

• 音乐素质教育丛书 张巍/主编 •

歌唱教程

(修订版)

韩勋国 韩晓彤 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌唱教程/韩勋国,韩晓彤编著. —修订版. —武汉:武汉大学出版社, 2006. 9

(音乐素质教育丛书/张巍主编)

ISBN 7-307-04999-6

I. 歌… II. ①韩… ②韩… III. 歌唱法—教材 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030992 号

责任编辑:路小静

责任校对:刘 欣

版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:11.125 字数:277千字

版次:1991年1月第1版 2006年9月修订

2006年9月修订版第1次印刷

ISBN 7-307-04999-6/J·65

定价:15.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总序

据我所知，这套音乐素质教育丛书已经是它的第二版了。一套以音乐的素质教育作为切入口来学习音乐的丛书，在短短五年多的时间里被多次印刷并重新修订，一方面说明了这套丛书的质量和作者群体经受了广大读者的考验，另一方面也说明了当今的社会对于音乐素质教育逐渐的认同——音乐已经广泛深入到广大的社会生活当中。

众所周知，一个人是否理解音乐，并不（或不仅仅）在于他是否掌握了一门演奏技艺，而是在于他对于音乐多方面的感知、认识和理解。其中，一个人是否具有广泛的音乐学科知识、甚至是音乐学科之外的知识对于他认识和理解音乐至关重要。因此，我们可以这样说，音乐的素质教育更应该是一种全面的音乐学科教育和音乐文化教育。就此而论，这套丛书无论从编的定位还是在写的角度上可谓下足了工夫。七本书被精心分成三个不同的学习领域：《乐理教程》和《识谱视唱教程》简洁、精练，是音乐学习很好的入门基础；《音乐欣赏教程》、《中国音乐史》和《西方音乐史》内容生动而丰富，是认识、理解音乐的桥梁和最重要的人文背景；而最为大众所熟知的歌唱和钢琴这两种音乐的表现形式，在《歌唱教程》和《钢琴音乐教程》这两本书中也并非仅对演唱和演奏技术方面进行了讨论，而是着力于从历史和

人文的角度去认识这两种音乐表现形式，并且在如何从歌唱和演奏的角度来理解一些重要的声乐和钢琴作品等方面也花费了大量笔墨。由此可见，重视音乐素质的培养而非音乐技能的训练是这套丛书的一个鲜明的特色。

尤其值得一提的是，这套丛书的主编和作者目前都是不同音乐学科的理论专家，活跃在各个专业音乐院校的教学和科研的前沿。他们不仅在各自的学科领域卓有建树，而且还把自己的写作视野扩展到基础音乐教育和音乐普及教育领域，其中自然倾注了极大的热情，耗费了巨大的心力。当然，我们不能说这套丛书已经解决了音乐素质教育的问题，但由此起步，使更多的人把握音乐的精神实质、了解音乐的发展和演变，从而增进对音乐的认识和理解，应该是对他们辛勤耕耘的最好回馈。

上海音乐学院院长

杨嘉青

再版前言

《歌唱教程》作为音乐素质教育丛书之一，出版发行已七个年头了。从1999年2月以来重印了两次，应该说读者面还是比较大的，社会反响也较好。但是，作为本书的作者，我也深知，由于当年编写时间紧迫、个人水平有限，书中存在诸多疏漏和不足。近些年来，通过不断学习与反思，特别是受我国声乐界学术研究气氛日益活跃、学术成果不断涌出的影响和启发，我一直想寻找一个机会把自己的一些新思考、新见解予以表达，以弥补当年编写之不足。幸好，2005年3月，武汉大学出版社的领导和责任编辑召集原丛书作者商谈修订原书事宜，为我们实现了这个愿望，同时，又一次为我们参与音乐素质教育课题的讨论，展示近几年的研究成果，搭起了一个平台。

