

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

声乐实用教程

| 崔 纬 主编 |

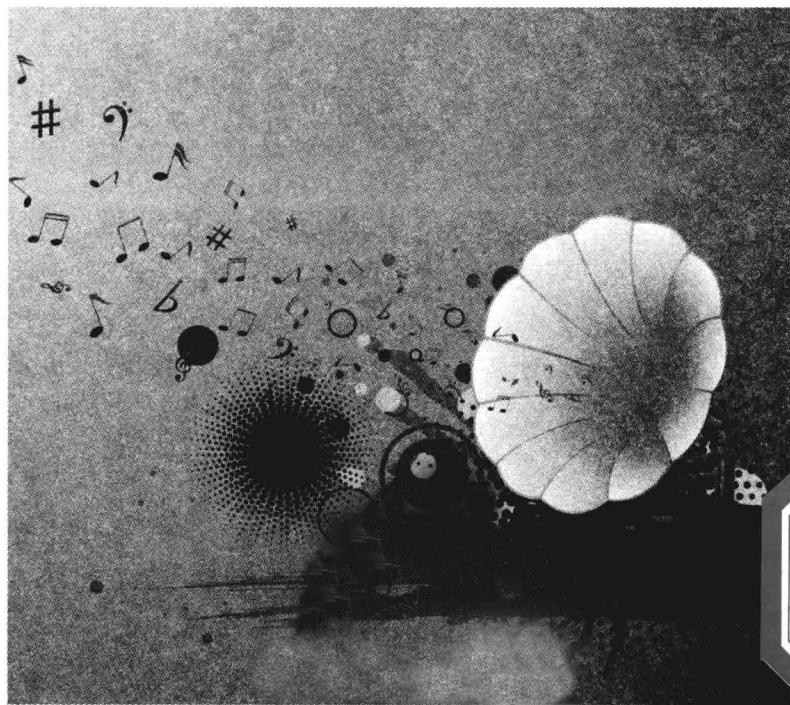

复旦大学出版社

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

声乐实用教程

| 崔 纬 主编 |

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐实用教程/崔纬主编. —上海:复旦大学出版社,2015.6
全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-11419-5

I. 声… II. 崔… III. 声乐-幼儿师范学校-教材 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 083483 号

声乐实用教程

崔 纬 主编

责任编辑/蒋振声 高丽那

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

大丰市科星印刷有限责任公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 16.75 字数 407 千

2015 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11419-5/J · 266

定价:36.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本教程由两部分组成,每部分又分八个单元。第一部分为声乐的基础技能训练,主要包含基本歌唱方法的建立、歌唱的呼吸、咬字吐字、共鸣、混声、高音、情感、艺术处理等内容,另附有 166 首声乐曲目供选择练习;第二部分为声乐的进阶训练,涉及高音训练、歌曲完整表现以及对艺术歌曲、花腔、咏叹调的处理技巧等内容,另附有 130 首相应声乐曲目供选择练习。

本书适用于高等院校学前教育专业和音乐艺术类专业学生学习使用。

本书编委会

总策划 王宝庆

主 编 崔 伟

副主编 赵 玲 遽得芳 苏卫东 吴丽霞 彭 军
杨 蓉 郭立群 魏李娜

编 委 (按姓氏笔画排列)

于瑞华 王维圣 齐 娜 李 昉 宋丽萍
郑 岚 韩庆宁 薛延婷

前 言

在声乐学习中,无论学生是否从事专业歌唱,在开始的学习阶段,对他们的专业要求都是基本相同的,都必须掌握最基础的声乐知识以及歌唱技能,中后期的学习可以根据学生所属专业方向以及课时计划进行教学调整,后期学生学习的深度会有很大的区别。结合以上原因,特编写此书以供各类师范院校、普通高等院校等音乐艺术类学生使用。

本书是针对歌唱中的技法以及歌曲风格进行分类编写的,全书由两部分组成,每部分又分八个单元。第一部分为基础篇,注重声乐的基础技能训练,主要包含基本歌唱方法的建立、歌唱的呼吸、咬字吐字、共鸣、混声、高音、情感、艺术处理等内容;第二部分为进阶篇,主要内容为声乐的进阶训练,涉及高音训练、歌曲完整表现以及对艺术歌曲、花腔、咏叹调的处理技巧等内容。每个单元涉及的内容有歌唱方法理论阐释、发声练习、歌曲,每单元至少有一首合唱歌曲。本书的特点在于内容丰富、全面,可以满足不同声乐学习者的多种需求。

