

歌唱基础教程

李淑珍 钟铃 李彦 编著

黑龙江教育出版社

歌唱基础教程

李淑珍 钟玲 李彦 编著

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌唱基础教程/李淑珍编著. —哈尔滨:黑龙江教育出版社,2006.8

ISBN 7-5316-4641-2

I. 歌… II. 李… III. 歌唱法-教材

IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 105590 号

歌唱基础教程

GECHANG JICHU JIAOCHENG

李淑珍 钟 玲 李 彦 编著

责任编辑:贾海涛

封面设计:傅 旭

责任校对:关 虹

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街158号)
哈尔滨市嘉祥彩色印刷有限责任公司:黑龙江教育出版社发行
开本 787×1092 1/16·印张 20 字数 300 千
2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷
印数 1-1000

ISBN 7-5316-4641-2/G·3538 定价:48.00 元

如有印装质量问题,请与印刷厂调换

李淑珍，1963年12月生，汉族，祖籍山东青岛，中共党员。1994年毕业于哈尔滨师范大学音乐教育系本科；1997年在中央音乐学院声乐系干部专修班进修，师从我国著名声乐教育家黎信昌教授；多次向意大利、德国、法国、美国等世界级声乐大师学习。现为黑龙江艺术职业学院声乐副教授，中国音乐家协会会员，中国音协声乐考级高级考官。

1994年举办独唱音乐会；2004年与刘克清、张春青、李玉新等歌唱家参加第27届“哈夏”音乐会专场演出（与德国指挥家黑尔格·道斯合作）。成功演唱录制了《情系松花江》专辑，歌曲《一个承诺》《相约太阳岛》《乡愁》等。多次在全国、黑龙江省各种声乐大赛中获金奖和一等奖。

多次主持科研课题，撰写了《歌唱基础教程》《谈歌唱在教学中的审美心理效应》《声韵的演化流程及其教学》等专著和多篇国家级论文。名录收入《中国音乐家辞典》、中国艺术文献《艺术中国》等。

演出剧照

与恩师中央音乐学院黎信昌教授合影

1994年独唱音乐会剧照

2004年与旅欧世界男中音歌唱家刘克清先生演出剧照

2004年与德国演唱小组著名指挥家黑尔格·道斯、歌唱家刘克清、李玉新（旅美男高音）、张春青（女中音）、曲金丽（女高音）合影

与著名主持人白燕升、王艳萍合影

与德国女高音歌唱家施万其·维玛在大师班合影

与歌唱家饶余鉴（旅意男高音）、任桂珍夫妇于上海

与男中音歌唱家廖昌永在上海合影

音乐会剧照

与黑龙江省歌舞剧院女高音歌唱家李艳合影

与歌唱家宋祖英合影

庆祝建国53周年演出剧照

与朋友演出合影(左)吕志杰、(右)李燕、尹贵宾

2000年在中央电视台第九届全国青年歌手电视大奖赛比赛现场

2000年与评委迪里拜尔在全国第九届青年歌手大奖赛合影

2000年与评委殷秀梅、汪燕燕、顾欣在中央电视台第九届全国青年歌手大奖赛合影

与总政歌剧团陈淑敏合影

与林依轮(左)合影

与男高音歌唱家牟玄甫合影

与歌手倪睿思合影

与男高音歌唱家戴玉强合影

与东方歌舞团男高音歌唱家罗义杰合影

与黑龙江大学艺术学院声乐教授崔杰夫合影

与德国著名指挥家黑尔格·道斯在太阳岛上 在教师示范音乐会上演出剧照

与德国柏林音乐学院声乐系主任雷娜德·法尔汀教授合影

黑龙江电视台“我们的心愿”晚会现场演唱剧照

师生合影

序

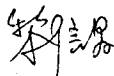
美声歌唱艺术，在欧洲有四百多年的发生、发展历史。以意大利歌剧为代表的欧洲歌剧的出现和发展，直接带动了美声唱法的确立与发展。尔后，美声唱法逐渐形成了具有科学性发声技巧的演唱与教学体系。在岁月长河中，歌剧时代留下了大量完美的作品，承载着关于美声歌唱的学科技法。