艺术歌唱，即声乐。是一门较为特殊的学科。它的内涵十分丰富，不仅包含作为艺术技能技巧训练的内容，还包含作为二度创作的音乐表演艺术的内容和作为多门学科交叉领域的学术研究的性内容。声乐既有对歌唱发声原理的探索，又有对歌唱训练方法的传授；既讲究作为二度创作基础的文化修养、艺术修养、审美修养的积累，又讲究对社会生活的体验、对艺术表演经验的正确吸收；既需要继承本国、本民族优秀的声乐文化传统，又必须借鉴国外优秀的声乐文化精髓；既有个人从事艺术创作的经验，又

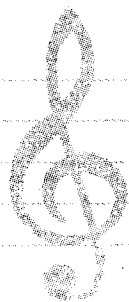
有符合事物发展规律的自然科学、社会科学道理。要想把这些复杂的内容都通过这本书清晰地传递出来,使读者阅读后有所收获,其难度可想而知。本书全面介绍了国内外声乐艺术创作与学术研究的成果,重点论述通过多年教学与研究所悟出的最新声乐观点、训练方法和演唱经验的编写方法,在可操作性、可读性上下功夫,以体现素质教育的精神。基于此,我们在原书的基础上设计了九个章节:即艺术歌唱的基本概念、艺术歌唱的生理声学原理、艺术歌唱的语言基础、艺术嗓音的训练、艺术歌唱的风格与流派、艺术歌唱中的心理调控、艺术歌唱之美与审美、艺术歌曲的演唱指导、艺术歌唱经典赏析。这其中,第一章、第三章、第四章、第八章和第九章,属于实践性、操作性较强的声乐本体教学指导性内容,第二章、第五章、第六章和第七章,属于声乐文化性和声乐与相关学科交叉研究性内容。

我们衷心希望读者通过对本书的学习,不仅能切实掌握一些歌唱技巧训练的基本方法与步骤,还能懂得歌唱发声的基本科学原理以及与歌唱相关的审美、流派、风格、心理调控等知识,不断提高自己的声乐艺术素养。

本书修订的分工:华中师范大学音乐学院韩勋国教授编写第一、二、四、五、六、七、八章和第三章第1~3节;旅德男高音歌唱家、柏林艺术大学音乐剧与歌剧表演学院硕士生韩晓彤编写第三章中第四节和第九章。

最后,我还要说明,即使是修订版本,理想和现实之间总是会存在着差距。由于本人的声乐艺术与学术水平有限,书中仍然会存在很多疏漏或不足之处,恳请同行专家和广大读者不吝赐教。

韩勋国

目 录

再版前言	1
第一章 艺术歌唱的基本概念	1
第一节 艺术歌唱的起源	1
第二节 艺术歌唱的性质	4
第三节 歌唱作品的体裁	8
第四节 艺术歌唱的形式	16
第二章 艺术歌唱的生理声学原理	19
第一节 歌唱发声器官的基本构造	19
第二节 艺术嗓音的鉴定方法与类型	33
第三节 歌唱发声的基本原理	41
第四节 喉头、声带的发声机能与状态	47
第五节 歌声的物理属性与心理属性	52
第六节 声音的传播与反射	54
第七节 歌声的共鸣	55
第八节 歌唱的呼吸	71
第三章 艺术歌唱的语言基础	77
第一节 汉语语音的基础知识	78

