

中央音乐学院图书馆藏书

书号	H16.2/ 7CMC56
总记 登号	153613

153613

歌唱语言艺术

许讲真著

大连出版社

许 讲 真 著

歌 唱 语 言 艺 术

许讲真

大 连 出 版 社

责任编辑:许文彦

封面设计:于 霄

01162 / 33

歌 唱 语 言 艺 术

GECHANG YUYAN YISHU

许讲真 著

大 连 出 版 社 出 版 新 华 书 店 经 销
(大连市西岗区大公街市场南口) 北京大兴海子角印刷厂印刷

字数:25.3千字 开本 787×1092 1/32 印张:11.06

印数:0001—2200

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

登记号:(辽)第15号 ISBN7—80555—456—0/J.11

定价:6.90元

序 言

声乐艺术在我国深受广大观众欢迎,近年来又有更大的发展,演唱活动丰富多采,出色的演唱人才层出不穷。这是十分可喜的现象。但作为歌唱艺术实践指南的理论研究工作,多年来一直是我国声乐艺术事业的薄弱环节。尽管有些著作问世,一般的谈技巧多,谈表现少;谈美声唱法的多,谈民族语言、吐字、感情表达和民族审美观点的少。在这方面许讲真同志迈出了可喜的第一步。她在1984年就出版了第一本专著《语言与歌唱》。这本《歌唱语言艺术》是她在第一本专著基础上的再发展,具有鲜明的科学性、艺术性、民族性和时代性,是一本较全面地、系统地论述声乐艺术的专著;是歌唱实践活动的指南和向导;是雅俗共赏的好教科书。

声乐艺术自始至终贯穿着语言的咬字发音;要解决技巧问题、表现问题、音乐形象的雕琢等等都必须立足在语言、咬字、发音的重要环节上。语言无疑是歌唱艺术的灵魂,各国的声乐艺术也无一例外。《歌唱语言艺术》的可贵,还在于在民族语言科学研究基础上,把汉语发音的客观规律与科学的发声方法结合起来;

把具有中国特色的民族审美观点及其艺术表现手段作了独特、全面的研探,并取得了一定研究成果。在我国声乐艺术理论研究领域中,增添了新的光彩。《歌唱语言艺术》是古今结合、中外汇通的一本佳作,这种论述的角度、深度和广度是实质性的涉猎、对于充实具有我国民族特色的声乐学派理论有着重要实际意义。

要进一步发展我国的声乐艺术事业,不仅应重视演唱实践活动的开展和声乐教学水平的深入和提高,还应重视把实践的经验加以总结和升华,加强声乐艺术的理论研究工作,这是十分重要的。

愿我国的声乐艺术有更大发展,愿声乐艺术的理论研究工作取得更丰硕的成果。

金 铁 林

1991年6月14日

引 言

歌唱是语言与音乐有机融合的语言艺术。语言是歌唱的基础。它不仅是产生优美动人旋律的依据,而且又直接通过语言艺术地咬字发音与流畅动听的音乐旋律结合,塑造出丰富的音乐形象,从而产生沁人肺腑的艺术效果。

为什么同一首歌经不同人的演唱会有截然不同的艺术效果?为什么在目前的舞台上深受广大听众欢迎的是一些有戏曲、曲艺功底歌唱演员?为什么有的人唱中国歌单调乏味?为什么一些专家强调外国歌曲唱好了,并不等于也代替不了中国歌曲就能演唱好了?总结以往的声乐教学,只是练声、练歌,没有语言常识课,缺乏语言艺术表现手段。虽然近年来人们对这一问题已有所领悟,艺术院校声乐系的学生也开始学习语言课,但却只停留在将话剧的“台词课”原封不动地照搬到声乐教学的领域中来……。所有这些都深刻说明了:歌唱语言艺术的独特性、重要性和必要性。可以说,歌唱语言艺术不仅应包括发声技巧,还应具备感人至深的艺术表现手段,二者,要兼顾并重。

我认为,歌唱艺术规律的总结、研究,必须首先建立在对语音学科学研究的基础上。一方面把语音学的理论与歌唱发声技巧尤其是外国发声技巧的科学部分有机地结合起来;另一方面也应把音乐表现手段与语言表现手段结合起来,使它

