

声乐教学泛论

唐琳 编著

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MU

泛论

1

著

(43)

声乐教学泛论

唐 琳 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐教学泛论/唐琳编著. —上海:上海音乐学院出版社,
2004. 8

ISBN 7 - 80692 - 085 - 4

I. 声… II. 唐… III. 声乐 - 教学研究 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 089825 号

书 名: 声乐教学泛论

作 者: 唐 琳

责任编辑: 提文静

封面设计: 高 洁 殷 浩

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

021—64315136(编辑部)

021—64315769(发行部)

排 版: 东方出版中心海峰电脑照排公司

印 刷: 中共上海市委党校印刷厂

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 6. 75

字 数: 155 千字

版 次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 3,100 册

书 号: ISBN 7 - 80692 - 085 - 4/J. 78

定 价: 18.00 元

前 言

从学习声乐到走上声乐教学岗位至今已 40 余年,特别是 1983 年开始从事音乐师范教学后,深深感到我们的学生除了专业课教室内学习歌唱基本技能外,需要掌握和了解的声乐范畴内的知识还是太少了。这样不单是妨碍了他们进一步的提高,作为未来的音乐教师,也给他们今后的工作带来许多的困难。

虽然有很多专著就本书的各个专题有十分详尽的论述,但有的出版年代已久,现已不再版;有的虽就某一问题有详论,却不能集许多问题于一书中,能让学生在有限的学制内对一些即将在工作中遇到的问题有一个基本的了解。因此想到开设一门课。它既不与中外音乐史、音乐作品分析课重复,又不是单讲歌唱发声,而是以讲授包括声乐发展史与声乐作品欣赏,以及有关声乐教学方法、歌唱发声原理、歌唱的语言等知识在内的课程。为此,根据手边的资料和自己的演唱及教学实践编写了这本教材。

这本书,可作为师范院校音乐系的教材。希望大家都能开设这样的课程,以使我们的学生能提高修养,增加知识。此外对于广大声乐爱好者而言,这本书也能提供不少有用的知识。

《声乐教学泛论》是一个新的课题,由于我所拥有的资料 and 个人的水平有限,这只是一个开始,肯定还有许多不足之处,希望读到这本书的人,能提出宝贵意见和建议。

目 录

概 论	(1)
第一章 欧洲声乐发展史及其代表人物	(6)
第二章 中国声乐发展史及其代表人物	(41)
第三章 我国声乐艺术的主要形式	(77)
第四章 我国声乐艺术的几种声型及唱法	(92)
第五章 声乐教学法	(105)
第六章 歌唱发声机能和原理	(136)
第七章 我国歌唱语言的运用	(148)
第八章 意大利语基础	(169)
第九章 划分声部的科学标准	(194)
第十章 如何防治歌唱中的疾病	(202)
参考书目	(210)

概 论

音乐表演艺术总的分为两大类：一为声乐，一为器乐。

声乐是以自身的器官为艺术表现手段和工具的一种艺术形式。它既是一种复杂的体力劳动，又是一种在激动的情绪中进行创造的高级神经的活动。要在兴奋的精神状态下，得心应手地运用自己的嗓音来表现音乐，就必须对自己的发声器官进行长期的、系统的训练和锻炼。

但是，人们对自己身体内部的发声器官，特别是这些器官的活动是看不见的，摸不着的，要自如地操纵它们就很不容易了。这就是声乐学习中一个重大的难关。正因为如此，学习中往往会经历许多次的失败，会走一些弯路。但是，声乐演唱既是一种物质运动，心理活动，那么它总是可以被人认识的。呼吸、发声等活动并不是孤立的，它是一系列条件而形成的结果。掌握了形成这些器官活动的外部条件，也就基本掌握了呼吸、发声的过程。

