

音乐入门最佳指南

网站支持
www.tipbook.com

音乐小百科 声乐

〔荷〕雨果·平克斯特波尔/著 赖菁菁/译

便于使用·行文清晰·内容时新

初学者和高阶玩家

皆可受用的参考手册

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

THE **TIPBOOK** 提供版权
COMPANY

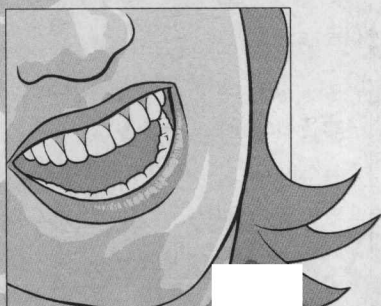
2J930

[荷兰] 雨果·平克斯特波尔著/赖菁菁 译

音乐小百科

声乐

便于使用 行文清晰 · 内容时新
初学者和高阶玩家皆可受用的参考手册

THE TIPBOOK
COMPANY

最 佳 音 乐 指 南

上海音乐出版社

图字：09-2006-167 号

图书在版编目（CIP）数据

音乐小百科·声乐 / [荷]雨果·平克斯特波尔著；赖菁菁译 -

上海：上海音乐出版社，2012.4

ISBN 978-7-80667-971-5

I. 音… II. ①雨… ②赖… III. 声乐 - 基本知识 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 025315 号

Copyright © 2002, 2004 THE TIPBOOK COMPANY BV

书 名：音乐小百科·声乐

编 著：[荷]雨果·平克斯特波尔

译 者：赖菁菁

出 品 人：费维耀

项目负责：于 爽

责任编辑：于 爽 陈涵卿（见习编辑）

封面设计：宫 超

印务总监：李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海市绍兴路 7 号 邮编：200020

上海文艺出版（集团）有限公司：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.cn

上海音乐出版社论坛：BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱：editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱：editor_cd@smph.cn

印刷：上海书刊印刷有限公司

开本：889×1194 1/32 印张：5 图、文：160 面

2012 年 4 月第 2 版 2012 年 4 月第 4 次印刷

印数：11,001 - 14,000 册

ISBN 978-7-80667-971-5/J · 930

定价：20.00 元

读者服务热线：(021) 64375066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明：版权所有 翻印必究

音乐小百科·声乐

Hugo Pinksterboer

本系列丛书的作者、编辑,著名的新闻工作者和音乐家雨果·平克斯特波尔(Hugo Pinksterboer),曾经发表过大量的音乐文章、改编曲以及 VCD 和 CD,并为荷兰和国际音乐杂志撰写过大量的书评。

Gijs Bierenbroodspot

插图画家、设计者和音乐家 Gijs Bierenbroodspot,一直以来为许多杂志担任艺术指导,并开展了大量的艺术活动。他是这套丛书中所有插图说明的设计者和负责人。

联系我们

如果有什么遗漏,或者有什么需要改进,请点击进入网站 www.tipbook.com,并与我们联系,谢谢!

声明

请注意,本书中所提及的物品价格均是根据美国市场的行情估价。

简介

这本书面向新手和那些想更了解自己嗓音乐器的高级歌唱者。无论是古典音乐、灵歌、格伦吉泐runge冤重金属、爵士、乡村民谣、莎莎渊alsa冤或是其他任何风格的歌曲；无论是专于一种风格或是多种风格，无论是处于合唱队、家里、音乐厅、爵士酒吧、教堂或是其他任何地方，你都可以从中获益。它并非教你怎样演唱，而是真正的帮助你从自己的嗓音乐器中获得最多。

通俗易懂

《音乐小百科·声乐》，由古典、非古典的歌唱者、老师、临床医学家和其他专家共同编著而成。它深入浅出，解释了所有当下的术语，附录内容包含的信息让读者能方便地从报章、书本和互联网出版物上掌握这个学科的其他文献。

从头开始

前三章主要是针对未经训练的新手。高级的演唱者可以跳过前三章直接进入其后的章节。

术语表

本书末尾的术语表，主要涉及一个演唱者将要碰到的大部分术语。它还兼具索引功能。

雨果·平克斯特波尔

Hugo Pinksterboer

用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

除了书中的插图,这本手册还提供给你一个崭新的方式去观看——甚至去聆听——你所阅读到的内容。在书中随处可见的网址能让你链接到 www.tipbook.com 上的视频短片、音像资料和其他的信息。