总之,本书的目的是希望能从各个方面让学生充分理解和掌握歌唱方法,让学生的歌唱做到少走弯路、科学规范,让他们的歌唱能够完整统一、声情并茂,能够运用美好的声音对每一首经典的作品进行分析、理解和完美诠释,吸收这些经典作品中的精华,做到理解美、表现美和传达美!为了使学习更轻松,我们尽可能将抽象的声乐理论知识深入浅出地进行阐述和运用。首先进行综合阐述,随后在每个单元中再针对声乐歌唱中的具体问题进行分解阐述和练习。

由于本人编写能力有限,书中难免会有不足之处,恳请各位老师和读者批评指正,使之更为完善。

编 者

2015年5月

目 录

前言..... 1

声乐理论的基础知识..... 1

 一、声音的分类及特征..... 1

 二、常用的演唱方法..... 3

 三、声乐的演唱形式..... 4

 四、建立科学的声音观念..... 5

基 础 篇

第一单元 基本歌唱方法的建立..... 9

 一、基本歌唱方法的建立..... 9

 二、发声练习..... 13

 三、歌曲:《送别》《半屏山》《花非花》..... 16

 四、补充歌曲:《踏雪寻梅》《多年以前》《一片丹心》《莫斯科郊外的晚上》..... 18

 五、合唱:《歌声与微笑》..... 21

第二单元 歌唱中的呼吸..... 22

 一、歌唱的呼吸..... 22

 二、发声练习..... 25

 三、歌曲:《故乡的小路》《摇篮曲》(舒伯特)《渔光曲》..... 25

 四、补充歌曲:《念故乡》《红河谷》《喀秋莎》《长城谣》..... 29

 五、合唱:《钢铁是怎样炼成的》..... 31

第三单元 歌唱中的咬字与吐字..... 32

 一、歌唱中的咬字与吐字..... 32

 二、发声练习..... 33

 三、歌曲:《纺织姑娘》《莎丽楠蒂》《月之故乡》..... 33

 四、补充歌曲:《在路旁》《金风吹来的时候》《愿你有颗水晶心》
 《渴望春天》《康定情歌》..... 36

五、合唱:《拉起手》	39
第四单元 歌唱中的共鸣	40
一、歌唱中的共鸣	40
二、发声练习	42
三、歌曲:《思乡曲》《水车谣》《牧羊姑娘》	43
四、补充歌曲:《在那遥远的地方》《照镜子》《不要责备我吧,妈妈》《茉莉花》	46
五、合唱:《牧童》	48
第五单元 歌唱中的混声	49
一、歌唱中的混声	49
二、发声练习	49
三、歌曲:《飞吧! 鸽子》《让我痛哭吧! 》《尼娜》	50
四、补充歌曲:《映山红》《别亦难》《春天年年到人间》	54
五、合唱:《渴望春天》	56
第六单元 高音的铺垫	57
一、中高音区的过渡	57
二、发声练习	59
三、歌曲:《都达尔和玛利亚》《燕子》	60
四、补充歌曲:《祖国之爱》《珊瑚颂》《幸福在哪里》《美丽的梦神》《嘎俄丽泰》	62
五、合唱:《美丽的村庄》	66
第七单元 歌唱中的情感	68
一、歌唱中的情感表现	68
二、发声练习	69
三、歌曲:《红豆词》《生死相依我苦恋着你》《梅娘曲》	70
四、补充歌曲:《问》《叫我如何不想他》《乘着歌声的翅膀》	73
五、合唱:《山楂树》	76
第八单元 歌曲的艺术处理	78
一、歌唱中的艺术处理	78
二、发声练习	79
三、歌曲:《我亲爱的》《玫瑰三愿》	80
四、补充歌曲:《云雀》《在我心里》《致音乐》	82
五、合唱:《踏雪寻梅》	86

