—0039—0/V·J6
定 价：32.00 元（光盘配书）

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话：0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批次的有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学带的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的是教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

目 录

第一章 人为什么会歌唱	(1)
一、人有一副优美的歌喉	(1)
1. 呼吸器官	(2)
2. 发音器官	(2)
3. 共鸣器官	(3)
4. 出字器官	(3)
5. 听觉器官	(3)
二、人有创造歌曲的智慧	(4)
三、人有抒情达意的愿望	(4)
第二章 人的歌唱为什么会美妙动人	(5)
一、人的歌唱具有丰富多彩的声腔	(5)
二、人的歌唱拥有灵巧精致的方法	(7)
三、人的歌唱富有震撼人心的力量	(8)
第三章 人怎样才能获得美妙动人的歌声	(13)
一、具有明亮柔美的音质	(14)
1. 正确的呼吸	(14)
2. 完美的共鸣	(16)
二、具有可上可下的音域	(17)
1. 各声部的自然音域(未经训练的音域)	(17)
2. “假声”及“声区”与“换点”	(18)
3. 训练后的音域	(19)
三、具有可强可弱的音量	(19)
1. 歌唱的轻重强弱	(19)
2. 宏亮的音响	(19)
四、具有准确清晰的语言	(20)
1. 歌唱的吐字咬字器官介绍	(20)
2. 歌唱的吐字、咬字	(20)
3. 字音的结构(声母、韵母、声调)	(21)
4. 声调的作用	(23)
5. 字头、字腹、字尾	(23)
五、具有真挚饱满的情感	(24)

1. 情感能使作品更人物化、性格化 (24)
2. 情感能使作品深入生活、体现生活 (25)

第四章 美声的美妙动人的魅力 (26)

- 一、歌声的魅力是美声的创造 (26)
 1. 美声唱法以及它的历史起源 (26)
 2. 美声歌唱的风格特点 (27)
- 二、享誉世界的美声 (28)
 1. 美声唱法表现形式 (28)
 2. 美声唱法主要代表人物及主要演唱代表作 (29)
- 三、乐人听闻的美声 (31)
 1. 美声唱法中的连音(legato)唱法 (31)
 2. 享誉世界的歌剧选曲(例举十首) (32)
- 四、美声唱法在我国的发展情况 (45)
 1. 美声唱法传入我国的历史概况 (45)
 2. 介绍几位我国著名歌唱家及获奖情况 (46)

第五章 怎样模唱 (47)

- 一、美声的声部划分 (47)
 1. 声音的种类和声部安排 (47)
 2. 名家谈声音的分类例举 (49)
- 二、美声的声情并重 (49)
 1. 分析了解情与声的关系 (49)
 2. “情”与“声”的含义 (50)
- 三、美声的歌唱姿势 (50)
 1. 歌唱者的乐器是人的整体 (50)
 2. 歌唱时的正确姿势 (50)
- 四、美声的呼吸方法 (51)
 1. 什么是胸腹式联合呼吸方法 (51)
 2. 胸腹式联合呼吸的具体练习方法 (51)
- 五、美声的打开喉咙 (52)
 1. 为什么要打开喉咙 (52)
 2. 怎样才算打开喉咙 (52)
- 六、美声的共鸣训练 (53)
 1. 什么叫面罩共鸣 (53)
 2. 怎样获得面罩共鸣 (54)
- 七、鼻腔共鸣练习 (54)
 1. 亮声点的训练 (54)

