

高等师范院校适用

# 声乐表演教程

上册

张锦华 编著

海峡文艺出版社

## 序 一

案头上的这几十万字,张锦华同志的《声乐表演教程》,使我十分感动。其中,感于作者对于歌唱语言训练和声乐表演的深入、全面、系统的论述,并且可以预料本著作对于建立有中国特色的声乐表演艺术理论体系有重要的促进作用,这是值得庆贺的。同时,本书的出版进一步说明了从事表演艺术教学工作的同志,为了进一步搞好教学工作,应当从事理论研究,养成研究习惯,常于思考,并且善于从事理论研究。

大凡从事音乐表演艺术教学工作的同志,普遍都比较谦虚。他(她)们中的一部分人,在长期的表演艺术教学过程中,付出了艰辛的劳动,造就了一批又一批优秀的表演艺术家和教育家,积累了丰富的教学经验,但就是逊于把它付诸文字,化为铅字,公诸于众。其中,过于谦虚是一大障碍。“谦虚使人进步”固然是一大美德,但是,如果一辈子都在过于谦虚之中度过,没有把自己所积累的心得体会写出来,传给后代,而把宝贵的财富带到了不该带去的地方,岂不是使这“过于谦虚”而转化为“过于遗憾”了!再说,根据《实践论》的观点,认识的感性阶段有待于发展到理性阶段,只有把宝贵的教学经验,经过思考,加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造,建立概念和理论系统,才能使这更深刻、更正确、更完全地反映客观规律。反过来,用它来指导教学,又能使教学工作的质量提高到一个新的境界。中国的音乐表演艺术能发展到今天这样的地步,与古代和近现代许多表演艺术理论家对他们教学实践

经验的总结是分不开的。

其实,从事音乐表演艺术教学工作的许多同志是勤于思考,善于从事理论研究工作的。近年来出版的许多有关音乐表演艺术理论著作就是很好的证明,它们从各个不同的角度对音乐表演艺术经验作了系统的总结,为建立有中国特色的音乐表演艺术理论体系作出了贡献。如今,张锦华同志的《声乐表演教程》又再一次证明,音乐表演艺术教学工作不仅善于实践,而且也善于总结,善于将实践经验上升到理论高度来认识,并逐渐形成自己的理论体系。

多年来,锦华同志从事声乐艺术教学,并且主持福建师大音乐系艺术实践教研室工作,积累了丰富的声乐表演艺术教学的实践经验。然而,他并没有满足于这些实践经验,而是在繁忙的教学工作和艺术实践的组织工作之余,募集资料,博览群书,潜心钻研,勤于思考,善于总结,善于从理论的高度来更深刻、全面、系统地把握声乐艺术表演的规律。在《声乐语言训练篇》(上册)中,不仅对歌唱发声器官和原理、歌唱语言与朗诵的共同点与不同点、歌唱语言的语音训练、咬字吐字等作了科学分析,而且还对歌唱语言的艺术手段以及歌唱语言的民族风格进行了颇具新意的阐述,发前人之未发,总结了歌唱艺术语言处理中的某些特殊规律。在《声乐表演训练篇》(下册)中,按照循序渐进原则,对声乐表演的基础训练、单人练习、交流小品训练、歌剧声乐表演训练、音乐会式的声乐表演进行了精到的分析,同时,还按风格、样式、体裁对不同的声乐表演形式特点作了论述。以上这些论述的共同特点,都是根源于多年的教学实践,有所感而发,因为有实践的依据,所以言之有物,言之有据。但又并未停留于经验的介绍,而是由感性上升到理性,逐渐形成自己的理论体系。由此可见,“世上无难事,只怕有心人。”如果这种“有心人”更多一些的话,那么,有中国特色的声乐表演艺术理论体系的建立是大有可为,大有希望的。

值此锦华同志的《声乐表演教程》出版之际,发此感受,是以为序。

王耀华

1998年8月21日

(作者系福建省政协副主席、福建省音乐家协会主席、博士生导师)

## 序 二

在音乐艺术发展史上,声乐(歌唱)可以说是最早诞生的品种,它可能与语言相伴产生,其孕育期甚至可能比语言的产生还要早。至于乐器,尤其是旋律乐器的出现,则将是晚而又晚的事。我国是世界上音乐发展最早的地区之一,在这里考古发掘出了迄今为止全世界最早的乐器——不加任何复杂技巧即可吹奏出具有精确音高的五声音阶的9000年前的骨笛——即是明证!9000年前就拥有进步到如此程度的乐器,则我国声乐的产生,更不知要早在多少万年以前,是毫无疑义的了。不但我国声乐产生得早,而且历史上声乐一直深受人们的喜爱和重视。自《晋书》至元明曲论,千年以来,尽管乐器已高度发展,而“丝不如竹,竹不如肉(歌唱)”却始终不绝于书,认为惟声乐最富表现力。论述歌唱的文字也早在先秦即已出现,入元以后,专论歌唱的著作就更多了。这些有关声乐的论著,在我国整个传统音乐理论宝库中居有十分显著的重要地位。