“美声”这个名词，不仅是指演唱技巧，也指歌剧时代创造的一种音乐风格，一种声乐教学方法，因而具有无穷的艺术魅力。所以，在声乐教学中，研究和挖掘美声演唱与教学的真谛，“洋为中用”是我们的目的所在。

人们渴望学习、掌握美声唱法，试图使自己唱出完美的歌声。学生获得正确的歌唱方法，可以避免走弯路，有效的学习时间才能取得有效的学习成绩。遇到一位好的启蒙老师，是学生的幸运。

本书主要侧重于讲授美声歌唱技巧与教学体系，同时也对民族唱法、通俗唱法作了简略的介绍。书中以美声唱法为主阐述了歌唱的产生与发展沿革；系统地介绍了歌唱的方法、技巧与教学步骤；阐述了学习者在不同时期、不同的生理、心理状态下，以及在舞台演唱实践中的调控及注意事项。这对于帮助学生和声乐爱好者了解歌唱的原理，掌握歌唱的艺术规律，在实践中处理好歌曲及演唱等，无疑是十分必要的。本书还精选了部分中外经典声乐作品和国内部分词曲作家的作品谱例，供大家参考和选用。这些声乐作品，针对性和实用性都很强，对不同层面的声乐学习、爱好者选用适合自己的曲目，是非常实用的。

声乐是一门理论性兼实践性都很强的特殊艺术，它既要有理论基础来引领，又要有实践经验来指导。否则，不可能造就合格的歌唱者，甚至会使学习者误入歧途。我衷心地希望本书能给广大学生和声乐爱好者提供一些有益的指导和参考。从而帮助他们提高声乐水平，考入高等学府，步入声乐的殿堂。这就是我们期待和欣慰所在。

2006年8月于北京

信念与追求

美声歌唱艺术，准确的翻译应当是“美歌”歌唱。诞生于巴洛克时代的欧洲，距今已有400多年的历史。世界第一部歌剧《奥菲欧》1600年产生于意大利，从此进入了欧洲意大利歌剧时代，在以后的发展中，意大利歌剧和欧洲歌剧直接影响着美声唱法的科学体系的建立与发展。

20世纪70年代后期的中国，美声歌唱艺术发展很快，人们对它产生了浓厚的兴趣，被越来越多的人所接受。无论是职业歌手、教师，还是歌唱爱好者，都热烈地追求它，并悉心研究这门学科。

本书作者李淑珍，毕业于哈师大音乐教育系本科，从事声乐教学、演唱二十多年，经历了各种舞台演出、比赛。她曾孜孜不倦地进修中央音乐学院声歌系干部专修班，师从著名的声乐教育家黎信昌教授。她还多次向意大利、德国、法国、美国等世界顶级声乐大师学习，并在全国和省里得过很多大奖。同时，作为声乐教师，李淑珍教过一期又一期学生，积累了丰富的教学经验，了解学生们的生理、心理状态及愿望，同时也理解他们备考过程中的艰辛与努力，深刻懂得他们最需要什么样的帮助。相信她写的这本《歌唱基础教程》（其中歌唱基础理论部分18章12万字，歌曲谱例及内容简析约30余万字），会给学生和声乐爱好者带来极大的启发与帮助。

歌唱艺术，是和谐社会和完美人生不可缺少的。歌唱艺术和其他艺术一样，它既能让社会中每一成员欣赏和接受，又有其科学严格的知识和技能体系，同时，声乐艺术又总是在发现和创新中向前发展的。对声乐艺术的追求，只有怀着十分的热爱、百般的毅力、千万次的磨砺与求索才能完成。

作为声乐教师、歌坛上的女歌手，李淑珍能够潜心钻研写出这本声乐专业教材，也足以证明了她始终不渝的艺术信念与追求。衷心期望她的这本书和她不渝的信念能够伴随大家，跟随时代一路高歌前行，为今日中华民族的和谐昌盛和伟大崛起，为广大的中国老百姓，也为我们自己心灵世界的修养完善与生命之快乐而放声歌唱！