2. “哼鸣练习”	(54)
3. 鼻腔与口腔联合共鸣练习法	(54)
4. “面罩共鸣”的取得和美化还需要练习以下几点:	(55)
八、美声的咽音训练	(55)
1. 什么是咽音	(55)
2. 如何获得咽音	(56)
第六章 美声模唱的艺术实践	(58)
一、美声模唱的具体方法	(58)
1. 选择适合自己嗓音条件的曲目	(58)
2. 怎样唱好一首歌	(59)
二、克服大本嗓,建立歌唱的“混声”,获得“整体感”的声音	(60)
1. 歌唱注重整体感觉,要求建立正确的歌唱状态	(60)
2. 重视发声练习,多进行“哼鸣”和母音的训练	(60)
三、美声模唱的怯场心理	(60)
1. 练就扎实的基本功	(61)
2. 既然上了舞台,就要有“舍我其谁”的气势	(61)
3. 敢上舞台,多上舞台,积累经验	(61)
四、常见的用嗓不当及纠正方法	(61)
1. 大声喊叫	(61)
2. 错误的发声方法及歌唱状态	(61)
3. 不良嗜好和生活习惯对嗓音产生的影响	(61)
第七章 五种常用类型的发声练习	(63)
一、发声练习时应注意些什么	(64)
二、发声练习的具体方法与要求	(64)
1. 哼鸣练习	(64)
2. 吐唇练习	(65)
3. 音阶练习	(66)
4. 跳音与连音的结合练习	(67)
5. 带词练习	(68)
第八章 美声作品的艺术分析	(69)
一、美声作品艺术分析的方法	(69)
1. 从感性上认识作品熟悉作品	(69)
2. 了解作者的创作意图和作品的时代背景	(69)
3. 歌词的诗情画意美	(69)
4. 熟悉作品的音乐语言	(70)

5. 作者的创作个性也是探讨的话题 (70)
- 二、美声作品分析的典型范例(演唱提示) (70)
1. 中国作品《啊,中国的土地》(男声独唱) (70)
2. 外国作品《小小的礼品》(女声独唱) (71)

第九章 美声作品精选 (72)

(一) 中国作品(十五首) (73)

- 1.《问》 (73)
- 2.《渔光曲》 (74)
- 3.《大海啊!故乡》 (76)
- 4.《长城谣》 (77)
- 5.《我们的田野》 (78)
- 6.《党啊,亲爱的妈妈》 (79)
- 7.《铁蹄下的歌女》 (80)
- 8.《生死相依我苦恋着你》 (81)
- 9.《吐鲁番的葡萄熟了》 (82)
- 10.《教我如何不想他》 (85)
- 11.《再见吧,妈妈》 (87)
- 12.《祝酒歌》 (90)
- 13.《我爱你!中国》 (92)
- 14.《长江之歌》 (94)
- 15.《啊!中国的土地》 (95)

(二) 外国作品(十五首) (97)

- 1.《摇篮曲》 (97)
- 2.《小杜鹃》 (98)
- 3.《剪羊毛》 (99)
- 4.《照镜子》 (100)
- 5.《一片丹心》 (101)
- 6.《桑塔·露琪亚》 (102)
- 7.《鳟鱼》 (103)
- 8.《小夜曲》 (105)
- 9.《乘着歌声的翅膀》 (106)
- 10.《美丽的西班牙女郎》 (108)
- 11.《重归苏莲托》 (110)
- 12.《小小的礼品》 (111)
- 13.《悲叹小夜曲》 (113)
- 14.《我的太阳》 (114)
- 15.《伏尔加船夫曲》 (115)

后记 (117)

第一章

人 为 什 么 会 唱 歌

你爱唱歌吗？你会唱歌吗？当你为那美妙动人的歌声所倾倒而心驰神往的时刻，你可曾知道，那人声的魅力是怎样产生的吗？而人为什么会歌唱呢？带着这些有趣的疑问，又以此为起点，让我们一起走进那歌唱的世界！

一、人有一副优美的歌喉

在错综复杂的自然界里，无处不充满着声音，它们互相交织在一起，构成了一个奇特而美妙的声音世界……

在丰富多彩的生活里也就自然少不了自由自在的歌唱，从而表达内心的欢乐和悲伤，愉快和

痛苦……

年轻的朋友们,这美好的歌声是怎样唱出来的,人的声音又是怎样产生的呢?

