

美育丛书

音乐舞蹈系列

歌唱艺术欣赏

纪纲 著

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
制 谱 沈永刚
尾 花 王小云

歌唱艺术欣赏

(“美育丛书”音乐舞蹈系列之一)

莫纪纲 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原并州北路 69 号 邮 编: 030001)

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 6.25 字数: 103 千字

1997 年 1 月第 1 版 山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000 册

*

ISBN 7-5440-0796-0
G·797 定价: 6.30 元

内容提要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共 35 本小册子组成。《歌唱艺术欣赏》是音乐舞蹈系列之一。

歌唱艺术以其多种多样的艺术形式、丰富生动的内容、特有的艺术魅力和广泛的群众性,在音乐艺术的广阔领域里独领风骚。它也是人类在音乐文史上历史悠久、高雅与通俗、古今中外融会为一体的完美的艺术。歌唱使人们的生活绚丽多彩,充分抒发心灵中的百般情感;歌唱艺术更是一项具体生动的审美活动,它使人们在艺术精华的真、善、美境界的升华中获得精神上的充分满足、艺术上的极大享受和审美素养的提高。

本书作者长期从事声乐艺术工作。积累了丰富的实践经验。全书在歌唱艺术的咏情舒怀的一度创作、气贯长虹的二度创作、歌海探胜的三度创作、星空灿烂般的歌唱艺术的沿革与风采的大结构中、细致入微地对歌唱艺术领域中有关知识、方法、技巧、要领作了有价值的总结。这本通俗的、具有一定品位的小册子,将循序渐进、深入江出地引领您在歌唱艺术的殿堂中尽情遨游和自由徜徉。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是无庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

前 言	1
-----------	---

一 咏情抒怀

——歌唱艺术的一度创作	4
-------------------	---

1. 歌词的构成与欣赏	4
-------------------	---

(1) 中国特色的歌词构成与欣赏	6
------------------------	---

(2) 外国特色的歌词介绍与欣赏	16
------------------------	----

(3) 中外独具特点的歌词介绍与欣赏	19
--------------------------	----

2. 歌曲创作与欣赏	22
------------------	----

3. 一度创作的完成	52
------------------	----

二 气贯长虹

——歌唱艺术的二度创作	55
-------------------	----

1. 声音的分类	55
----------------	----

(1) 高音声部	56
(2) 中音声部	57
(3) 低音声部	57
2. 歌唱方法介绍	58
(1) 歌唱中的呼吸	60
(2) 歌唱中喉头的稳定和喉咙的打开	62
(3) 歌唱中的语言	63
(4) 歌唱中的共鸣	65
(5) 歌唱中的辩证法	66
(6) 艰苦的学习道路	68
3. 歌唱艺术的呈现	
——二度创作的完成	70
(1) 歌唱艺术的创作过程	71
① 朗读歌词, 分析主题和歌曲 结构	71
② 选择适当的声音	71
③ 安排全曲处理的布局	72
④ 准确的句法	73
⑤ 与伴奏的配合	74
(2) 介绍几首不同类型歌曲的二度 创作	76
《黄河怨》——《燕子》——《故乡的云》 ——《我想有个家》——《只要你过得 比我好》——《橄榄树》——《牧歌》	
(3) 由以上几首歌曲二度创作过程 所想到的	98
4. 歌唱艺术的呈现是一度创作和二度 创作的结晶	104

三、歌海探胜

——歌唱艺术的三度创作 106

1. 欣赏者的责任 107

2. 欣赏对象的责任 112

3. 欣赏者与欣赏对象的沟通、
融合与升华 118

四 星空灿烂

——歌唱艺术的沿革与风采 129

1. 外国歌唱艺术的沿革与风采 129

(1) 西欧歌剧艺术演唱 131

(2) 艺术歌曲演唱 140

(3) 电影歌曲、民歌、通俗歌曲
及其他歌曲的演唱 150

2. 中国歌唱艺术的沿革与风采 155

(1) 传统民间说唱和戏剧演唱简况 155

(2) 近现代中国歌唱艺术 160

(3) 电影歌曲、民歌、通俗歌曲
的演唱 174

①三、四十年代的盛况 174

②传统民歌演唱的风采 175

③八十年代青年一代的崛起 183

后 记 187

前 言

丰富多彩的生活中少不了自由自在的歌唱。经过专业音乐工作者精心创作和优秀歌唱家声情并茂的演唱后，呈现在我们面前的是具有极高欣赏价值的“歌唱艺术”。

自由自在的歌唱是歌唱艺术的初级阶段；自由自在的歌唱又是歌唱艺术的最高境界。

人们的嗓音无论有多大的差异：声音或沙哑，或明亮，或低沉，或宽厚，或尖细，……都不妨碍个人情意的流露。同样，音乐天赋无论有多大的不同：或有极好的乐感，或五音不全，或毫无节奏感，或连音也唱不准，……也都不会阻挡个人心中的激情。但这时的歌唱，其实只是有高有低、有快有慢的喃喃自语而已，还谈不上欣赏的价值，也就不能成为真正的艺术。