们融为一体,从而把中国声乐理论体系建立在有翔实的依据、明确的立论、科学的基础上,才能进一步充实、提高和发展。

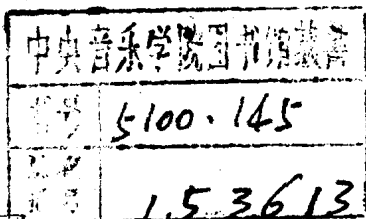
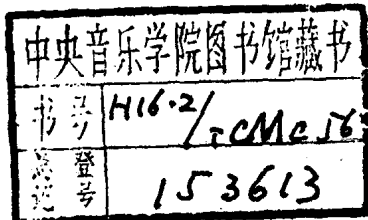
1984年上海文艺出版社出版了我的第一本声乐理论专著《语言与歌唱》,这本《歌唱语言艺术》是它的延续、深化和发展。它不仅对声乐理论研究、声乐教学、演唱实践起到了具有一定深度和广度的基础作用,而且是初学者和业余爱好者系统学习的入门向导及艺术实践的指南。

我希望它的问世,能够丰富我国声乐艺术的理论宝库,并期盼各位读后提出宝贵意见。

本书在编写、出版过程中得到金铁林、邹德华、杨鸿年、姜嘉锵、陈佩明等同志的大力支持,在此表示衷心感谢!

许 讲 真

1990年6月于北京军区战友歌舞团

目

录

序 言	金铁林
引 言	1
第一章 歌唱是语言与音乐有机融合的语言艺术	1
一、歌唱语言是由生活语言演变发展而来的	1
二、歌唱中的词、曲互为渗透	3
(一) 汉族语言是富有音乐性的语言	4
(二) 歌唱是在语言与旋律有机融合的过程中艺术地 完成咬字发音的	4
三、歌唱语言是演员再创作的主要方面	6
(一) 歌唱语言包括技术和艺术两方面	6
(二) 艺术第一, 技术第二	6
四、变“死音”为活曲	7
(一) 能解	7
(二) 再创作的关键——潜台词及内心独白	8
第二章 歌唱艺术的七大要素	10
一、情	10
(一) 情与咬字	10
(二) 情与色调	14
二、气	14
(一) 动力	14
(二) 表现	15
三、字	16
(一) 技巧	16
(二) 情采	17

四、腔	18
(一)铿锵	18
(二)委婉	18
五、韵	18
(一)音型组合内涵——表同内异(合分拍的不同感觉)	19
(二)强弱拍交替变幻	25
(三)顿挫	29
(四)全曲节奏布局——张弛结合、收放有效	35
六、味	42
(一)意境美	42
(二)声腔美	43
(三)音乐美	44
七、形	48
(一)神	49
(二)形	50
第三章 说与唱的区别	55
一、口咽腔部位的感觉不同	55
(一)动作特点不同	56
(二)作形不同	57
二、字的头腹尾不同	61
三、气息运动的情况不同	62
(一)说话时气息是单向运动	63
(二)歌唱时气息是双向运动	63
四、歌唱的咬字发音要求	64
五、歌唱的高音	65
(一)唱高音的宗旨——扩大头腔共鸣	65
(二)唱高音时母同音的转换	68
第四章 歌唱语言基本语音常识	76

一、语音	76
(一)物理属性	76
(二)生理基础	77
二、现代汉语的规范化及汉语拼音方案	78
三、汉字音节的组成	80
(一)元音	81
(二)辅音	87
(三)复韵母	93
(四)声调	95
四、汉字音节结构	96
(一)声韵类	96
(二)音素数类	97
(三)头腹尾类	98
五、汉字音节特点	98
第五章 歌唱语言一般规律	101
一、重要准则	101
(一)字正腔圆	101
(二)方法活	122
二、主要过程	123
(一)吐字	123
(二)归韵	127
(三)收音	128
(四)吐字、归韵、收音是发音整体中不可偏弃的全过程 ...	130
三、一般规律	131
(一)有腹	131
(二)有头有腹	132
(三)有腹有尾	134
(四)有头有腹有尾	134
四、大体分类	136