使用方法是十分简单的。举个例子:在这本书的第4页有一段讲述了如何发声,在这一段的右上角标明了 Tipcode VOCALS-001。把这个编码输入到 www.tipbook.com 的编码页上,之后你就能看到一个有关这项技术的视频短片。

输入编码,观看视频

在编码页的视频窗口下输入网址。在一般情况下,之后你就能看到相关的影响或是听到5至10秒钟的音频。网址能激活一段短片、一段音响,或是一系列图片。

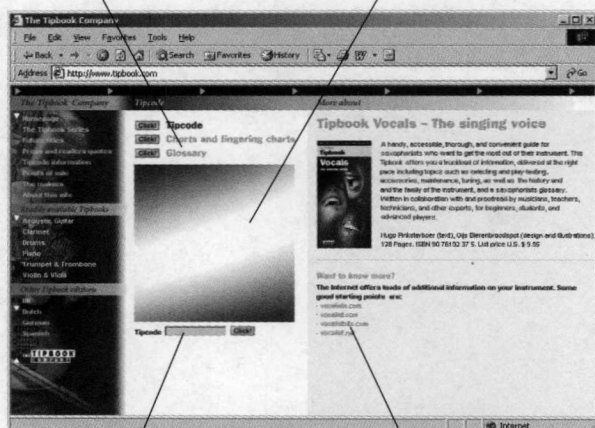
快速开始

短片、音响和照片都是事先设计好的,所以能很快地启动。如果第一遍你错过了什么,那当然可以重复一次。如果它们播放得太快了,你可以使用短片窗口下的暂停键。

首先, 作出你的选择:
Tipcode, 和弦和指法表,
还是术语表。

Tipcode 窗口会显示视频, 一系列照片、指法表、和弦以及本书中用到的术语表。

在此输入 Tipcode, 然后按下按钮。想再看一遍吗? 那么, 请再次点击。

这些链接能让你直接连接到感兴趣的网页。

插件

如果需要用来浏览短片和图片的软件还没安装到你的电脑上, 系统会自动告诉你需要哪种软件, 并提供下载地址。这种软件 (插件) 是免费的。

更多有关 www.tipbook.com

你能在 www.tipbook.com 上找到更多的信息。比如说, 你能查找所有手册上更新过的术语表上的单词。上面还有包括手册中“想了解更多吗?”一章中提到的其他相关内容。

TIPCODE

目 录

VI 用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

书上标注的 Tipcode 帮你在 www.tipbook.com 获得更多信息(短片、音轨、照片等等)。这里是操作步骤。

1 第一章 想成为歌唱家吗?

歌手们使用了最通俗、最个性化、最通用的乐器,适用于几乎所有的音乐风格或装置:歌唱的声音。

4 第二章 快速浏览

鸟瞰嗓音乐器:主要的发声部分和发声方式,不是生物学性质的。

16 第三章 学习演唱

古典歌唱所要求的声音课程——但你也可以从其他任何风格的专业老师中获益。这里讲述声乐老师的有用之处。包括训练要点。

27 第四章 唱好

对于一个摇滚歌手来说“唱好”的意思和古典歌唱家的意义是不一样的。但在很多方面它们还是相通的,其他领域歌手也是如此。本章包括了所有风格的唱好的主要方面,从呼吸到姿势、音色到音高,等等。