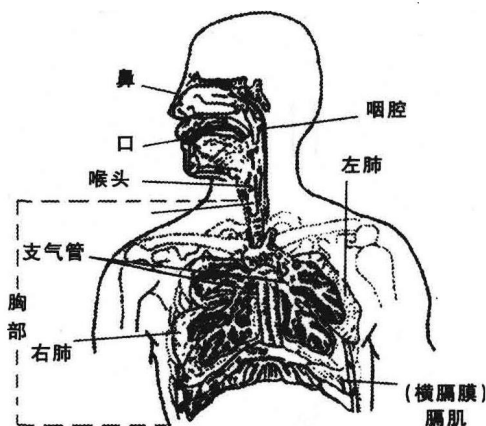
哦,还是让我慢慢告诉你吧。人的嗓音犹如那精美的音乐盒,里面珍藏着柔韧的音弦,犹如那些美妙动人的乐器一样。不过,再美的声音也美不过人所发出的声音——人声,因为人有一副优美的歌喉。

我们知道,在人体内的胸腔里,有一个从肺部通往外界的圆形管子,通常称它为气管,管子的上端有一个结,我们称它为喉结或喉头及喉器;在喉结里面,有两片粘膜一般的韧带,我们称它为声带,它是由两片嫩肉组成,呈粉红色或米黄色。当声带受到外力作用时,就产生振动的音波来。我们在正常呼吸过程中,它们是分开的,发声时,声带就在大脑中枢神经系统的指挥下相互紧紧靠拢,形成阻力,产生阻气活动,阻挡肺内气体外流,这种反复快速、慢速、强弱的声带波动,便形成了声带振动,产生频率高低的基音。那么人声的这种“乐器”是怎样构成的呢?

在这里我们必须首先知道人声发音器官的构造与性能(请参见呼吸器官图),下面我将向大家作个简单的介绍,主要包括五个部分。

1. 呼吸器官。它是由鼻、口、咽、喉、气管、支气管、肺、胸、横膈膜、腹肌等组成。歌唱发音时通过它们的协调运动,以及循环交替的工作,给予歌唱发声的动力。

2. 发音器官。是指喉头和声带。喉头上接舌骨、咽腔,下连气管。由会厌、甲状软骨、环状软骨、构状软骨构成了一个精巧的音盒,声带的前端就固定在两块构状软骨上。由于构状软骨的活动,就使声带闭合、开启,形成了声门的“开关”状态,包括真声带和假声带组成。也可以说是声音的发源地(请参见发声器官图)。

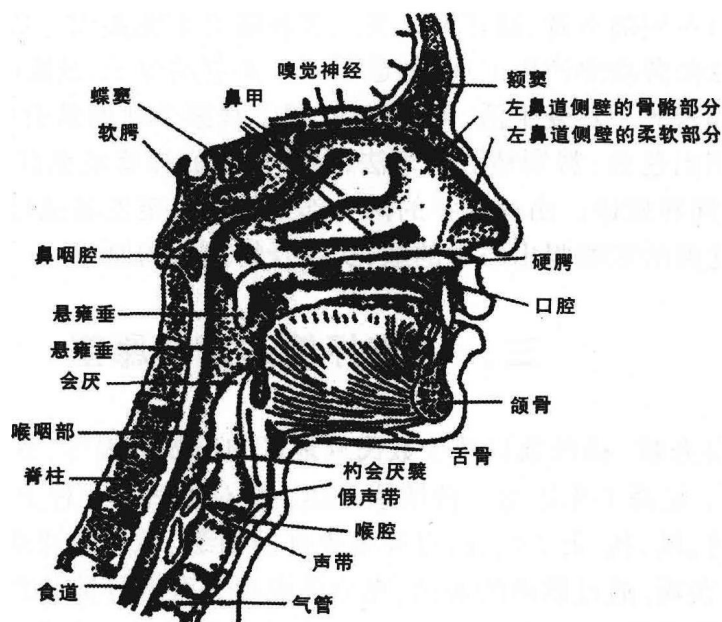

呼吸器官图

发音器官图

3. 共鸣器官。是由胸腔、喉腔、咽腔、口腔、头腔及头上的各个窦等组成。其中还分为可调节和不可调节两大类共鸣腔体。可调节共鸣腔为喉腔、咽腔、口腔,不可调节共鸣腔为胸腔、鼻腔、头腔及各窦等。这些器官是调节歌声色彩与音量的大小变化等的重要组成部分(请参见歌唱共鸣器官图)。