第二节	汉语音韵在歌唱中的运用	85
第三节	歌唱中语言处理的基本方法	88
第四节	艺术歌唱中的语音常识	95
第四章	艺术嗓音的训练	121
第一节	歌声训练的基本原则	121
第二节	建立良好歌唱的发声状态	125
第三节	歌唱呼吸的训练	134
第四节	母(元)音的选择与运用	137
第五节	练声曲的合理运用	142
第六节	几种具有特殊效能的练声方法	155
第七节	高音的训练	160
第八节	几种常见的发声弊病与纠正的方法	167
第五章	艺术歌唱的心理调控	175
第一节	艺术歌唱中的感知觉	175
第二节	艺术歌唱中的记忆调控	180
第三节	艺术歌唱中的想象调控	183
第四节	艺术歌唱中的情感调控	188
第五节	歌唱者的临场心态	192
第六章	艺术歌唱的风格与流派	197
第一节	艺术歌唱的风格	197
第二节	艺术歌唱的流派	207
第三节	传统戏曲声乐学派	224
第七章	艺术歌唱之美与审美	234
第一节	艺术歌唱中美的构成	234

第二节	歌唱审美意识的客观标准与个性差异·····	239
第三节	艺术歌唱的审美·····	244
第八章	艺术歌曲的演唱指导·····	256
第一节	选择适宜自己嗓音特点的歌曲作品·····	256
第二节	对所选歌曲的内容进行认真分析·····	272
第三节	掌握语言的表现手法·····	274
第四节	声乐技巧、手法的合理运用·····	276
第九章	艺术歌唱经典赏析·····	280
第一节	当代著名外国歌唱家演唱的声乐作品·····	280
第二节	当代中国著名歌唱家、歌手演唱的声乐 作品·····	310
参考文献	·····	344

第一章

艺术歌唱的基本概念

艺术歌唱，亦称声乐，是运用艺术化的语言（歌唱语言）与科学化的歌喉（艺术嗓音）相结合塑造出的鲜明生动、悦耳动听的听觉形象——歌声，来表现语意高度凝练的歌词（诗或词）以及典型化、情感化的旋律音调（音乐语汇），借以抒发思想感情并进行二度创作的一门音乐表演艺术。简言之，艺术歌唱是用人声唱出的带有语言的音乐。它与音乐表演艺术的另一部类——乐器演奏艺术相比，有着语意表达明晰而直接、情感表述真切而具体等优点，因此，深受广大人民群众喜爱。艺术歌唱虽然是从自然歌唱发展而来的，但时至今日，它已从自然歌唱演变为一门艺术。自然歌唱则仅仅是人们的一种基本生活能力或曰自娱能力而已，会说话者便能歌唱，毫无艺术创造意识。

第一节 艺术歌唱的起源

艺术歌唱的起源或曰音乐的起源，因无史料确切记载，所以传说与推理颇多。目前较普遍的说法就有自然界鸟鸣说、感情抒发说、游戏娱乐说、劳动节奏说、语言延伸（扩张）说等几种。

一、自然界鸟鸣说

这是指艺术歌唱起源于“模仿”的学说。古希腊哲学家德

漠克利特就认为：从蜘蛛那里我们学会了织布和缝补；从燕子那里学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟那里，人类学会了歌唱。哲学家亚里士多德则认为模仿是人类的一种本能，他认为所有的文艺都是“模仿”，只不过是样式和种类不同而已。他说：“这一切实际上是模仿，只是有三点差别，即模仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所采取的方式不同。”^①著名科学家达尔文（Darwin）也认为音乐起源于鸟鸣，因为善于鸣叫的鸟讨同类喜爱。根据此道理推断，原始人类在模仿鸟叫后也学会了歌唱。

二、感情抒发说

这是指艺术歌唱起源于“表现”的学说，提出这种推论的是哲学家托雷弗朗卡（Torreframca）。他认为，歌声起源于原始人类感情激动时的一种呼啸声。他们快乐时欢呼、悲痛时哀啼、惊恐时狂号，由此而逐渐发展为一种能表达自己感情的方式——歌唱。在我国汉代《毛诗序》中也讲道：“在心为志，发言为诗，情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。情发于声，声成文谓之音。”^②俄国著名作家列夫·托尔斯泰则更进一步指出艺术起源于人类传达感情的需要，他说：“一个人为了把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的标志把它表达出来……这就是艺术的起源。”^③