69 第五章 声区

每个人的最高音和最低音听起来是不同的,因为他们处于不同的声区。一些专家认为它们属于同一声区,但也有认为它们被分为了两三个或更多的声区。本章把这个

令人迷惑的问题搞清楚。

81 第六章 声音类型和音域

本章主要讨论声音的类型——从男低音到女高音,以及他们的音色和音域。

89 第七章 声音保护

本章第一部分:为了使脆弱的嗓音乐器保持最佳的状态,哪些事情是可做、必须做或是不能做的。第二部分是处理一些症状和解决办法。

106 第八章 歌词

集中于怎样记忆和传情达意,怎样发音。

111 第九章 麦克风和效果

选择麦克风时需要掌握的基础知识。以非技术的方式讲述技术信息、附件、听众的效果、歌唱的效果等等。

133 第十章 追根溯源

歌唱的声音是世界上最古老的乐器。正如其他乐器一样,它随着时间的流逝发展。一些有趣的事情让悠久的历史更加显著。

138 术语表和索引

covering 是什么意思,highC 到底有多高,什么是 vocal fry? 这些主要的嗓音术语都将在术语表中得到解释,并能在索引中查找。

144 Tipcode (贴士密码) 列表

所有的声音目录。

145 想了解更多吗?

关于歌手的其他资源的信息:杂志、书籍、网络等等。

第一章 想成为歌唱家吗？

歌唱是世界上最流行的娱乐。这是为什么呢？原因在于：几乎所有的人都能歌唱；歌唱是自由自在的，可以唱任何音乐风格中的不同类别；不论是只有一点专业训练还是毫无训练的，你均可以加入合唱队或乐队；可以组建自己的个人乐队；还有很多很多选择……这章讲述演唱和歌手，让我们来了解是什么让它如此有趣，又是什么让它惶恐。

歌唱的声音是唯一一件你不需要支付费用的乐器。同样它也是唯一一件无论你喜欢与否都不可再生的乐器。当然你可以提高它：学习演唱更高的音、提高音质、发展持续力、避免疼痛和紧张——就好像学习其他任何一件乐器那样。几乎所有的人都可以学习好演唱。

易于掌握

歌唱的声音是一件易于使用的乐器。一直唱自己喜欢的任何音乐——也许音不是那么准，也许不是很合拍，但能够自娱自乐。假如你小有天赋，未经任何正规课程训练，也可以加入合唱队。而其他的乐器都要进行严格的训练才能单独演奏喜欢的音乐——更别提加入乐队了。

个人化

歌声是所有乐器中最个人化的。吉他手,小提琴手,萨克斯管演奏者等等往往需要通过努力学习来发展具有个人风格的声音。不过,作为一名歌手,你虽然很自由,却没有自由选择自己歌声的自由。虽然可以提高或加以适应,使它达到某种程度,但你最终拥有的声音也许并不很适合你喜爱的某种音乐风格。

多面手

大多数人的声音可以参与多种音乐形式的演唱,从个人乐队(吉他和你自己)到百余人的合唱队。

娱乐大众

大多数人演唱可以自娱自乐,不是所有人都能娱乐大众。然而,依照批评家的说法,有相当一部分未经训练、声音不怎么样的歌手,却挣百万美元。

放松和直接

有很多歌手觉得歌唱能让自己放松。因为演唱要求有很好的呼吸,效果可能和瑜伽类似。唱歌也是一个非常直接的交流方式,它是传达音乐信息最容易的方式。

脆弱

另一方面,歌手必须照顾好自己的嗓子,因为它相当脆弱。而其他乐器不会感冒或被传染,不会因为你喝牛奶或吸烟而受到伤害,它们不管演奏多少小时也不会有病痛。

恐慌

作为一名歌手,你不可能隐藏自己的乐器。如果表现得不够好,你还不能抱怨自己的乐器:因为作为一名歌手,你就是自己的乐器。这确实是相当令人恐慌的。

台前与幕后

站在舞台上,歌手也许会唱得比台下更糟。但大多数歌手想站在台前。他们希望成为乐队中的红人、歌剧中的主角。如果你不愿意过分引人注目,但仍愿意歌唱,那可以唱背景音乐,加入合唱队,或者只是在家里唱唱。

古典与非古典

世间有上百种的音乐风格,无数种的演唱方式。这本小册子主要针对古典演唱(歌剧、艺术歌曲、圣歌等等)、非古典的和通俗唱法(摇滚、布鲁斯、波普、爵士、福音歌、拉丁等等)。

更多的演唱风格

当然,演唱还有很多种风格,从中国的戏曲到印第安鼓语,从弗拉门戈到爱斯基摩歌唱,从日本到非洲的传统演唱,等等。

歌手,歌唱家和乐器演奏家

在本书中,歌手和歌唱家这两个词常常是互换的——可以指一个业余爱好者、准歌唱家或是任何介于两者之间的称呼。乐器演奏家指的是演奏其他乐器的演奏者,从歌手到乐器演奏家都是音乐家。