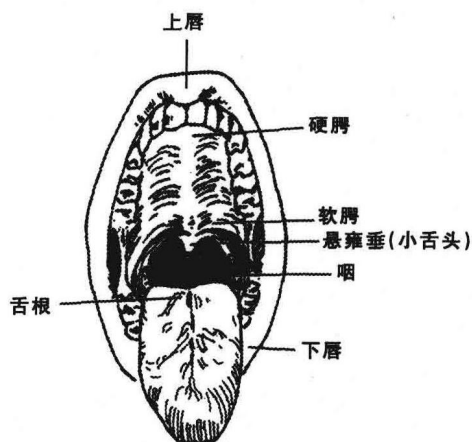

歌唱共鸣器官图

4. 出字器官。包括有唇、舌、齿、喉、上腭(其中分硬腭和软腭)、下腭等。当气流振动各发声器官产生声波后经过口腔时,形成一定的阻力和摩擦力,根据字音的形态需要,由口腔调节变化最后完成语音的表现。所以说出字器官也是歌唱咬字、吐词的器官,更是歌唱发声与共鸣中起着重要位置的器官之一(请参见吐字咬字器官图)。

5. 听觉器官。是指人的耳朵,它包括外耳、中耳、内耳这三个部分。外耳露于外面,中耳、内耳藏于内部。外耳和中耳起着传递声波的作用,内耳则起着感受振动声波的作用。有了敏锐的听觉,不仅能分辨声音的音色、音质、音量、音域的等等变化,还能更好地控制歌唱的声音表现;敏锐的听觉是歌唱的重要条件,所谓具有“音乐的耳朵”就意味着耳朵能敏捷地捕捉音乐音响的各种变化。这么说来耳朵与音乐艺术还是相辅相成、不可分割的一个整体。

正因为人体中具备了以上这几种特殊的发音器官以及它们各自发挥出的作用,才使这优美的歌喉为发出动人的歌声创造了条件。

吐字咬字器官图

二、人有创造歌曲的智慧

原来美妙动人的歌声是通过人类的歌曲创作而产生的,因为人有谱曲作词的能力,人有创造歌曲的智慧。艺术原是劳动创造的结晶,而歌曲艺术其实也是从劳动中诞生的。为了协调动作,统一意志,振奋精神,提高效率等,在劳动中就自然而然哼起了劳动的“号子”。随着生产的轻重、节奏等的变化,人能发出不同的声音,这正是人类生理和能力本能表现。总之,在劳动中不仅发展了人的生理机能,同时也在劳动中产生了词、创造了曲。如劳动号子、秧歌、打夯歌、少数民族地区的山歌对唱等等,这些都来源于热爱生活,体验生活,善于观察生活的勤劳朴实的劳动人民。词作家正利用了这个手段,用出色的、特别精炼的笔法,从中将它们提炼成能够被称之为“歌”的曲调,那就是我们常听说的歌词和旋律。由这最早的两大部分组成以至发展成后来完整的“歌曲”——歌词、旋律、伴奏。通过优美的歌喉唱出心中的歌,实现抒情达意的愿望。

三、人有抒情达意的愿望

从劳动号子、打夯歌、插秧歌以及少数民族地区的山歌对唱等,到后来的完整歌曲出现,这都是真实的生活写照,是高于生活的一种情感表达,是对生活的一种美好向往,是对大自然——山川、田野、大海、江河、风、花、雨、雪、日、月等等美好的描绘。歌声中有欢乐、喜悦、感叹、悲哀和惊讶等各色各样的情绪表现。通过歌声的表达,充分体现出人有着抒情达意的愿望。正如鲁迅先生所说的:“苦原始之民,其居群中,盖倨以姿态声音,自达其情而已。声音繁变,寝成言辞谐美,乃兆歌咏。”我国古代的音乐著作《乐苑》中说:“故长歌之为言,长言之也。”古人在诗歌、音乐、舞蹈三者一体的综合性艺术中把他们从劳动实践所得的认识、理解和情感扎实地体现出来。《乐苑》中说:“诗,言其志之,歌,咏其声也;舞,动其容也。”总之,人有抒情达意的愿望,才有如此动情的歌唱。无数事实证明了这样一个道理:歌唱能统一意志,歌唱能减轻疲劳,歌唱能协调步调,歌唱能提高效率,这一切的一切都取决于那美妙动人的歌声。