三、游戏娱乐说

提出这种说法的代表人物是18世纪德国剧作家、诗人席勒

①③ 西方文论选（上册）。上海：上海译文出版社，1979：51、432

② 中国美学史资料选编（上册）。北京：中华书局，1980：130

和19世纪英国哲学家斯宾塞。席勒认为,艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。人在现实生活中,既要受到自然力量和物质力量的强迫,又要受到理性法则的种种约束和强迫,是不自由的。人只有在“游戏”时,才能彻底摆脱自然的强迫和理性的约束,获得自由。也就是说,通过“游戏”活动,人就能实现物质和精神、感性与理性的和谐统一。他在《美育书简》中这样写道:“当狮子不为饥饿所迫,无需和其他野兽搏斗时,它的剩余精力就为本身开辟了一个对象,它使雄壮的吼声响彻荒野,它的旺盛的精力就在这无目的的使用中得到了享受。”^①这就是以动物为例来说明“游戏”是一种与生俱来的本能。斯宾塞则进一步认为,人作为高等动物,比低等动物有更多的过剩精力。艺术和游戏就是人的这种过剩精力的发泄。人的审美活动和艺术活动,从实质上讲,无非也是一种“游戏”,美感就是从“游戏”中获得发泄过剩精力的愉快^②。

四、劳动节奏说

这是指艺术歌唱起源于人类实践的学说。最早提出这种说法的是德国人 K. 彼歇尔(K. Bücher)。他认为音乐或歌声起源于人类劳动的节奏,如船夫拉纤绳时的喊叫声,森林工人砍伐树木时的呼叫声,挑夫挑担时的吆喝声等。这些有规律、反复出现的与劳动节奏相伴的声音,久而久之具有了把这种语言用歌唱化、艺术化的口头语言活生生地表演出来的方式,便成为了歌唱。冈布里奇在《秩序感》中曾经对彼歇尔的观点进行过分析,他认为虽然音乐起源于劳动这种看法有点偏颇,但强调劳动合作中需要动作的协调,这点是很正确的。他同时指出,节奏是一种最原

① 席勒. 美育书简. 北京:中国文联出版公司,1984:140

② 彭吉象. 艺术学概论. 北京:北京大学出版社,1999:37

始的、最本能的需要。婴儿的啼哭，成人的欢笑，以至于人类一些最原始的身体反应都需要节奏的存在。它使时间的间隔和有规律的重复变得容易把握^①。

五、语言延伸（扩张）说

斯顿伏（Stumpf）认为，歌唱的诞生是由于原始人类与站在远处的人高声讲话的结果。19 世纪的英国哲学家史彼塞尔在《音乐的起源与功能》中，也谈到当语言表达思想感情不足时，乃逐渐扩大表情范围，把语言扩展为歌唱。我国春秋时期的《乐记·师乙》中也讲：“歌之为言也，长言也。说之故言之，言之不足故长言之，长言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。”语言延伸说合理地揭示了由语言变形扩张后逐渐演变为歌唱的原始事实，但在其不断发展的过程中，则必然会涉及语言音调、节奏等的参与。因为“从动物进化到人的初级阶段中，蒙昧的声响和动作与其说是原始歌舞，还不如说是用声音和动作显示的生命律动……生命的律动成为歌舞艺术，其本质就是有了思维和语言，而有声的语言又以有声音、有动作的生命律动作为基础。原始的歌唱与原始的语言（有声语言）是孪生的，人类使用语言交流的时候，也正是歌唱抒发的雏形。”^②