纵观近700年以来的传统声乐理论,最引人注目的特点就是强调语言训练。例如要求字正腔圆,强调吐字收音,讲究抑扬顿挫等等。堪称传统声乐理论宏构的明·沈宠绥《度曲须知》,就以极大的篇幅专门论述了与声乐相关的语言问题。这些或许可以被解释为从沈约开始出现的诗文注重声韵,亟忌声病的影响的结果,但是如果再问一声诗文注重声韵的来源呢?那就不得不往深层去思考了。我们认为,诗文也好,声乐也好,都是程度不同的语言的艺术(声乐的“一半”成分是语言),之所以我国的诗文和声乐会不约而

同地关注于声韵,根源即在于汉语是不同于西方语系的一种单音节语言,同时又有着声调的明显变化(所谓“四声”,而且不少方言不止“四声”)的缘故。汉语的这一特点,不但制约着声乐作品的文学部分,而且制约着音乐的旋律乃至节奏(因此上文“一半”二字加了引号,以示这只是表面的、勉强的划分)。传统声乐理论还有一个不大为人提起的长处,那就是注意声乐的表演性,注意表现内容。从元·燕南芝庵立“道家唱情,僧家唱性,儒家唱理”说,并把无关表现内容的演唱时“摇头、歪口、合眼、张口、撮唇、撇口、昂头”纳入“声病”范畴(《唱论》),到清·李渔提出“唱曲宜有曲情”,不能“口唱而心不唱,口中有曲而面上身上无曲”。那样,“虽腔板极正,喉舌齿牙极清,终是第二第三等词曲,非登峰造极之技也。”(《闲情偶记》)到清·徐大椿进一步强调“唱曲之法,不但声之宜进,而得曲之情为尤重”。“使词虽工妙,而唱者不得其情,则邪正不分,悲喜无别,即声音绝妙,而与曲词相背,不但不能动人,反令听者索然无味矣。”“必唱者先设身处地,摹仿其人之性情气象,宛若其人之自述其语,然后其形容逼真,使听者心会神怡,若亲对其人,而忘其为度曲矣。故必先明曲中之意义曲折,则启口之时,自不求似而自合。若世之止能寻腔依调者,虽极工亦不过乐工之末技,而不足语以感人动神之微义也。”(《乐府传声》)数百年间的论说可谓一脉相承。所以说,强调语言训练和重视表情动作是我国声乐理论的优秀传统。

进入本世纪,西方的歌曲、歌唱技巧和理论在我国得到了越来越广泛的传播。中西方音乐以及整个文化的大交流无疑对我国声乐的丰富和发展有着促进之功,但长期的社会艺术实践告诉我们:西方声乐并不能替代我国传统声乐,西方的理论、方法我们也不能照样搬用,否则便难免“邯郸学步”之讥。因为毕竟中西语言特点不同;建立在各自语言之上的声乐体系不同;千百年来形成的社会

审美心理和审美习惯也不相同。艺术,并不同于科学,不能用一把“科学”的尺子来量出此长彼短;在艺术领域里所讲的“科学性”,无不有着一定的范围和意义的限定。那种认为我国传统声乐“不科学”的观点只是妄自菲薄,理论上首先站不住脚,也是缺乏“科学性”的。我国声乐的进一步发展,定离不开对传统的发掘和继承。

学友张锦华先生的近著《声乐表演教程》,正是一本发扬传统声乐理论特色,强调声乐的语言训练及表演训练而又融进现代艺术实践内容的崭新论著。著者抓住这两点切入并勤加挖掘,可说是深得传统声乐理论的个中三昧。纵观近几十年来的声乐论著,尚乏就这两方面而作出专门、系统之论述者,张先生此著独能得继往之功,是值得我们高兴和学习的。同时,我们也相信这将是一部开来之作。因为它是建立在现代声乐实践基础之上的,同时,它既吸取了现代语言研究的丰硕成果,又总结了现代歌唱对语言的艺术处理规律,甚至把不同民族、不同地区的语言与音乐的问题也提上了议事日程;而在声乐表演问题上,由于著者既精研声乐,又娴熟戏剧表演理论,融会贯通,得心应手,从而提出了“在自己身上发现音乐”等有价值的音乐表演命题,发人深思。相信书中诸如此类的精辟论述定将给时下及将来的声乐论坛以重要的理论启示。故这部著作虽说是循序渐进性质的“教程”,但细心的读者并不难透过它的常规教学程序而发现其闪烁着的、特有的理论光辉。