社会的前进，使歌唱作为一门艺术也随之发展了。当今，我们可以在剧场的舞台上，电台的广播里，电视的屏幕上，以及各种唱片和录音带

中欣赏到真正的歌唱艺术，了解到歌唱艺术是不同于其它艺术的一种由语言、音乐和表演相结合的艺术。

举例来说：青年朋友有时会很快地为一首刚听到的歌曲所吸引，记在心里，反来复去地吟唱。甚至为了聆听某人演唱此曲不惜重金买票，不怕路途遥远奔向剧场，只是为了能听到这首歌曲的首唱者本人的演唱。当别人问他这是为什么？他的回答既简单又肯定：我喜欢！我爱听！事实是他的的确确在一听到这首歌时就心绪奔腾，情怀激动，不能自己。他总想用自己滔滔不绝的语言告诉别人此时此刻他内心的感受，他希望别人和他一样也爱听这首歌。我曾问过这样一位年轻人：“请你说说被音乐感动时的心情？”他说：“我只想哭！”一般地说，这位青年的回答表明他已有了初步欣赏歌唱艺术的能力。因为他的种种表现正是歌唱艺术产生的感染力的艺术效果以及所达到的境界。但这还非常粗浅和表面，否则他不会只用“我想哭”一句简单的话来表达他深刻的感受。

我们说，欣赏歌唱艺术是一项审美活动。它至少要由以下三大部分的连贯欣赏组合而成。

（一）歌词和音乐（包括歌唱旋律和伴奏）的欣赏。

（二）歌唱者演唱的欣赏。

（三）欣赏者的参与和创造的补充与延伸。

歌唱艺术是使表达情感的语言通过音乐和歌

唱由表及里、由浅入深、由点到面提高后产生丰富感染力的最佳艺术形式之一。它足以使人类的情感得以升华。

我们说歌唱艺术是一门科学，一门学问，也还在于它有长久的发展历史。在这之中包括：音乐的知识、文学的知识、历史的知识、美术的知识等等。掌握丰富的知识和专门的技巧方能使歌唱艺术达到自由自在的最高境界。

这本书，便是有关歌唱艺术诸多方面知识的介绍。学习知识的过程就是把欣赏者与欣赏对象全面结合的过程。

青年朋友们风华正茂，成长过程中思想活跃，视野宽广，需要更多的真、善、美。而美的享受就在你身边，不要由于无知或疏忽白白地失去它啊！

一 咏情抒怀

——歌唱艺术的一度创作

能够被称为是“歌”的，我以为至少应当由两大部分构成：歌词和旋律。它完整的名字应当是“歌曲”。实际上，更为完整的“歌曲”组成部分还应当有伴奏。

1. 歌词的构成与欣赏

选作歌词的语言多是出色的、特别精炼的诗、词，或有规律音节的散文。一首歌曲不会有一篇小说的长度。然而它又必须在这短短的时间里把复杂的情感或复杂的故事表达清楚，使之强大的感染力如闪电一般集中爆发出来。诗、词和较为短小的有规律的音节的散文正具备了这些特点。

这种语言上的规律包括：字数多少的规律，句尾韵母统一的规律，等等。也有一些歌曲中根本

没有什么字，通篇仅用“啊”、“乌”等这种没有具体内容的语言来歌唱。然而我们绝对不能因此而小看了这个“啊”字、“乌”字。这样的歌曲或许表达的是一种感叹的情绪，或者实际上是用歌声来为乐器作伴奏或陪衬，或者是作者有意请演唱者自己去展开想象、补充内容，也给欣赏者在音乐声中尽情发挥各人的情感留下空间和余地。

作为歌词的诗句一般地说应极为美丽动人，又极有概括性。反复地朗读歌词对于歌唱者、欣赏者都是必须的课题。不同之处在于：歌唱者从中了解歌曲表达的内容和情感，以决定他们再创作时的准确依据。欣赏者首先也是通过歌词了解这首作品的内容，然后去欣赏歌唱者再创作后的成品时就会产生共鸣和深入的心灵感应。这一基础从直觉上来说是十分明了的。同是欢快内容的诗句，作曲者和演唱者可以用多种方法加以表达，并非只有单一的形式，这如同一条鱼，有千百种烹饪方法，它的味道也因而千差万别的道理是一样的。

就不同的歌词从构成到特点的形成，让我们以一些具体的例子来分析、比较、体会、想象和欣赏。

虽然中国人、外国人都是人，但由于生活习惯、文化历史背景诸多方面存在着差异，还是把它们分开来加以分析和欣赏较为方便。

(1) 中国特色的歌词构成与欣赏

① 曹雪芹先生作词的歌曲《红豆词》。

滴不_·尽相思血泪抛红_·豆，
开不_·完春柳春花满画_·楼。
睡不_·稳纱窗风雨黄昏_·后，
忘不_·了新愁与旧愁，
咽不_·下玉粒金波噎满_·喉；
瞧不_·尽镜里花容瘦，
展不_·开眉_·头，捱不_·明更漏。
恰似遮不_·住地青山隐_·隐，
流不_·断地绿水悠_·悠。

这首词描绘的是我国封建社会里一个大家庭中，类似贾宝玉和林黛玉这样的青年男女为了追求共同向往的纯真爱情，相互间的深切思念的情景。

读一读这首词，我们面前会立即出现一个活生生的面容憔悴、内心痛苦失望、面对相思之苦无可奈何的青年形象。他一个人在深夜里，独自面对夜空，长吁短叹来回踱步，耳边听着打更的梆子一遍又一遍地敲响……这么压抑孤独。按照传统，红豆是人们表达爱情的信物。这首词名取为《红豆词》是很恰当的，它明确地告诉我们爱情虽甜美，但相思却十分痛苦。

在我们朗读时，会发现一些结构上的规律。词