2006年8月于北京

挚爱·追求·真情

2005年冬季，李淑珍为哈尔滨雪博会演唱我写的《相约太阳岛》，这样，认识她时间不算很长，但好像认识很久了。20世纪60年代末，大约她刚刚上小学，现在她身上却有着五六十年代人的品质——乐观豁达，积极进取，做事认真，乐于助人。

几次了，她发着高烧打着针，来为朋友录音，为晚会演唱，依然的情绪饱满，精神振作，看不出是带着病。无论什么情况下，只要是朋友，她答应你的事，绝对不会有问题！

与她一起及文化艺术界朋友们交谈、聚餐次数不少，她谈的都是工作教学，音乐艺术，师长朋友。消遣放松好像与她无关。她崇敬老师，爱待朋友，黎信昌、刘克清、饶余鉴总是挂在她嘴边，使我对几位大师的了解更深了一些；她歌坛上的朋友罗义杰、柳红玲、古越、王文、曲冬梅、崔杰夫、李燕、王冬梅、汪立和、张金香、胡英华、张渊春、王晨辉、姚辉庆、尹贵宾、吕志杰、曲凯等，也都成了我的好朋友或有所神交；还有她的很多学生，通过录音或演出，我也熟了。

在喧嚣的世风功利中，她总是谦虚好学，冷静对待自己。她荣获过很多大奖、参加过很多重大比赛和演出，从未见她自己炫耀和提起；常听到她赞赏和肯定别人。这就是“有容乃大”“无欲则刚”吧！

我喜欢听她的歌，充满了热爱与真情，折射出了她的追求与执著；她的悟性很高，因为她善良热情，不倦拼搏，用生命的顽强去追求真善美，这是成就艺术所必须的！

在相识的日子里，她孜孜不倦，搞出了两个声乐科研课题，撰写发表了多篇国家级论文，并夜以继日地将自己多年所学及所悟，理论与经验，潜心写进了她这本《歌唱基础教程》。她说，这是回报恩师和社会。

作为学中文“爬格子”，偶尔也写一点歌词的我，本没有资格为声乐教材写序，虽盛情难却地为这本《歌唱基础教程》在文字上帮了一点点小忙，也是如履薄冰，心中无数。但是，我相信李淑珍的热爱与执著，相信她的声乐造诣，相信她的演唱与教学经验，应是这本书的价值所在。

那么，作为李淑珍的朋友，写下上述文字，想让更多朋友从另一侧面认识她，也是我责无旁贷的。

所放心的是：有黎信昌、刘克清两位大师的《序》来领纲，我也就胆壮了。

郑宝基

2006年于哈尔滨之夏

目 录

第一部分 理论篇

第一章 美声歌唱的起源及风格流派 (1)

第一节 歌唱的起源与发展 (1)

一、美声歌唱的萌芽与发祥地 (1)

二、美声歌唱的发展演变 (2)

三、美声学派及其唱法的形成 (3)

四、世界歌剧的产生 (4)

五、美声歌唱的时代 (4)

六、美声歌唱技巧与声乐训练时代的开始 (5)

第二节 歌唱的形式、风格 (6)

一、歌唱的形式 (6)

二、歌唱的风格 (7)

三、美声唱法的不同提法 (7)

四、美声歌唱的声音特点 (7)

第三节 我国(美声、民族、通俗)三种唱法的解释 (8)

一、关于美声唱法 (8)

二、关于民族唱法 (9)

三、关于通俗唱法 (9)

第二章 歌唱的功能与价值 (11)

第一节 歌唱的娱乐功能 (11)

第二节 美声歌唱的审美价值 (11)

第三节 美声歌唱的教育功能 (12)

第四节 美声歌唱在教学中的应用价值 (12)