第二章 快速浏览

噪音和其他的乐器的相似性超乎想象。这一章涉及它的基本工作原理,描述了它的主要的发声部分。

演奏小提琴时,用弓拉弦产生振动;打鼓时,一对槌子使鼓皮振动;铜管利用肺部吹出的空气,让嘴唇振动,这些振动都是让空气振动,振动的空气就是声音。

声带

歌手用自己的声带振动。声带是在你喉咙里的两片小肌肉,覆盖着黏液和细胞膜。两片肌肉之间的口子就是声门。声带产生声音。

TIPCODE

怎样发声

Tipcode VOCALS-001

让我们概述一下它的发声原理:闭上嘴巴,让肺部缓慢地吸足气。如果让自己的唇始终微张,空气压力将使声带分开。一小股空气将会跑出来。

咳嗽

通过闭上唇闭上嘴巴,同时通过闭上声带关闭声门。然后,吸气,做到好像要咳嗽了——但不要咳出来。关闭的声门阻塞了空气的流通。如果你注意力集中,你可以小心地让

一小股空气通过声带传出来。

吹,吹,吹

Tipcode VOCALS-002

说话或唱歌时,所有这一切都会发生:说话和歌唱快速
地让一股股空气从肺部以及声带之间跑出来。

TIPCODE

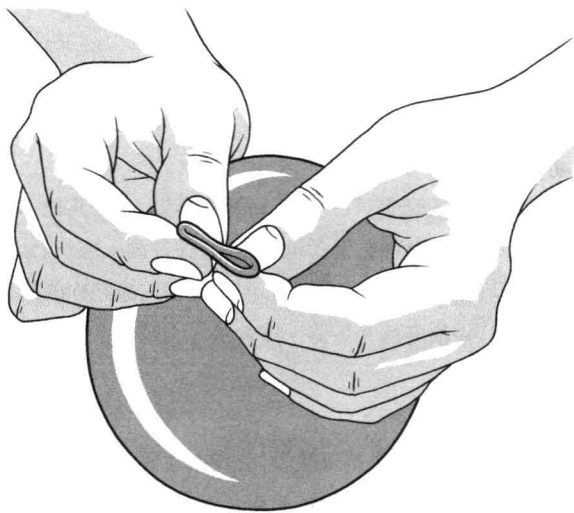

人声

它如此工作:肺部建立气压,声带便让一小股空气跑出来;然后声带再次闭合,新的压力在下边产生——依此类推。它们运作得很快,以至于你不会听到间歇。你所听到的人声就是这么产生的。

气球

实际上相同的事情可以在气球实验中形成:让一只气球里的空气通过两手之间的压力,从形成的口端跑出来——气球的口端就像阀门,就像你的声带,它让空气形成一股股快速气流的方式从气球中跑出来,就像你的声带处理肺部出来的气流一样。

气球的口端就像阀门,就像你的声带。

TIPCODE

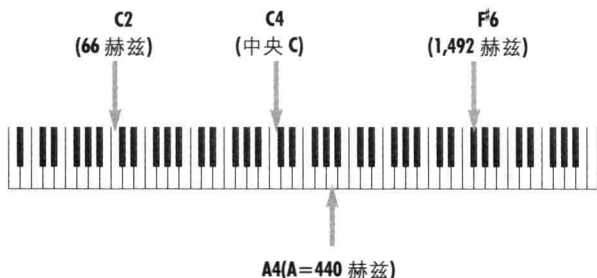
最低音

Tipcode VOCALS-003

当男性唱出他所能唱的最低音时，声门从张开到关闭大约是每秒 66 次。换句话说，他的声带每秒振动了 66 次，也就是有六十六股空气出来。用专业术语来说，就是他唱了一个 66 赫兹的音。这个音是 C2，以下的钢琴键盘告诉你它所在的位置。