进 阶 篇

第一单元 歌唱中的高音训练	91
一、演唱高音的方法和技巧	91
二、发声练习	93
三、歌曲:《黄水谣》《小夜曲》(舒伯特)	94
四、补充歌曲:《驼铃》《彩云归》《又唱浏阳河》《日月与星辰》	98
五、合唱:《茉莉花》	102
第二单元 歌唱中声音的灵活性训练	104
一、声音灵活性训练的方法	104
二、发声练习	105
三、歌曲:《思念》《鳟鱼》《西班牙女郎》	106
四、补充歌曲:《致克罗埃》《拉骆驼的黑小伙》《我和我的祖国》《故乡情》	111
五、合唱:《摇篮曲》	116
第三单元 歌唱中声音的戏剧性训练	117
一、歌唱中声音的戏剧性色彩	117
二、发声练习	118
三、歌曲:《一抹夕阳》《乡音乡情》《你们可知道》	118
四、补充歌曲:《嘉陵江上》《啊!中国的土地》《我的祖国妈妈》	123
五、合唱:《铃兰》	126
第四单元 歌曲的完整表现	128
一、声情并茂	128
二、发声练习	129
三、歌曲:《长相知》《在银色的月光下》《小河淌水》	129
四、补充歌曲:《二月里见罢到如今》《大森林的早晨》《阳关三叠》《我爱你,中国》 《把我的奶名儿叫》《祖国正是花季》《岁月悠悠》	133
五、合唱:《鳟鱼》	142
第五单元 艺术歌曲	144
一、艺术歌曲及其特点	144
二、发声练习	145
三、歌曲:《我爱你》《北方的星》《天伦歌》	146
四、补充歌曲:《春思曲》《假如我的歌声能飞翔》《慕春》《菩提树》《爱情的喜悦》 《拾彩贝》《芦花》	150

五、合唱:《美丽的台湾岛》·····	157
第六单元 花腔 ·····	162
一、花腔女高音的演唱特点:介绍花腔女高音的特点及其演唱技巧 ·····	162
二、发声练习·····	162
三、歌曲:《生活是这样美好》《飞向无限向往的明天》《军营里飞来一只百灵》·····	163
四、补充歌曲:《春天的芭蕾》《玛依拉变奏曲》《祖国,我为你干杯》《阿利路亚》 《夜莺》《七月的草原》《牧笛》·····	167
五、合唱:《飞来的花瓣》·····	182
第七单元 咏叹调 ·····	184
一、歌剧及其咏叹调·····	184
二、歌剧咏叹调的演唱要求与技巧·····	185
三、发声练习·····	185
四、歌曲:《爱神给我一点安慰》《我亲爱的爸爸》《献身艺术 献身爱情》《月亮颂》·····	186
五、补充歌曲:《锡安儿女欢喜快乐》《鞭打我吧!》《人们叫我咪咪》《珠宝之歌》 《我听到美妙的歌声》《哈巴涅拉舞曲》《世上没有尤丽狄茜我怎么活》 《到我的爱人身旁》《星光灿烂》《不幸的人生》《风萧瑟》·····	191
六、合唱:《半个月亮爬上来》·····	218
第八单元 拓展训练 ·····	220
一、嗓音的卫生与保健:嗓音常见病与嗓音保健 ·····	220
二、发声练习·····	221
三、歌曲:《断桥遗梦》《黄河怨》《帕米尔,我的家乡多么美》·····	221
四、补充歌曲:《昭君出塞》《铺平大道通长安》《古老的歌》《梅花引》《你是这样的人》 《我住长江头》《我站在铁索桥上》《蓝色爱情海》《岩口滴水》《松花江上》 《祖国永在我心中》(赵兰词 尚德义曲)《索尔维格之歌》《忆秦娥·娄山关》 《一支难忘的歌》《那就是我》《我的太阳》·····	227
五、合唱:《蓝色多瑙河》·····	250

声乐理论的基础知识

声乐是音乐艺术中的一种,是运用人的嗓音来表达人的思想和情感的音乐形式。它是一门综合艺术,集生理学、物理学、心理学、音响学、哲学等学科元素于一体,用一个较高的音乐审美维度,用一系列具有某种逻辑关系的乐音系列来表现的声音。它不是简单的机械的发声过程,而是声音的艺术化表现,运用美的声音去塑造美的艺术形象,把音乐作品的内容、情感、意境和演唱技巧等因素有机地、高度地融合,创造出声音的艺术美,表达人类情感情绪的变化。