冯洁轩

1998年8月

(作者系中国艺术研究院音乐研究所研究员、艺术委员会委员)

# 目 录

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| 第一章 绪论.....          | (1)  |
| 第二章 歌唱发声器官和原理        |      |
| 一、歌唱发声器官的构造及功能 ..... | (7)  |
| 二、歌唱发声原理.....        | (10) |
| (一)发声的基本原理 .....     | (10) |
| 1. 声源 .....          | (10) |
| 2. 喉头的生理构造 .....     | (11) |
| 3. 声音的产生过程 .....     | (14) |
| (二)声音的物理性质 .....     | (15) |
| 1. 声波 .....          | (15) |
| 2. 振幅、周期和频率 .....    | (15) |
| 3. 音调 .....          | (16) |
| 4. 声音的强度和响度 .....    | (16) |
| 5. 基音与泛音 .....       | (16) |
| 三、歌唱发声的气息与共鸣.....    | (17) |
| (一)发声与气息 .....       | (17) |
| (二)发声器官与共鸣腔 .....    | (19) |
| 1. 人声共鸣产生的原理 .....   | (20) |
| 2. 人体的共鸣腔 .....      | (20) |

|                    |      |
|--------------------|------|
| 3. 人体的共鸣腔的分类 ..... | (21) |
|--------------------|------|

### 第三章 声乐语言与朗诵

|                    |      |
|--------------------|------|
| 一、声乐语言与朗诵之异同 ..... | (23) |
|--------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| (一)声乐语言与朗诵的共同点 ..... | (23) |
|----------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. 把语言作为艺术创作的基本材料 ..... | (23) |
|-------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 2. 同属于表演艺术范畴 ..... | (23) |
|--------------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 3. 发声状态 ..... | (24) |
|---------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| (二)声乐语言与朗诵的不同点 ..... | (24) |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 1. 音乐艺术与语言艺术 ..... | (24) |
|--------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 2. 艺术情感的层次 ..... | (25) |
|------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 3. 艺术表现手段 ..... | (25) |
|-----------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 4. 发声状态 ..... | (26) |
|---------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 二、如何朗诵 ..... | (28) |
|--------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| (一)朗诵的准备工作 ..... | (28) |
|------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. 分析主题思想,把握准确的语言态度 ..... | (28) |
|---------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 2. 分析文章结构,掌握情节的来龙去脉 ..... | (28) |
|---------------------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 3. 分析人物 ..... | (29) |
|---------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 4. 其它 ..... | (29) |
|-------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| (二)朗诵的要求 ..... | (30) |
|----------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| 1. 饱满的热情、鲜明的爱憎 ..... | (30) |
|----------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 2. 叙述交代要清楚 ..... | (30) |
|------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 3. 创造丰富的语调 ..... | (31) |
|------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 4. 人物对话处理 ..... | (31) |
|-----------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 5. 努力刻画人物 ..... | (32) |
|-----------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 6. 其它声音技巧的运用 ..... | (32) |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 三、各种样式的朗诵 ..... | (32) |
|-----------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| (一)诗歌的朗诵 .....   | (33) |
| 练习 .....         | (33) |
| (二)散文的朗诵 .....   | (52) |
| 练习 .....         | (53) |
| (三)小说故事的朗诵 ..... | (63) |
| 练习 .....         | (64) |
| (四)寓言的朗诵 .....   | (72) |
| 练习 .....         | (72) |
| (五)台词的朗诵 .....   | (80) |
| 练习 .....         | (80) |
| (六)演讲 .....      | (94) |
| 练习 .....         | (95) |

#### 第四章 声乐语言的语音训练

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 一、汉语拼音的基本概念 ..... | (111) |
| (一)音节、音素和字母 ..... | (111) |
| (二)元音和辅音 .....    | (111) |
| (三)声母和韵母 .....    | (112) |
| 二、声母 .....        | (112) |
| (一)双唇音 .....      | (113) |
| 练习 .....          | (115) |
| (二)唇齿音 .....      | (115) |
| 练习 .....          | (116) |
| (三)舌尖音 .....      | (117) |
| 练习 .....          | (119) |
| (四)舌根音 .....      | (121) |
| 练习 .....          | (123) |