最高音

当女歌手唱她的最高音时，她的声带振动比之前的那个音快了将近二十倍——每秒钟 1500 次或更多。

C2 是男歌手能够演唱的最低的音之一。女歌手可以唱到 F6——有些甚至可以更高。

四个部分

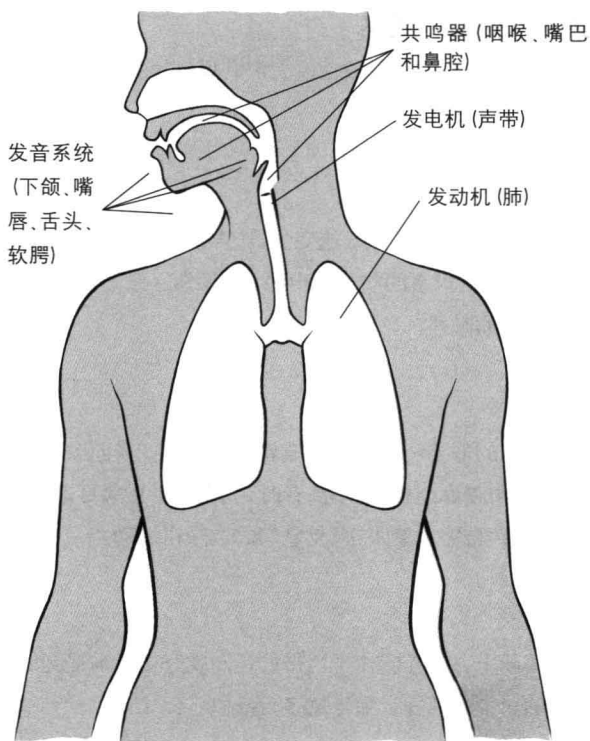
声带是歌唱乐器组成的四部分之一。以下是其他部分：

动力

声带和铜管演奏员、萨克斯管演奏者，或是其他木管演奏者一样，用同样的“发动机”：气息。通过灌入空气，让演奏者的嘴唇振动（管乐）、簧片振动（萨克斯），或是你的声带振动（声音）来演奏这些乐器。声音基本上是一个木管乐器。

共鸣器

咽喉和嘴，就像是双簧管、萨克斯管或者是其他任何一件乐器的身体，是获得独特的声音或音色的地方。同时，咽喉和嘴巴是你的嗓音乐器的共鸣器，也可以称为发声管。

发音的四个主要构成部分。

下巴、唇、舌

如果演唱 a, 随后转向 u, 然后唱 o h, 最后唱 ee —— 可以发现你是用改变下巴、嘴唇、舌头的姿势来发出这些音和其他的音的。用技术术语来说：你改变了你的共鸣器的形状, 这就叫发音法。

辅音

用下巴、舌头、唇、软腭和其他发声器来发出辅音 (B、C、D、F、G 等等) 和其他声音。

四个部分

声音由四部分产生：1. 从肺部出来的空气, 2. 让声带振动, 3. 通过发音器, 4. 声音在共鸣器中成形。

更响 更高 更亮

只要愿意,你可以放松地大声歌唱,唱高、低音,使声音或更洪亮或变暗。

音量

唱更大声时,要让气流变尖,让声带的运动变得更加敏锐。你不能用很多的空气大声唱。如果你这么做,你不可能持续很长的时间。

音高

声带的形状和紧张度会随着唱高音或低音而改变。唱低音时,声带厚而松弛。唱高音时,它们变得更薄更紧。唱最高音时,声带完全紧张,只有它们的边缘在振动。

气球

实际上,唱更高音时,声带的运动就好像之前提到的把气球的口伸长那样。缩得越多,音越高。

无共鸣器

气球没有共鸣器。所以,声音的产生完全来自气流出来的速度——它的声音非常微弱。缺乏长度、特征和音乐性。如果你将体内的声带拿出来,它们产生的声音会同样很小很微弱。

没有身体

小号或萨克斯管演奏者很容易示范共鸣器的效果:让他或她只演奏号嘴,你听到的只能是很微弱的暗淡的声音。一旦演奏者将号嘴与乐器(共鸣器)接上,他们就能吹奏出悦耳的、有共鸣的声音。

音色

发音器可以唱出元音、辅音或其他声音,并改变声音的