(一)横竖	136
(二)前后	142
(三)宽窄	145
第六章 歌唱语言色调	152
一、色调	153
(一)合辙押韵	153
(二)十三辙	154
(三)儿化韵	171
二、着色	175
(一)中心韵母的重要地位和作用	176
(二)重点字的突出和强调	180
(三)重点字或中心韵母同、情异、色更异	187
第七章 歌唱语言线条	196
一、音素衔接	196
二、字音衔接	199
(一)要求	199
(二)衔接	202
(三)语气词“啊”的音变	205
三、声调衔接	206
(一)一般不变	208
(二)变调	208
(三)轻声	209
(四)“一、七、八、不”的变调	211
四、衔接技巧——正确处理口咽腔“动”与“不动”的辩证关系	216
(一)字头动韵母不动	217
(二)前动后不动	218
(三)横动竖不动	218

(四)下动上不动	219
第八章 歌唱语言动力	221
一、气声协调的辩证关系	221
(一)协调的辩证关系及状态	221
(二)不协调的问题及纠正	222
二、气息双向运动	224
(一)对抗感觉的产生	224
(二)对抗感觉的运用	226
三、不运用对抗感觉产生的问题及纠正	230
(一)塌调——音偏低	230
(二)冒调——音偏高	231
四、特点及基本方式	231
(一)特点	231
(二)基本方式	232
(三)换气	234
五、歌唱结束时要先收声、后收气、再收情	238
第九章 歌唱语言风格	240
一、独特性——词、曲、唱三位一体	240
二、制约条件	246
(一)宏观条件(社会、历史、地理、民族等)	246
(二)审美意识	246
(三)作品本身限定及歌者素养	247
(四)欣赏者——“仁者见仁、智者见智”	247
三、内涵	248
(一)有法——大致要有	248
(二)能谐——整体化一	249
(三)善变——具体似无	249
(四)立异——创新有我	249

四、类别·····	250
(一)风格分类·····	250
(二)体裁、形式的分类·····	251
(三)唱法分类·····	252
第十章 歌唱语言雕琢·····	259
一、歌唱是一种心理创造·····	259
二、歌唱语言艺术的形象性·····	260
(一)形象的产生·····	260
(二)传导过程·····	261
(三)拓宽新境·····	262
三、雕琢过程·····	262
(一)熟读·····	263
(二)精思·····	263
(三)神化·····	263
(四)巧练·····	265
(五)配合·····	265
四、雕琢手段·····	265
(一)字·····	266
(二)音波·····	284
(三)腔·····	288
(四)音乐·····	298
全汉字音节表·····	313
附 录·····	335
《语言与歌唱》序·····	李 凌 335
珍贵的探索——《语言与歌唱》读后·····	时乐濛 336
创新路蓓蕾吐艳——喜读新书《语言与歌唱》·····	张 权 338
写出专著的女合唱队员·····	易 明 340

第一章 歌唱是语言与音乐 有机融合的语言艺术

歌唱是语言与音乐相融合的艺术,是表现思想感情的一种艺术形式,也就是用人声唱出来的带有语言色彩的音乐艺术。

一、歌唱语言是由生活语言演变发展而来的

语言是人类最重要的交际工具,它同思想有密切的联系,是思维的工具,是思想的直接体现,是人区别于其它动物的本质特征之一。

恩格斯曾说过:“首先是劳动,在劳动之后并和劳动一起的是语言——这两者乃是最重要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓才逐渐变成虽然十分相类似但是较大而较完善的人的脑髓。”

在长期的与大自然斗争的劳动中产生了语言,为了进一步深刻表达思想感情,沟通彼此的情愫,这就不是短言所能表现的了的,也就需要较长的语言,即是歌唱,才能充分表现。

古籍中最早关于歌唱音乐艺术形成与发展的记载是《尚书》的《尧典》。《《尚书》》是中国上古历史文件和部分追述古代

事迹著作的汇编，相传由孔子编选而成。《尚书》中保存有商周特别是西周初期的一些重要史料。)

“诗言志，歌永言，声依永，律和声”。

《尧典》虽然简单扼要地述说了从语言到歌唱、声韵、音乐等一系列艺术形成的发展，但毕竟太简单了。不如公元前3世纪战国末期的《乐记》。

“凡音之起，由人心生也，人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声”。“声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐”。

又说：“故歌之为言也，长言之也。说之，故言之；言之不足，故长言之；长言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。”

艺术起源于劳动，产生于劳动人民群众，民歌是它最初的形式。我国最早的一部诗歌总集《诗经》编于春秋时代，共305篇，除《雅》、《颂》分别歌颂王室贵族的作品外，第三类《风》就是15个国家的民歌。