第二章

人的歌唱

为什么会美妙动人

年轻的朋友们，人的歌唱为什么会美妙动听呢？我们可以从以下三个方面来讲：一、人的歌唱具有丰富多彩的声腔；二、人的歌唱拥有灵巧精致的方法；三、人的歌唱富有震撼人心的力量。

一、人的歌唱具有丰富多彩的声腔

在世界上的一切音乐形态里，唯独只有歌唱的形态最具有表现力，只有人声的表现力才能展示丰富旋律的最佳效果。换句话说：再美的词章，再美的节奏，再美的旋律，都必须紧紧依赖于那美妙的人声表达——歌唱的声腔体现。

人在歌唱时，不仅是外表在音响形式的表现，也不仅是生理状态的表现（如优美的音质，准确的咬字吐字，自如流畅的行腔等），更是因为在于结合了人本身内在心理情感的抒发及思维的表

现。所以说人的歌唱会美妙动人。

朋友们,你们大家听说过吗?远在那公元前 551 年至前 479 年,有位思想家、教育家、儒家创始人吗?他就是我国的文化祖先,一位杰出的音乐家——孔子。他一生喜爱唱歌,除了吃饭、睡觉之外几乎都在唱歌。不仅爱歌唱,更精通传统音乐,把音乐教育编入教育课程计划内,认为音乐要为“仁”服务。他还认为“乐”还有“诗”呀、“礼”呀等等都是同样起着提高自身素质及文化修养的作用。所以说他的这种音乐思想对后代产生了积极而又深远的影响。

下面我给你们讲述几段我国古代流传下来的动人故事:

《列子·汤问》中记载有“余音绕梁,三日不绝”的民间故事。有一位叫韩娥的民间女子,是韩国人。她天生有一副优美的歌喉,特别擅长歌唱。有一次在齐国的雍门一带为求食而卖唱,那歌声美妙动人,令人十分倾慕,久久难以忘怀。在她离开此地三天之后,她的声音仿佛仍在那座屋梁上下缠绕,久久在人们的耳边回响,几乎感觉到她的身影仍在这里徘徊,没有离去。在她沿路卖唱投宿时难免遭人侮辱,手无寸铁的她,只有用她的歌声来表达内心的悲伤、愤慨和不幸,她连续三天三夜紧关房门不吃不喝,带着满腔的辛酸和悲愤唱了一曲悲歌,准备悄然离去。那悲伤的歌声无不感动所有能听到的人们,都为她流下了同情的眼泪。在场的人们同情她的处境,请她留下,并尽量给予她帮助。这时的韩娥为表达她内心的感激之情,便尽情高唱一曲欢快欣喜的歌谣,跳起了优美的舞蹈,那动人的歌声,轻盈的舞姿,给大家带来了无比的欢乐和兴奋,几乎忘掉了一切忧伤。随着动人的歌声,大家也跳起了欢乐的舞蹈……那动人的歌声,赢得了大家的赞美。

还有传说中的“声振林木,响彻云霄”的故事你们听过吗?传说秦国有一对师徒,名叫秦青和薛潭。师傅秦青是一位古代传说中的大歌唱家,那擅长歌唱的徒弟薛潭诚心诚意前来拜他为师,虚心讨教,刻苦练习。一段时间过去,心急的薛潭还没有完全学到过硬的本领,自认为学业已成,甚至觉得自己很不错了,便准备与他的师傅秦青告别离去。这时为师的秦青看到他徒弟这种情形,并没有去说服他,挽留他,只是为他送行,直到走到丛山绿水的郊外,情不自禁地引吭高歌起来,那穿透云霄、震动山河、高亢悦耳的歌声,深深地教育了容易自满的薛潭,他惊奇师傅高超的技艺,不得不从心里佩服得五体投地,并再三乞求师傅留下他,下定了“终身不敢言归”的决心,留在师傅身边继续练习,虚心求教,学到了真正过硬的本领。

另外有一位唐朝宫廷里叫永新的歌手,歌声响亮无比,优美感人。有一天宫廷娱乐集会,因观众喧闹而无法听戏,这时请出永新出台表演,在场所有观众无不被他那动听的歌声所吸引,喧闹的广场瞬间变得一片宁静,仿佛没有一个人似的。这就是传说中的“至是广场寂寂,若无一人”的感人故事。