我们在教学中就是根据这些认识去剖析声乐训练，也就是用看得见的部位去带动看不见的部位，去检查看不见的部位。

如：

面部表情——检查口咽腔的运动

喉器位置——检查发生器官的状态

腰部运动——检查呼吸

身体的姿势和状态——检查歌唱发声时的整体活动

尽量把复杂的深奥的问题加以深入浅出的讲解，帮助学生

操纵自己的呼吸、发声、共鸣,找到美好的声音。应当指出,我前面讲的只是声乐训练中的一个方面的问题,另一个条件是依靠自己和老师的耳朵。用耳朵来鉴别,用耳朵来检验,这一点在声乐学习和教学中都是十分重要的。这样的声乐训练和教学也就不是摸不着、看不见的了。

声乐有广阔的领域,除了和器乐有共同的艺术表现规律外,还有自身的艺术规律。声乐是最古老的音乐活动,从人类一开始音乐活动就有歌唱,用人声来作为进行音乐表现的基本手段。

声乐艺术经过长期的发展,已成为一门独立的艺术门类。因为它有繁多的各种不同的表现形式和不同的唱法。它有完整的教学体系、教材、教学方法。从我国来看就有:民歌、戏曲、曲艺、新歌剧以及和其他相关艺术的电影、电视、歌舞等等,成为一门多种表现形式的艺术。在国外也是一样,有民歌、歌剧、清唱剧、电影、电视等等。它们都离不开声乐艺术的表演手段。因此,现代声乐艺术已经发展得非常丰富,人才辈出,艺术和技术水平都进入到很高的领域了。

声乐艺术是一种社会活动现象,它不仅作为一面镜子反映社会生活的各个方面,并给社会生活、社会风气以深刻的影响。历来社会上不论哪个阶级都会利用它为本阶级利益服务。因此,声乐艺术也是有一定的社会性、阶级性的。

声乐艺术尽管历史悠久,形式多样,但基本特点是不变的——仍然是音乐和语言的结合。世界上无论哪个国家或任何一个民族都不能例外。歌必有词。当然也有无词的歌,如前苏联作曲家格里埃尔的《声乐协奏曲》,它写于1943年,是苏联音乐史上第一首为人声而写的协奏曲。作品虽然没有直接体现战争主题,但它所描述的苏联大自然的美,苏联人民在卫国战争严峻考验的日子里表现出的纯洁自豪,满腔热情和对祖国的热爱,

以及对幸福的想往和对胜利的确信,都是紧紧地同当时的现实联系着的。正是因为这样,这首作品虽然没有歌词,但它的内容却明确易解。从1943年第一次演出后,一直受到广泛的欢迎,成为苏联国内外许多著名歌唱家音乐会上的曲目,1946年还获得斯大林奖金一等奖。我国作曲家秦咏诚的声乐协奏曲《海燕》,海燕象征着革命者,不畏艰险,不畏强暴,搏击风云,勇于进取。这是受高尔基同名散文诗启发而作,是一首由花腔女高音演唱以管弦乐队协奏的大型声乐协奏曲。新近用著名的小提琴协奏曲《梁祝》改为由人声演唱小提琴独奏的声部,再加上大型合唱队伴唱以及管弦乐队的协奏,演绎出一部崭新感觉的新《梁祝》声乐协奏曲,是近年来我国乐坛为数不多的大型声乐协奏曲。这些作品都是无词歌,但同样能表达一种强烈的感情。

还有一些歌曲中用大量的衬词以及歌曲的花腔部分,这些都是整个歌曲中随歌词内容的情绪而产生的一种表现手段。如歌剧《魔笛》中夜皇后在第二幕第八场的咏叹调,是一段非常华丽的花腔咏叹调,表现了她的复仇心理。又如歌剧《拉克美》第二幕中的一段著名咏叹调“印度铃歌”,也是用大量的花腔模仿铃声,充满了浓郁的东方情调。另外很多歌曲中也用了大量的衬词来抒发感情,如《祝酒歌》、《赞歌》、《草原之夜》、《蜻蜓姑娘之歌》等等。