第二节 艺术歌唱的性质

一、艺术歌唱既是一门艺术，也是一门科学

艺术歌唱在对于歌曲中所含的思想内容、音乐主题的理解与

^① 朱狄. 艺术的起源. 北京：中国青年出版社，1999：102

^② 顾旭光. 中国民族声乐论. 北京：光明日报出版社，1997：9

表现上,在对于歌曲意境的创造,语言韵律、风格的把握与表现上,体现出强烈的艺术性或曰个人创造性。这也就是说,艺术之所以成为艺术,就在于它的独创性,或称标新立异性。而对于发声、用气、共鸣、音准、节奏等歌唱技能技巧的掌握,则又体现出严格的科学性,因为歌唱发声技巧,心须依照一定的科学规律(自然法则)进行训练,才能不断提高到炉火纯青。在揭示声乐艺术在不同的时期所体现出的本质、价值与目的方面又体现出客观的社会科学性(艺术哲学)。因此,我们说艺术歌唱是一门艺术(从门类上它归属于音乐表演艺术),同时又是一门科学(从学科归属上它理应归属音乐学的分支——体系音乐学的范畴)。美国声乐教育家菲尔兹曾说,艺术是创造,科学是严格。科学指导我们去理解,艺术告诉我们去实践。科学是精确、客观、分析、研究。艺术是主观臆想。因此,我们学习艺术歌唱,不仅要摸索其中符合艺术发展规律的特定的思维方式、创作手法,同时还应通过严格有序的声乐训练探求其中隐含的科学道理。从当代艺术歌唱学科发展的趋势看,对其本性的研究,已涉及相关学科领域的知识,如生理学、解剖学、物理学、音响学等自然学科,文学、语言学、心理学、美学、史学等社会科学,以及音乐类的技术理论等艺术学科范畴的知识。在这些知识中,对自然学科知识的把握,能使我们深入研究与掌握歌唱发声的科学奥秘,从而开发自己的歌唱潜能;而对社会学科知识的把握,可以增强我们的人文修养,更加充分地发挥自己的艺术创造能力。如果对艺术歌唱的双重特征认识不足,把学习艺术歌唱仅仅定格在传统的技能技巧层面上,不去充实更为广泛的文化与科学知识,那么,只能导致艺术专业素质畸形发展,最终不能获得成功。

二、艺术歌唱是一门特殊的生理与心理高度结合的听觉艺术

有人说：歌唱艺术，有一定之规而无一定之法。这是因为，歌唱时的生理机能调节具有不直接性与心理调控具有不确定性因素。歌唱发声器官除口腔、鼻腔等体外器官外，大部分均生长在体内，既看不见也摸不着，这些器官的肌肉神经反应均不敏感，因此，要想改造它们的性能绝非易事。歌唱训练只能是在人体高级神经系统（心理）的支配下，通过调节体外器官的生理性能，获得某种符合声音发展规律的“生理感觉”，去间接控制体内的发声器官，达到改善歌声质量的目的。由于歌唱发声器官调节的不直接性，必然造成心理反应的不确定性。要想达到心理指挥系统与歌唱发声系统高度协调协作，必须经历一个漫长的磨练契合过程。所以，歌唱是一种特殊的生理与心理高度结合的艺术活动。它不像器乐演奏那样运用体外的手与嘴等器官进行，具有外形的可视性与操作的直感性。声乐界的行业用语把学习歌唱技术称为“建立良好的声乐感觉”。只有当歌者寻找到正确的发声歌唱“生理感觉”，并经过一段科学的训练过程使其形成一种条件反射后，才能稳固地获得理想的歌声。所以，艺术歌唱技能也是一种心理创造，是通过人的精神操纵的生理运动。“歌唱的技巧，就在于解决内和外的关系。内，在于练心，发挥主观情思的作用；外，在于练口，表现客观艺术的形象。”^①虽然每个歌手解决“内外关系”的途径与方法不尽相同，但是，达到内外统一，唱出人所共认的优美歌声的目标是一致的。从这个意义上讲，艺术歌唱又必须具有一定的规律。正像自然辩证法中所说，事物的共性存在于它的个性之中，个性反映事物的现象，共性反映事物的