以上这一个个动人的传说、感人的故事告诉了我们:生活中的悲和喜,苦与乐等等,一切都可以通过美妙动人的人声歌唱来抒发;人声中不仅仅只有声,更重要的是要有情,只有声情并茂的歌唱才是最美好动人的歌声,才能引人入胜,魅力无穷。

我国是一个历史悠久土地辽阔的多民族的国家,随着生活的提高,文化生活也日益丰富起来。各民族的歌唱艺术得到了飞跃发展,民族的声腔和音乐,展示出魅力多姿的声腔形态。你们听过那具有大西北辽阔风格、节奏自由奔放、曲调悠扬自如的内蒙古民歌吗?“从草原来到天安门广场,高举金杯把赞歌唱……”还有那高亢婉转的西南风味的四川民歌和湖南湘西的山歌、洞庭湖边的渔歌吗?祖国上下,江河辽阔,东西南北,山川壮丽。勤劳的人们用他们的聪明才智,多彩的生活节奏,谱写出一曲曲优美动听的歌谣。就拿说唱艺术门类来讲就有 300 多种,虽然种类繁多但它们之

间有十分明显的相同点,如:语调与声调、唱腔与行腔等等,可见是千姿百态、丰富多彩。这其中与人的歌唱拥有灵巧精致的方法是分不开的。

二、人的歌唱拥有灵巧精致的方法

青年朋友们,你们一定听说过男高音独唱、女高音独唱,还有男中音女中音独唱,以及花腔女高音、抒情男高音等等一些演唱表现形式,一定还亲耳聆听过不同音色的演唱吧。下面向大家介绍几种运用灵巧精致的方法所演唱出的著名作品:

《我的太阳》是一首意大利 19 世纪作曲家卡普阿创作的一首男高音独唱歌曲。这首歌出色地表现了男高音的优美音色,具有强烈的艺术效果。这一首热情奔放、爽朗深情的爱情歌曲由卢奇亚诺·帕瓦洛蒂演唱,他善于运用不同的声音造型表现生动的艺术形态,声音具有惊人的穿透力。他在 1986 年访问我国时,就演唱了《我的太阳》这首民歌,从此,在我国广为流传,并把它和意大利紧紧相连。

又如《我爱你,中国》这首女高音独唱歌曲,由瞿琮词,郑秋枫曲,是电影《海外赤子》的插曲,这首歌由我国著名的女高音歌唱家叶佩英演唱,那高亢起伏的曲调,充分表现了女高音明亮圆润、流畅自如、灵巧活泼的歌唱技巧,使得这歌曲久唱不衰,深受广大群众喜爱。

再比如我国的男中音歌唱家刘秉义、杨鸿基、吴天球等等。他们的声音质朴浑厚、稳实有力,情绪饱满,表演感人,他们所演唱的《我为祖国献石油》、《伏尔加船夫曲》、《跳蚤之歌》、《几度夕阳红》、《教我如何不想他》、《滚滚长江东逝水》等一些作品同样给我们留下了深刻的印象。

此外我国著名的女中音歌唱家关牧村,音质浑厚纯美,音域流畅宽广,歌声高亢深沉,吐字清晰,行腔自如,极富艺术感染力,而且具有独特的演唱风格,所演唱的《吐鲁番的葡萄熟了》、《假如你要认识我》、《一支难忘的歌》、《打起手鼓唱起歌》等作品,仍仿佛时常在我们的耳边回响。

还有那具有高超技巧的花腔女高音周小燕,抒情花腔女高音歌唱家郎毓秀,她们的声音具有优美、明亮、音域宽广、跳动自如、灵巧多变的特点。代表作有《燕子》、《夜莺》。

这些作品,表现的形式是独唱,在塑造形象与声音造型上具有他们各自的独特风格,说明人的歌唱,由于运用了多种多样的表现手法,可以灵巧精致地创造出感人的艺术形象!