正因为声乐艺术的基本特点是语言和音乐的结合,我们在学习声乐和教授声乐的过程中就一定要紧紧围绕这个基本特点学习和教学。离开这个特点进行教学和学习,必定是错误的,必定会失败。

鉴于以上原因,我们作为一名声乐教育工作者,除了掌握自身这个乐器外,还必须丰富在此领域内的全面知识。要了解它的历史、发展、现状,要了解发声机能和原理,要了解歌唱的语言

等等,以达到一名声乐教师应具备的教学方面的能力,做到既能教又能唱。能唱相对容易做到,能教就不那么容易了。一个好的声乐教师应该是一位好的歌唱家,但是一位好的歌唱家不一定就是一位好的教师,这是因为教师要具备的不光是能在自身的乐器上发出美妙的歌声,而是要具备能辨别学生声音正确与否的能力和能解决这些问题的能力。但是如果这位教师自己声音都不统一,还存在有问题,又如何去指导学生解决声区统一的问题呢?作为教师的你都没有唱过 b^2 、 c^3 ,你又怎么向学生讲授在这个声区发声的感性认识呢?反过来,你虽然可以演唱但对其理论并不了解、无法讲述(从理论上),那又如何让学生理解你的要求呢?作为一名教师应是“知其然并知其所以然”才可以成为一名合格的教师。在这里我推荐曾刊登在《音乐周报》上,由曹力翻译的《歌唱要旨》一文,文中专门介绍了美国声乐教师标准,很值得我们参考。

美国声乐教师协会是一个全国性组织,其成员资格每年都要由专门委员会进行评议。为规范全国声乐教学,该协会制定了对声乐教师的基本要求:

1. 接受过包括视唱练耳在内的系统的音乐教育,具备较高的音乐素质。

2. 跟随权威声乐教师至少学习过五年,每年所上声乐课和其他音乐课程不得少于六十小时。

3. 熟悉歌唱的发声机理,有关器官的基本构造,并能清楚地为学生描述。

4. 能敏锐地辨别音准,音质及音色。

5. 能够正确地解释各种形式的声乐作品,包括歌剧、清唱剧、艺术歌曲、民歌和音乐剧等。

6. 能够辨别学生的嗓音类别(一般认为只有经过一定时

间正确方法的训练后,才能逐渐显露出嗓音的本质)。

7. 精通英语,发音清晰准确;掌握至少三门外语(意、德及法)的基本语法和歌唱发音。

8. 对心理学有一定的了解,并能有针对性的应用于教学,解决学生在技术上及其它方面遇到的问题。

9. 能亲自进行发声示范,使学生对正确的发声方法要有感性的认识(必须承认,许多成功的声乐教师并非歌唱家,而许多著名的歌唱家在教学上竟一事无成)。

10. 会弹奏钢琴。

从上面的十条要求可以看出,作为一位声乐教师是必须具备全面的知识。目前我们的音乐教育战线上教师还是很匮乏的,具有全面素质的也不多,这正是如今艺术教育战线上的危机。要想提高全民在音乐艺术方面的素质,摆在我们面前的任务是很重的。那就是要尽快地培养一批从事初级、中级、高级层次声乐教学的音乐教师队伍。

同时也要对现在的教师提出更高的要求,时代在前进,社会在发展,知识也在不断更新。面对二十一世纪,我们将跟上时代的脚步,吸收新的信息,采用新的技术手段,培养学生成为一名符合新时代要求的歌唱者和声乐教育工作者。因此,不论对教师还是对学生来说,学习都将是终身的。

周小燕先生在天津音乐学院最近举办的《天音声乐论坛》上讲到,“与时俱进,就是跟着时代跑,时代在哪呢?就是学习。你不学习,就落后;落后,就不与时俱进了。……”前辈的话对我们所有从事声乐教学和学习的人都是一鞭策。

第一章 欧洲声乐发展史 及其代表人物

欧洲声乐艺术的发展大致可分为以下几个时期:

第一时期:单音音乐时期。时间大致在古希腊——13世纪。其演唱的形式主要是独唱、齐唱、领唱、说唱及吟唱。

在埃及,小亚细亚一些东方国家,特别是古希腊,早在纪元前就已经有了艺术性的歌唱,古希腊声乐的基本类型是“弗兰”、“潘”、“酒神之歌”等。“弗兰”是悼歌,它是葬礼的一部分;“潘”是奉献给阿波罗的欢乐的颂歌;希腊人把奉献给酒神巴克斯的情绪激昂的抒情颂歌叫做酒神之歌,酒神之歌是节日庆典和竞赛中所用的歌曲,后来发展成为舞台剧。

在古希腊,独唱歌曲的表演者往往也就是作曲、作词者本人。他们用基法拉琴、双管笛、里拉琴和竖琴般的乐器——特里戈诺恩和马加迪斯伴奏,自弹自唱。

古希腊的诗歌与音乐是结合在一起的。史诗《伊利昂记》、《奥德修记》就是由作者盲诗人荷马以说唱的方式流传下来的。

在古希腊的伟大歌手兼作曲家中,我们要记住一个名字——捷潘德尔。他被认为是新的音乐艺术形式的奠基人,他首创了带乐器伴奏的歌唱形式。

在古希腊,男声已经分成了各种类型:

1. netoide——高音,特点是技巧华丽,善于演唱流畅的咏

叹调式的曲调。

2. mesoide——中音,唱流行歌曲和参加合唱。

3. iratoide——低音,悲剧表演音。

在古罗马,歌唱艺术已相当普遍,根据资料记载,那时已有专门的声乐教师分别教授:

1. vociferarril——训练嗓音,扩展音域和嗓音的力度。

2. phonsci——进一步改善嗓音的质量(教声乐共鸣)。

3. vocales——声乐美学(教音准及艺术表现)。

公元476年西罗马帝国崩溃,欧洲进入中世纪宗教统制期,音乐被教会所垄断。

公元590年,教皇格里高利一世制定了配合教仪的唱经本,历史上称“格里高利圣咏”,并重建罗马圣歌学院,为梵蒂冈的教堂培养唱诗班人才。这是音乐史上公认的,最早的正式培养歌手的歌唱学校。公元787年应德国查理曼(Charlemagne)大帝的请求,教皇阿德里安一世把罗马的歌唱家彼得和罗曼送给他,他们成了歌唱学校最初的教师;在瑞士的圣加利亚修道院和图拉修道院中也设有这类学校;到九世纪、十世纪后,在法国的第戎、土拉、坎佩尔、沙特尔、内韦尔等地,先后都办起了歌唱学校。

音乐史中有大量的资料可以了解当时歌唱艺术的发展。但声乐艺术本身的乐器就是歌手的歌喉,因为那时的歌唱教学全凭经验口传心授,声乐艺术随着他的代表者的死亡而消失,没有给后人留任何文字记录。当时的圣咏庄严,肃穆,朴实,宽广,一律用拉丁文演唱。这样的圣咏歌曲可分为两类:朗诵性歌调和旋律性歌调。朗诵性歌调中词的每一个音节均为长音,无节奏无和声伴奏,演唱者仅以充沛的气息在 $a-g^2$ 的男声自然声区中作平直均匀的、不带微颤的吟唱,要求清晰的发音和吐字。在

今天的教会圣咏中仍保留了这种风格。如：

荣耀归于天父

一字一音,旋律起伏很小,在自然声区中用充足的气息演唱。在以后的圣咏歌曲演唱中,人们不再满足于这种平淡乏味的演唱,开始在某一个音上加花加连音、滑音,使得圣咏歌曲听起来更加连贯、华丽。教皇格里高利一世就是一位具有高超歌唱技艺的圣咏歌唱家,他在任教皇前就是一位唱诗班的歌手,另外塞求斯一世、格里高利二世、埃天奈二世、保罗一世、雷奥三世等等均是优秀的圣咏歌唱家,他们大多毕业于一些圣咏歌唱学校。由此,他们对圣咏歌唱学校的大力支持,也是圣咏歌唱发展的一个方面。