人类是有情感的高级动物,用声音表达人类的喜怒哀乐,用语言与这个世界进行交流。声音、语言体现着人们不同的情感,情感赋予声音、语言不同的变化。当人类用声音和语言不能更好地描述眼中的世界,不能更好地表达自己的情感需求时,便用歌声来释怀,“故歌之为言也,长言之也……长言之不足,故嗟叹之……”人们从情感的角度,对声音运用不同的物化手段,通过声音的高低变化,节奏的长短搭配,语言的优美诗化,表达人类的不同情感,声乐演唱的意义也在此体现。

声乐艺术作为人声唱出的带有语言的音乐,语言的音乐化以及演唱者的表现力等都非常重要,歌词、音乐、人声共同构成声乐的“形象”,三者成为声乐艺术内在的、有机的、不可分割的整体。一般来说,歌词更侧重于抒情内容的表现,一首歌曲所体现的内容比较单纯,即便是大型的声乐套曲也是围绕着一个中心主题来展开的。音乐运用旋律的变幻莫测,曲调的丰富多彩,节奏的系列运动,和声的曲式织体等艺术特征来表现。人声把音乐化的歌词、情感化的音乐同时集于一体,在时间、空间中直接呈现,是灵魂通过肉体发出的声响,它不仅仅是物理性的声音现象,更是人的感受、愿望和情思最终诉诸于声音的表现,是人们心灵表白的需要。从某种意义上讲,歌词、音乐、人声又可是相对独立的存在,歌词本身可以诗或词的形式存在,属于音乐文学的范畴,既有音乐文学的共性,也有它自身的特点,具有明确的语义功能,能表达人的内心思维和内心活动,不仅突出了语言的有声性,同时又突出了音乐的语义性,如果声乐艺术在没有语义因素引导的前提下,它仍然是单一的乐音运动形态。音乐是声音的流动形式,声乐旋律的构成通常是以歌词为依据的,把诗化的文学语言过渡为音乐化的声乐作品。声乐旋律注重线条的起伏变化与流畅性,注重音响的长短快慢的组织交替与变化,不同的歌词配上不同的旋律,其乐思便发生质的变化。人声是为声乐艺术这一特定艺术形式而存在的,歌词的优美与旋律的起伏,都依赖于人声来体现,声乐作品无论在节奏、音型、旋律线的运行轨迹上,还是在和声、复调的纵向发展中,都显示出以人声为基础的创作原则,只有声音的美才能真正传达出歌唱艺术的美感。正是有了人声的表现和情感的抒发,才有了声乐这一特殊艺术形式的诞生。因此,人声的演唱是一个有着独立意义和情感表现的,有着整体结构和知识框架的,有着自身规律和发展原则的,具有独立品格美学特征的综合艺术。

一、声音的分类及特征

1. 声音的界定

由于每个人的生理条件、形体、性别的不同,声带结构的长短、宽窄、薄厚不同,语言发音的方式方

法不同,共鸣腔体的结构差异等,形成了声音音色、音域、音量等各方面的差异,就有了声音不同的分类。每种声音都有各自的特点和色彩,在艺术表现力上也各有不同,了解声音的特点和声音的界定,才能使发声器官处于正常的、更舒适的工作状态,使声音自然而流畅,更具表现力,才能不使声音处于一种盲从状态。如果把一个抒情女高音当作戏剧女高音来训练,就会使发声器官长期处于不协调的状态中,违背发声规律,影响学习进度,甚至会葬送歌唱生涯,因此,声音的界定一定要科学和严谨。

声音的界定要从音色、音域、换声区以及生理结构方面进行认真分析,综合多种因素才准确可靠。高音声部的音色明亮,音质纯净华美;低音声部的音色较暗,深沉丰满。但同在一个声部里,音色又略有差异,如同为女高音,花腔女高音的音色灵巧、华丽、集中,长于头腔共鸣,而抒情女高音音色就柔和和明亮,赋予诗情画意。因此,界定声音要严谨,经过一段时间的培养,使声音趋于稳定,唱出声音本质的音色时才界定。