歌舞是人们最早创造和运用的音乐体裁之一，在我国有着极古老的历史渊源。如在《吕氏春秋》的《仲夏纪·古乐篇》中，有几处关于远古歌舞的追记，其中一段说：

“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。……”

从以上记载可以看出，在远古的原始氏族社会中，歌舞艺术已经产生了。古代的歌舞不分，既有为帝王诸侯贵族享乐的歌舞，也有民间的歌舞。

从唐代起，戏剧开始和音乐、歌唱发生了关系，发展到元、明、清三代，是杂剧以及后来发展的京剧等的黄金时代，随着许多艺术形式由奉仕于帝王贵族发展到成为民间和士大夫的

普遍娱乐,戏剧和音乐、歌唱更是融合为一,甚至有人专门欣赏戏剧唱腔的调门韵味,因而形成各种戏剧演唱的流派。

“五四”后在新文化运动的推动下,在废除科举,建立新式学堂的热潮中,一些青年学生纷纷出洋留学。他们学成回国,不仅把外国先进科学技术带回国,而且还把外国先进文化也播进了闭关锁国的中国。在音乐领域中象肖友梅、黄自等作曲家也把欧洲音乐艺术带入国内并开始创办新音乐。30年代初最早留学的声乐家之一应尚能,在国内最先开创独唱音乐会。美声唱法开始在我国古老的大地上生根,发芽。

语言是感情的具体体现。语言的思想内容决定着语调高低起伏,产生了语句的抑扬顿挫,形成了语言的旋律性和节奏感以及丰富多样的声音色彩。从生活语言到歌唱语言,就是逐渐夸张语言的旋律性和节奏感的结果。即由生活语言——朗诵(“长言之”)——吟咏(“嗟叹之”,是“雏型徒歌”)——歌唱(加上音乐因素的旋律、节奏的变化,以及丰富细腻的华采润饰),感情韵味得以充分展现。歌唱正是生活感情艺术的提炼与夸张。歌唱不仅有声韵,有旋律,有节奏,而且根据特定情景说明内容,刻划音乐形象,表达思想感情,是经过选择和艺术加工的音乐语言。

二、歌唱中的词、曲互为渗透

歌唱是人声音调的艺术,它以丰富多彩的声音,清晰深情的咬字,浓郁独特的民族风格,与扣人心弦美妙动听的旋律有机结合,抒发着心声,激发着听众的美感,陶冶着欣赏者的情操,影响着社会,点缀着生活。

(一)汉族语言是富有音乐性的语言

汉字是方块字，一字单音节，而且有声、韵、调的特点。声母直接与咬字发音有关，是歌唱在口腔内声音的着力点；韵母（单韵母——字腹或复韵母——字腹与字尾结合）是歌唱美化、延续的主要部分，也是产生共鸣、达远的主要部位，它占音乐时值最长；调是汉语的最大特点之一，它有四声——升、降、曲、直的声调变化，直接影响着歌唱的旋律起伏。语言所包含的字音、声调、语调、语气，就构成旋律、节奏的主要依据，是从语言到歌唱的枢纽。以上种种特点说明了汉语是富有音乐性的语言。

(二)歌唱是在语言与旋律有机融合的过程中艺术地完成咬字发音的

歌唱通过音乐手段使语言音乐化，富有歌唱性，更利于旋律性和节奏感。它以有声的语言作为歌唱艺术的表现基础，通过声音和曲式的不同色彩，使歌唱语言展现出千姿百态的变化，并以特有的旋律化的声音美，产生沁人肺腑的艺术效果。

歌唱艺术基本上是通过语言来表达的（虽然也有无词的声乐曲——无具体字音，但也确是某个韵母色彩的声音）它不仅是产生优美旋律的依据，而且又直接通过语言的咬字发音与动听的音乐旋律结合，塑造出深刻丰富的音乐形象。因此语言是歌唱的基础。我国传统的曲艺、戏曲、歌唱艺术都要求：旋律一定服从字，节奏一定服从感情。旋律是语言感情的起伏和字音语调抑扬顿挫变化的延续和发展，在演唱中必须把主要精力放在语言与感情上，因此形成了“字正腔圆”、“字领腔行”、“腔随字转”、“声情并茂”的歌唱美学宗旨。