^① 刘安煌. 论歌唱技巧. 见：白燕编. 音乐的基本知识. 北京：中国文联出版公司，1989：267

本质。

三、艺术歌唱既是一门音乐化的语言艺术，又是一门语言化的音乐艺术

歌唱的语言，从创作到演唱，应包括三个层面的内容。其一为歌词作者根据生活中的素材创作的典型化的文学语言——歌词，它的一个显著特点就是富有音乐性；其二是由曲作者依据歌词所创作的能体现词意的富于典型化的音乐语言——旋律音调；其三便是歌唱者通过自己对词与曲的理解进行再创造，把这两种语言用歌唱化、艺术化的口头语言活生生地表达出来。这种表达虽然必须依照歌曲作品提供的文学内涵与音乐文本（词与曲），但同时凝结了演唱者对文学内涵与音乐文本的深切感受、领悟，并展示了自己独有的技艺与手法。因此，艺术歌唱既是语言化、性格化的音乐艺术，也是音乐化、性格化的语言艺术。它既比乐器演奏艺术更富语意性，也比单纯的语言艺术如评书、朗诵等更富音乐性。

四、艺术歌唱是一门极富情感的艺术

艺术歌唱以抒发感情见长，恐怕是自古以来人们认识到的这门艺术的最突出的特点之一。虽然任何艺术形式都把表达感情作为最终目的，但是，艺术歌唱与其他艺术样式相比较，由于具有语言化与音乐化等双重特性，因此，能够通过语言最直接、最强烈、最细腻地表现内心情感，袒露人的心灵。《公羊传·宣公十五年》记载：“男女有所怨恨，相从而歌。饮者歌其食，劳者歌其事。”《乐记》又云：“凡音之起，由人心生也，人心之动，物使之然也。”这是指艺术歌唱通过音乐化的语言直截了当地抒发了人们生活中的各种情感、各种情趣，当它们与听者内在的思想感情发生交流后，便会激起听者内心的共鸣而感动至深。

五、艺术歌唱是一门具有特殊技能技巧的艺术学科

虽然各种艺术形式都有特定的技能技巧,但是,艺术歌唱的技能技巧的内涵却很特殊。它比同属音乐艺术类型的器乐艺术要更复杂一些。在艺术歌唱中,嗓音既是表情达意的工具,更是审美感受的载体。歌唱者所展示出的音量、音色、音域等各种能力,或称为声乐技能技巧,将以人性化的创造价值直接影响其艺术形象创造的鲜明与否与情感表达的生动与否。换句话说,一位歌唱者的表演,首先让人们感受到的是贴近人性的十分动听的歌喉,然后再透过这种美妙歌喉感受他所创造出的鲜明生动的听觉形象,他能迅速把人们带进他所描述的意境中去,让人受到深刻的艺术感染。声音粗糙、技巧拙劣的歌唱,往往不堪入耳,很难把人带进所要描述的意境中去。从这里我们还可以看到,学习歌唱首先要改造自己的嗓音,使其悦耳动听;其次,在改造嗓音质量的同时获得多种音乐表现技能技巧,才能使你的歌唱水平不断提高。歌唱的乐器就是自己天生的嗓子,其好坏是无法选择的,不像器乐艺术所使用的乐器是事先预制的,可以随心所欲地挑选它的质量,人们并不担负改造乐器性能的义务,器乐表演的技能技巧仅仅建筑在乐器本身具有的良好性能的基础之上。

第三节 歌唱作品的体裁

根据社会历史的演变与艺术歌唱的发展,歌曲作品的体裁正在不断发掘之中,目前据不完全统计,在我国流传的歌曲作品的体裁可分为受难曲、经文歌、素歌、众赞歌、弥撒曲、康塔塔、清唱剧、安魂曲、民歌、艺术歌曲、歌剧、声乐套曲、声乐协奏曲、组歌、中国戏曲声腔、中国曲艺唱腔与通俗歌曲等。