2. 声音的分类

在人声歌唱中,声音大致可分为:女高音、女中音、女低音、男高音、男中音、男低音。各种声音的音色特征和音域范围大致如下:

女高音 音域 c^1-c^3 共十五度,按音色、音区等不同特点分为:花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音,全部用高音谱号记谱。

花腔女高音 音域 c^1-e^3 甚至更高,音色清脆、丰富,声音灵活、婉转,富有弹性,富于面罩色彩,善于装饰性的华彩曲调,用高音谱号记谱。

音色特点:声音轻巧、华丽,灵活自如,能演唱快速音阶、琶音和装饰性很强的旋律。

表现特征:善于表现欢快、热烈情绪的歌曲。

抒情女高音 音色抒情优美,声音宽广而富有诗意,在女声部中,大多数属于抒情女高音,用高音谱号记谱。

音色特点:音色宽广、流畅、优美,富于歌唱性。

表现特征:善于表现诗的意境,抒发内在的感情。

戏剧女高音 音量大,声音坚实有力,能表现强烈的感情,善于演唱戏剧性的咏叹调,用高音谱号记谱。

音色特点:声音坚强有力,情绪和色彩变化丰富。具有很强的艺术感染力。

表现特征:常表现强烈、复杂的思想感情和动人心魄的戏剧性场面。

女中音 音域 $a-a^2$ 共十五度,其音色特点介于女高音与女低音之间。音区高的女中音近似戏剧女高音,音区低的女中音近似女低音。用高音谱号记谱。

音色特点:音色温厚,浓郁,高音不很灵巧,音色稍暗,具有深沉的美感。

表现特征:常常演唱一些亲切的、抒情性很强的歌曲。

女低音 音域 $f-f^2$ 共十五度。女低音的音色不如女高音嘹亮,但比较丰满、坚实、雄浑,音区也比较低,用高音谱号记谱。

音色特点:音色温和、丰满、结实,长于胸腔共鸣,给人以宽厚、稳健的感觉。

表现特征:在合唱中把女中音称女低音,一般只在合唱中担任中声部的最低声部,很少有独唱。

男高音 音域 c^1-c^3 共十五度,音色爽朗、嘹亮,按特点还可分为抒情男高音、戏剧男高音等。用高音谱号记谱。

抒情男高音 音域: c^1-c^3

音色特点: 音色明朗纯净、流畅和光华, 富于面罩色彩, 清脆优美, 充满了内在的情感和诗意。

表现特征: 擅于演唱热情、激昂的抒情歌曲。

戏剧男高音 音域: c^1-c^3

音色特点: 声音刚劲有力, 结实嘹亮, 具有光辉明亮的色彩, 金属般的光泽。

表现特征: 善于表现强烈的情感。常在歌剧中担任主角。

男中音 音域 $a-a^2$ 共十五度, 音色特点介于男高音与男低音之间。

音色特点: 音色厚实丰满, 苍劲有力, 还可分为抒情男中音, 戏剧男中音, 前者的音域与音色接近戏剧男高音, 后者的音色在低声区与男低音相近, 均用低音谱号记谱。

表现特征: 适合演唱一些温和宽广的抒情歌曲。

男低音 音域 $f-f^2$ 共十五度。

音色特点: 音色低沉浑厚, 宽广有力, 是人声的最低声部, 是混声四部合唱的基础。按音色的特点还可分为抒情男低音和深厚男低音等, 用低音谱号记谱。

表现特征: 擅长表现庄严雄伟的气势和苍劲、沉着的感情。

童声 男女儿童在未变声以前的嗓音称“童声”, 按音色特点还可分为童高音和童低音。童高音的音域 c^1-g^2 或更广; 童低音的音域 $a-e^2$ 或更广。童高音与童低音的音色与女声相似, 用高音谱号记谱, 记谱与实际音高相符。