第三章 对歌唱的认识及条件	(13)
第一节 关于思想认识	(13)
第二节 学习歌唱的嗓音条件与年龄	(13)
一、歌唱的嗓音条件	(13)
二、学习声乐的年龄	(14)
三、歌唱的启蒙	(14)
第四章 美声歌唱的技术要素	(15)
第一节 基本概念要素	(15)
一、呼吸	(15)
二、起音	(15)
三、声区	(15)
四、声音的连贯	(15)
五、音量	(16)
六、灵活性	(16)
七、音质	(16)
八、微颤	(16)
第二节 美声演唱的风格特点	(16)
一、元音纯正	(17)
二、辅音清晰	(17)
三、音调准确	(17)
四、声区的统一与发展声区	(17)
第三节 关于“面罩”和“关闭”	(17)
一、关于“面罩”的理解	(17)
二、“关闭”唱法及男高音的歌唱地位	(18)
第五章 歌唱的姿势、气息	(19)
第一节 歌唱姿势及训练	(19)
一、歌唱姿势的意义	(19)
二、姿势与发声的关系	(19)
三、歌唱姿势的基本要求	(19)

四、歌唱姿势的训练要点	(19)
第二节 歌唱的气息及训练	(20)
一、气息的功能作用	(20)
二、歌唱的三种呼吸方法	(22)
第三节 气息的训练方法	(23)
第六章 发声和起音	(24)
第一节 发声状态及方法	(24)
第二节 三种起音方法	(25)
第七章 歌唱声音类型及声部和声区.....	(26)
第一节 声音类型和声部	(26)
第二节 声区及其功能作用	(27)
一、歌唱的声区	(27)
二、声区的统一	(27)
三、声区统一的作用	(28)
第八章 正确的发声共鸣	(29)
第一节 发声的正确状态和训练原则	(29)
一、歌唱的发声状态	(29)
二、发声练习原则	(29)
第二节 喉咙稳定和打开喉咙	(30)
一、歌唱时喉头的稳定状态	(30)
二、打开喉咙的办法	(30)
第三节 歌唱的共鸣	(30)
一、共鸣的生理机制	(30)
二、共鸣的作用	(31)

第九章 歌唱的语言	(33)
第一节 咬字、吐字与语言器官	(33)
一、咬字和吐字的相关器官	(33)
二、语言是咬字、吐字的基础	(33)
第二节 咬字与吐字的关系及训练	(33)
一、咬字与吐字的关系	(33)
二、咬字、吐字与口形变化	(34)
三、咬字、吐字的训练	(34)
四、歌词(台词)的训练	(36)
第十章 美声歌唱及艺术表现	(37)
第一节 歌唱是演唱艺术的基础	(37)
第二节 正确地运用音准、节奏、律动	(37)
第三节 舞台综合表现艺术	(38)
一、歌唱与舞台表演艺术	(38)
二、内容和形式达到完美统一	(38)
第十一章 歌唱的生理与心理	(40)
第一节 歌唱的心理机制	(40)
一、歌唱心理作用	(40)
二、舞台演唱的心理因素	(40)
第二节 歌唱的生理和心理的辩证关系	(40)
一、生理与心理的关系	(40)
二、心理控制的学习	(41)
第三节 培养良好的歌唱心理	(41)
一、养成良好的心态	(41)
二、加强自我感觉训练	(41)
三、运用心理增强创造力	(42)
四、舞台表演时的心理调控	(43)

第四节	歌唱气质与兴趣培养	(43)
一、兴奋是良好开端		(43)
二、兴奋可美化表情		(44)
第五节	注意力与心理稳定	(44)
一、专注有助于稳定		(44)
二、注意是一切心理活动的开端		(44)
第十二章	声乐教学注意事项	(46)
第一节	声乐教学环节	(46)
一、声乐学习的初级阶段		(46)
二、声乐学习的中级阶段		(46)
三、声乐学习的高级阶段		(47)
第二节	声乐教学常识	(47)
一、了解学生，有的放矢		(47)
二、给学生正确的意识与观念		(48)
三、特殊学科用特殊方法		(48)
四、常用的声乐教学方法		(49)
第三节	教学相长与教学艺术	(49)
一、相互了解，施教有度		(49)
二、幽默含蓄，提升教学艺术		(50)
三、因人因材施教“从无到有”		(50)
四、美声歌唱家的成功秘诀		(50)
第四节	对学生生理、心理的调控	(50)
一、善于观察，及时解决		(50)
二、分析综合，抓主要矛盾		(51)
第十三章	声乐选曲常识	(52)
第一节	声乐教学中如何选曲	(52)
第二节	声乐选曲艺术	(52)