作为一个多年从事声乐教学工作的我来说,常要求学生们既要唱好本民族的歌曲,也应该根据各自的声音条件尽可能去掌握一些各民族风格的作品,了解更多的声乐曲目;通过听录音、看录像或影碟,也可以适当地演唱一些外国歌曲,以扩大自己的音乐视野,丰富自己的演唱曲目。

在声乐作品演唱中,美声唱法有着多种多样的唱腔形式,如:咏叹调、咏叙调、宣叙调等。其中富于歌唱性和咏叹调的歌唱技巧表现最为突出,因为咏叹调是西方歌剧中富表现力的艺术,这种独唱曲一般篇幅较大,抒情性与戏剧性十分鲜明,一般具有大幅度的旋律变化,起伏跌宕,十分动人。咏叹调不仅仅在歌剧中表现,也常常于音乐会中演唱,充分抒发音乐的表现力,那宽广的音域

及高超的歌唱技巧(泛音、颤音、花腔等)表现出丰富的旋律,优美而华丽、庄重而高贵的气质;并采用了人声的烘托与乐器的伴奏,组成美妙的艺术境界。比如《费加罗的咏叹调“不要再去做情郎了”》选自世界著名的作曲家莫扎特的作品,《水仙女的咏叹调“月亮颂”》,作曲的德沃夏克,《圣母玛丽亚》选自威尔第《奥赛罗》,《艺术与爱情》选自普契尼创作的歌剧《基斯卡》。所以说任何不同风格的声乐作品需要用歌唱者特有的音质、音色,包括共鸣的发挥,气息的控制,情感的处理的表现方式来完成。从而更充分证实了人的歌唱拥有灵巧精致的方法。

除了以上不同声部的音色特殊性外,还有民族的声腔,如:京剧、昆曲、汉剧、越剧、粤剧、花鼓戏、潮剧等等。还有民间歌舞、龙灯等载歌载舞的音乐形式,真可算是举不胜举。说唱艺术,指的是又唱又说的一种

表现形式,其中如大鼓就有京韵大鼓、安徽大鼓和山东琴书、苏州弹词、四川清音之类,同样是美不胜收。讲到这里,我们不难回想起那难忘的越剧《红楼梦》中黛玉葬花选段吧,还有那印象深刻的湖南花鼓戏《刘海砍樵》。这些曲目之所以能流传至今,并以一种特殊形式表现,是因为其中有它们各自的民族风格特征,有它们的独特性及地方风格差异,而这种风格是不可能互相替代的,更显出独特的艺术美。

年轻的朋友们,在我国从古至今的历史发展过程中早已出现了各种各样的剧种。戏曲剧种就有三百多种,就拿京剧来说,是我国传统剧种中的代表。根据角色的特点,分成生、旦、净、末、丑等行当,而且每种行当又派生出不同的声音类型。如生行中老生和小生都各有不同的声音造型,老生稳健持重,沉着刚劲,小生清亮纤巧,各有不同的个性。又如女声的旦行音色类型分类更加细腻有娴静庄重的正旦,泼辣明快之花旦,妩媚清新的闺旦,沉着质朴的老旦,幽默诙谐的彩旦等等,各以不同的声腔,创造了独具特色的演唱方法。说到这大家自然会联想到我国著名的乃至世界著名的京剧艺术家梅兰芳吧,还有周信芳、程砚秋、荀慧生、尚小云等等老一辈京剧艺术家们以及不同剧种的戏曲声乐新秀,但就京剧唱腔的形式来说,你又了解多少呢?我还曾经听到这样一种说法:中国的京剧唱腔相似于西方的美声唱法,也就是说是最科学的发声唱法,我认为这一点也不假,很实在、很形象。两者不论是在气息、行腔,及喉头的稳定,还是高中低声区共鸣运用上都是基本一致的,唯一的区别是在于东西方形式的民族风格各异,表演个性不同及口腔打开时外表动作张力幅度不同而已。

以上我们从不同角度分析了人的歌唱为什么会美妙动人。但仅仅只有丰富多彩的声腔和灵巧精致的方法是不够的,人的歌唱还必须富有震撼人心的力量。

三、人的歌唱富有震撼人心的力量

由此看来,人的歌唱不仅要拥有灵巧精致的方法,更重要的是人的歌唱富有震撼人心的力