公元11世纪起,商业发展、城市兴起,逐渐形成了新的文化中心,艺术也由宗教寺院及封建城堡中解放出来,进入城镇集市,逐渐产生了流浪艺人。流浪艺人多才多艺,吹拉弹唱、杂技、演戏无所不兼。

公元12世纪,法国最先出现吟唱诗人。除歌唱骑士业绩外,还演唱爱情及自然风光。13世纪德国出现了恋诗歌手,他们的音乐不如吟唱诗人,更接近教会音乐。后来在德国一些城市的同业行会中出现了歌唱师傅(即名歌手),这些歌手已不是

贵族、骑士而是市民及手工业者。他们演唱的歌曲曲调单调,曲式多为 AAB,节奏徐缓,演唱时即兴地任意加花。

第二时期:13 世纪—16 世纪的复调音乐及童声合唱

13 世纪起欧洲盛行复调音乐,多声部的合唱成为主要的歌唱形式,由于遵守“妇女在教堂应保持缄默”的古训,唱诗班中无女声,均以男童声代替,演唱时圣咏主旋律由成年男高音担任,它上面的另两个对位声部由男童声担任。成年男高音声部采用“格里高利圣咏”的固定歌调,而另外的声部则是创作的曲调,这种被称为“奥尔加农”(Organun)的圣咏经过数百年的实践,总结出和声和和弦的概念,这是音乐发展的一大进步。

圣咏歌曲中的主旋律由成年男高音担任,要保持住主旋律,用了拉丁文“Tenere”一词原意就是保持住,所以后来就称男高音为 Tenore;而另外两个对位的声部在男高音声部之上,意为 Sopra 就译成了今天的“女高音”(Soprano),在女高音声部之下低声部意为 Alto,译成今天的“女低音”(Alto),但因为这两个声部均由童声担任,从音量上总是弱于成年男高音声部,后来又增加一个男低音声部(Basso),逐渐形成四声部的合唱形式。后来由于艺术的需要,声部增多,主旋律才逐渐发展到由女高音声部担任。

由于有了声部的划分,使多声部声乐艺术的发展前进了一大步。十二、十三世纪,由于欧洲政治局势的改变,巴黎成为当时欧洲最先进的文化中心之一。以雷翁南(Leonin)、贝罗坦(Pérotin)为代表的一批作曲家、歌唱家、音乐理论家对“奥尔加农”作出重大的改革,不再是以前圣咏的一音一字的对位,而加以节奏、音乐旋律的改变,把原来作为主调的旋律放在了低声

部,而在它的上面配以活泼动听的音符,以更多的创作的旋律为主调,常常由女高音担任,这样女高音便成了合唱队中的主要声部,形成了“迪斯坎图斯”。“迪斯坎图斯”的兴起,打破了以往单声部齐唱的局面,发展了多声部合唱歌曲,同时,作曲家们摆脱了圣咏歌曲的垄断,而取得创作旋律的自由,于是出现了在一个音节上有很多音符的创作歌曲,旋律也变得活泼多变,流畅了。从语言上也不完全只用拉丁语,而采用了本国人民的生活语言,歌词也有了生活气息。这是“迪斯坎图斯”引起的声乐艺术的发展。

在15世纪以前,有记载的有关声乐艺术方面的文献很少,对声乐教学方面的记载如:

1. 勃爱齐亚(470—527)曾指出呼吸在歌唱中的作用,提到嗓音的性质和嗓音的分类;他指出“声音是传到听觉的空气的振动”,“发展嗓音的方法很多,要看人们是在歌唱还是在说话,嗓音可以或多或少地加以扩展(指音域),它可以具有不同的性质。”“呼吸这一活动制约着声音的延续”,“人的嗓音就像人体一样,有上下无法逾越的限度(指音域)”。(选自《数学几何 音乐》第一卷)