音色特点: 音色自然、平易、朴素, 具有一种纯真的美感。

表现特征: 适宜表现天真、活泼、纯朴、健康向上的情绪。

二、常用的演唱方法

由于歌唱发声机能不同、共鸣腔体运用的多少不同、咬字吐字的位置不同, 声乐的演唱方法分为美声唱法、民族唱法、通俗唱法三大类。

1. 美声唱法

美声唱法是产生于 17 世纪意大利的一种演唱风格, Bel canto 一词在意大利语中的真正含义是“完美的歌唱”。美声唱法起源于欧洲, 它的产生与欧洲音乐的发展过程有着密切联系, 作为人类文化意识形态的一部分, 同样也是社会、时代发展的产物。它发声方法科学, 音量的可塑性大。它以音色优美, 富于变化, 声部区分严格, 重视音区的和谐统一, 气息一致, 音与音的连接平滑匀净为其特点。美声唱法的发展与“阉人歌手”, 与歌剧都有着密不可分的关系。

美声唱法特点: 音色圆润, 声音统一连贯, 不同音区不能出现不同的音色, 没有“断裂”或“裂隙”等技巧上的变化, 声音高低舒畅自如。美声唱法注重声音高位置安放, 获得充分共鸣, 使声音纯净、甜美、圆润, 既统一音区又能获得较多的高泛音, 美声唱法讲究真假声的混合, 无论在高、中、低音区, 声音不能有明显的真假声之分, 没有明显的换声痕迹, 声音松弛灵活, 富有弹性, 通畅, 富有穿透力。美声唱法使人声发挥出最大潜力, 美声唱法还注重语言美、旋律美、表现风格美、演唱者以独创性表现音乐等等, 都是美声唱法不可缺少的重要因素。

2. 民族唱法

民族唱法是由我国各族人民按照自己的习惯和爱好建立和发展起来的歌唱艺术。我国是一个历史悠久、疆域宽广的多民族国家, 在漫长的历史进程中, 各个时期、各个社会政治经济制度以及语言文

化、生活方式、宗教信仰、风俗习惯等诸多因素都对我国的民族民间歌唱艺术产生了深远的影响。我国声乐具有民族的多样性和文化的差异性,形成了千差万别、丰富多彩的民族声乐艺术,在社会文化历史发展过程中,各地区、各民族间流传着不同的歌唱方法、歌唱艺术形式。

从广义上讲,民族唱法包括传统的戏曲演唱、曲艺说唱和民间的民歌演唱三大类民族演唱艺术。狭义的民族唱法则是指在传统民歌演唱方法基础上,吸收了西洋美声唱法的优秀技巧,形成现在人们常说的“民族唱法”。这种唱法是一种科学的演唱方法,它既吸收了美声唱法精湛的技巧,使以前老式民族唱法中过亮过硬的音色有所改善,使声音变得松弛有弹性,更轻松灵活,同时又能以中国语言的基调为出发点,体现中国民族声乐的特点。民族唱法产生于人民之中,继承了民族声乐的优秀传统,在演唱形式上是多种多样的,演唱风格又有鲜明的民族特色,如语言生动、感情质朴、地域特色鲜明等。

3. 通俗唱法(流行唱法)

通俗唱法也称流行唱法,多用接近于人声自然音域的演唱方式,声音接近人声习惯的话语状态,在广大群众中易于上口。通俗唱法是借助电声音响扩大效果,以闪耀变化的舞美、灯光渲染气氛,用各异的演唱方法,集舞蹈表演、伴唱、伴舞,电声乐器伴奏以及说唱于一体的演唱艺术。

通俗唱法特点:多用真声歌唱,接近生活语言发声方式,对共鸣要求不是太高。演唱风格有轻柔自然的、高亢强劲的、民谣风格的、摇滚乐式的、说唱叙事式的、队列进行曲式的、艺术歌曲形式的,是感染性最强、普及性最广的一种演唱方法。

三、声乐的演唱形式

1. 独唱

单独一个人演唱的形式,叫做独唱。它是声乐演唱形式中最重要的类型之一。它可以充分展示演唱者的声音特性、演唱风格与歌唱技巧。可供独唱的歌曲题材广泛,体裁多样。演唱者在艺术处理上也较自由。独唱除在音乐会中出现外,也常在歌剧、清唱剧等戏剧音乐中出现。一般的独唱歌曲都具有鲜明的特性和突出的演唱技巧,因此这种形式便成为歌唱家们的主要表演形式。独唱时多采用钢琴或管弦乐队伴奏,伴奏起着巨大的烘托歌曲效果的作用。