2. 有一位叫马开托·帕杜安斯基的人曾企图确定发不同高音时的准确位置。他认为:“do”音形成于肺,“re”音形成于咽部的底部,“mi”音形成于咽部的上端,“fa”音形成于口盖,“sol”音形成于舌部和齿部,“la”音形成于唇部。

这些论点表明,那时的歌唱家对于发声器官的功能已经发生很大兴趣。

3. 叶罗尼姆·莫拉弗斯基(13世纪)的见解是应当从中间的几个音开始歌唱,并在全部的音域中保持音色的统一,他说:“嗓音应该是高亢的,高亢的声音远方方能听见;应当是柔美

的,声音柔美方能感染听众;应当是清晰的,清晰嘹亮的声音方能萦绕于耳际。”

16世纪开始,特别是在17世纪中,音乐文献中除谈到一般的音乐理论外,有关艺术性歌唱的技术方面的见解就多起来了。作者们企图在这些文章中科学地阐明发声过程,并陈述教授艺术歌唱的初步方法。

下面简要地,分时期向大家介绍几个代表人物重要的观点和有代表性的论著。

约瑟夫·察里诺(J·Zarlino 1517—1590)

他是威尼斯乐派奠基者阿德里安·维拉特的学生,曾在威尼斯圣马可大教堂任乐队队长之职。又是一位卓越的理论家。他的著作很多,可流传至今的只寥寥几篇,原因是他的手稿在存放的教堂内被窃。

他在论著《谐音原理》中谈到:

“天赋的发声器官是咽、舌、口盖和肺。”意志使这些器官活动,便产生了声音,由声音产生语言和歌唱。

“任何谐和的乐音、和声、噪音,都是由于空气振动而产生的,然而没有运动空气就不会振动,要发出声音必须有三个要素:运动的物体,运动本身和形成声音的位置”。

“两个天生的器官——肺和咽——是发声时必须的,肺就像一个风箱一样,吸满气然后把它从喉部送出,送出气时在喉部振动”。肺送出的气必须在咽管中振动(即所谓‘声乐干道’arteria vocale 专为振动之用),肺和咽虽然能产生声音,但这不一定是噪音,因为它们也能产生像咳嗽一样的噪音。惟有人类特有的可以组成语言的那种声音才有意义,才能为音乐家所接受,因为对于音乐家来说它们才是适用的。”

关于咬字,察里诺这样说:

“歌唱者应当注意,咬字时元音必须准确,应该按照每个元音的特点发音。”

察里诺指出要把“可以成为语言”的那些音和其他的音区别开来,他特别强调元音必须咬得准确清楚,要唱得人人能够理解,而不仅仅是发出声音。

路多维科·察科尼(L·Zacconi 1555—1627)

路多维科·察科尼是奥斯汀教会的道士,曾任威尼斯修道院合唱指挥,是维也纳和慕尼黑的宫廷歌手,也是16世纪末17世纪初的卓越音乐理论家。

他在论著《实用音乐》中论述:

“应当特别注意,咬字必须纯正、清晰和易懂,不要让一半歌词卡在牙缝里。”

“歌唱的人要把音符唱得准确,唱时要放松,不要紧逼嗓音,不要用晦暗的音色唱,应当用天赋的自然嗓音唱。”

“高音最好是徐徐送出,不要像某些歌唱者那样勉强逼唱出来,就像疯子 in 叫喊。”

路多维科·察科尼特别重视外表风度和服装。在他看来,一个歌唱者应当具有良好的举止,应当是年轻美丽。演唱时的恶劣姿势,如身体摇摆,挤眉弄眼,两眼向上翻以及唱颤音时摇头,都是要加以纠正的缺点。他认为:“歌唱时使得每一个对他瞧的人感到愉快,不要唱两三个音后就用眼睛瞟听众,希望以此来卖弄并炫耀自己的演唱。”

他对声部的配合,头声胸声的应用以及装饰音的唱法,元音的练声方法也有很精辟的论述。

关于装饰音他说:“我建议,如果前一个音和后一个音相距