独唱根据音色的不同可分为女声独唱(包括女高音独唱、女中音独唱、女低音独唱)、男声独唱(包括男高音独唱、男中音独唱、男低音独唱)、童声独唱等三种。

2. 重唱

两个或两个以上不同声部的歌唱者结合在一起,互相配合、互相协调,按各自声部的旋律,演唱同一首乐曲。重唱的要求比独唱高,要求多个声部在音色、音量等方面达到均衡与和谐,不能只顾自己声部而不顾其他的声部,否则就达不到重唱的效果。每一声部由一个人演唱的歌曲,叫做重唱歌曲。重唱歌曲因声部数量的不同而分为二重唱、三重唱、四重唱、五重唱等。另外,因声部的组合不同,又可分为童声重唱、女声重唱、男声重唱和男女混声重唱等等。

重唱艺术表现范围很广,各声部相互配合,有的共同抒发同一种情感,塑造统一的音乐形象;也有的各个声部旋律具有不同的个性,表达的是不同的或是互相对立的思想感情;还有的把重唱和合唱结合在一起来表达一种特定的主题思想。

3. 合唱

合唱是一种分声部演唱的形式,是指由高低两个或两个以上声部组成的集体演唱形式。合唱按

声音形式分有男声合唱、女声合唱、混声合唱、童声合唱等;按旋律声部可分为二部合唱、三部合唱、四部合唱等。一般用钢琴或管弦乐队伴奏,也有无伴奏的合唱,无伴奏合唱难度较大。合唱经常以音乐会的演出形式出现,此外还在歌剧或其他戏剧音乐中作为群众性的场面出现。合唱具有庞大的气势和丰富的艺术表现力,它是一种非常重要的声乐演唱形式。

4. 齐唱

多位歌唱者同时演唱同一个旋律的歌曲,就叫齐唱。齐唱是十分常见的演唱形式,一般群众歌曲、进行曲、校歌、企业厂歌等都用齐唱的形式演唱,齐唱气势宏大,富有号召力,例如《解放军军歌》《国歌》等。

5. 轮唱

由两个或两个以上的声部演唱同一个旋律,但不是同时唱,而是先后相距相等的节拍或一小节演唱,形成声音波浪式进行,具有此起彼伏、相互交叉又连续不断的模仿效果,称之为轮唱。这在作曲技法中称之为卡农,演唱中常采用轮唱的手法营造歌曲紧张、激动的气氛,加强演出效果,如冼星海的《黄河大合唱》中的《保卫黄河》就是采用轮唱的手段来表现中华民族不屈不挠的气概与誓死保卫黄河的决心和勇气。

6. 对唱

对唱是两人或两组人对答式的演唱,相互呼应、相互交流。对唱也可分为女生对唱、男生对唱,例如冼星海的《黄河大合唱》中第五乐章的《河边对口曲》就是男生对唱。男女生对唱往往表现男女的爱情主题,例如《敖包相会》等。

四、建立科学的声音观念

声音观念就是对声音的认知,即对声乐研究和声乐教学基本规律的全面理解、正确评价、基本态度和根本看法。声音观念的科学与否决定了声乐教学方法实施是否准确、得当。声音质量的优劣,直接影响着声音观念的建立是否科学,科学的声音观念影响着人们对声音的追求。具有一定的科学文化素质,感情丰富、声音流畅、音色优美、吐字清晰并准确地表现作品的艺术风格,就是科学的声音观念所要求的条件。

科学的声音观念不是一成不变的。它是随着时代前进的步伐和我们视野的宽窄,接触范围的大小而逐渐提炼、沉淀而成的。同时,声音受民族、地域、文化、语言、风俗习惯的影响,存在着很大的差异,因此,声音观念还受到地域文化和风土人情的影响。

声乐是一门特殊的艺术,也是一门实践性较强的艺术,不懂得声乐理论,没有理论的指导,声乐学习会陷入歧途,学习者不可能成为一名优秀的歌唱者;没有实践的积累,理论的学习只会是纸上谈兵,理论的知识很难转化成实际的演唱能力。因此,本书意图从歌唱的理论知识进行系统阐述,以图歌者能清晰理解歌唱知识的基本理论,同时配以歌曲的谱例以及歌曲的演唱提示,以便歌唱者进行实际练习。

基 础 篇