|                |       |
|----------------|-------|
| (五)舌面音·····    | (124) |
| 练习·····        | (125) |
| (六)翘舌音·····    | (126) |
| 练习·····        | (127) |
| (七)平舌音·····    | (128) |
| 练习·····        | (129) |
| (八)对比辨音·····   | (130) |
| 三、韵母 ·····     | (137) |
| (一)单韵母·····    | (137) |
| 练习·····        | (143) |
| (二)复韵母·····    | (164) |
| 1. 前响复韵母 ····· | (165) |
| 练习·····        | (167) |
| 2. 后响复韵母 ····· | (170) |
| 练习·····        | (171) |
| 3. 中响复韵母 ····· | (174) |
| 练习·····        | (176) |
| (三)鼻韵母·····    | (178) |
| 1. 前鼻韵母 ·····  | (179) |
| 练习·····        | (181) |
| 2. 后鼻韵母 ·····  | (183) |
| 练习·····        | (185) |
| (四)特别韵母·····   | (191) |
| 练习·····        | (192) |
| 四、声调与变调 ·····  | (192) |
| (一)声调·····     | (192) |
| 练习·····        | (197) |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| (二)变调.....        | (200) |
| 1. 上声变调 .....     | (200) |
| 练习.....           | (200) |
| 2. 其它变调 .....     | (200) |
| 练习.....           | (202) |
| 五、普通话声韵配合规律 ..... | (204) |
| 六、异语字与多音多义字 ..... | (204) |
| 练习.....           | (206) |

## 第五章 声乐语言的咬字吐字

|               |       |
|---------------|-------|
| 一、音节结构 .....  | (207) |
| 二、字正腔圆 .....  | (208) |
| 三、咬字与五音 ..... | (211) |
| (一)唇音.....    | (213) |
| 练习.....       | (213) |
| (二)牙音.....    | (213) |
| 练习.....       | (214) |
| (三)齿音.....    | (214) |
| 练习.....       | (214) |
| (四)舌音.....    | (215) |
| 练习.....       | (215) |
| (五)喉音.....    | (216) |
| 练习.....       | (216) |
| 四、吐字与四呼 ..... | (217) |
| (一)开口呼.....   | (219) |
| 练习.....       | (220) |
| (二)齐齿呼.....   | (222) |

|                |       |
|----------------|-------|
| 练习·····        | (222) |
| (三)合口呼·····    | (224) |
| 练习·····        | (225) |
| (四)撮口呼·····    | (227) |
| 练习·····        | (227) |
| (五)四呼转换练习····· | (229) |
| 练习·····        | (231) |
| 五、归韵与十三辙·····  | (237) |
| (一)单音字·····    | (240) |
| 1. 发花辙·····    | (240) |
| 练习·····        | (240) |
| 2. 一七辙·····    | (248) |
| 练习·····        | (248) |
| 3. 姑苏辙·····    | (256) |
| 练习·····        | (256) |
| 4. 波歌辙·····    | (267) |
| 练习·····        | (267) |
| (二)鼻音字·····    | (278) |
| 5. 中东辙·····    | (278) |
| 练习·····        | (278) |
| 6. 江阳辙·····    | (287) |
| 练习·····        | (287) |
| 7. 人辰辙·····    | (299) |
| 练习·····        | (300) |
| 8. 言前辙·····    | (309) |
| 练习·····        | (309) |
| (三)复音字·····    | (321) |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 9. 乜斜辙 .....      | (321) |
| 练习.....           | (321) |
| 10. 怀来辙 .....     | (328) |
| 练习.....           | (328) |
| 11. 灰堆辙 .....     | (337) |
| 练习.....           | (338) |
| 12. 尤求辙 .....     | (349) |
| 练习.....           | (350) |
| 13. 遥条辙 .....     | (361) |
| 练习.....           | (362) |
| 六、咬字发音的线条 .....   | (374) |
| (一)前韵母与后韵母.....   | (375) |
| 1. 前韵母后咬 .....    | (375) |
| 练习.....           | (375) |
| 2. 后韵母前咬 .....    | (378) |
| 练习.....           | (378) |
| (二)宽韵母与窄韵母.....   | (380) |
| 1. 宽韵母窄咬 .....    | (381) |
| 练习.....           | (381) |
| 2. 窄韵母宽咬 .....    | (384) |
| 练习.....           | (384) |
| (三)横韵母与竖韵母.....   | (389) |
| 1. 横韵母竖咬 .....    | (389) |
| 练习.....           | (390) |
| 2. 竖韵母横咬 .....    | (392) |
| 练习.....           | (392) |
| 七、歌唱咬字吐字的音色 ..... | (397) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| (一)对重点字色彩的强调·····  | (400) |
| (二)特殊色彩的运用·····    | (401) |
| 1. 儿化韵 ·····       | (401) |
| 练习·····            | (404) |
| 2. 衬词 ·····        | (406) |
| 练习·····            | (409) |
| 八、咬字吐字的错误及纠正 ····· | (410) |
| (一)声包字·····        | (410) |
| (二)字包声·····        | (410) |

## 第六章 声乐语言中咬字吐字的艺术手段

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 一、硬咬与软咬 ·····   | (414) |
| 二、快速咬与慢速咬 ····· | (417) |
| 三、紧咬缓发 ·····    | (419) |
| 四、缓发晚收 ·····    | (420) |
| 五、延长字头 ·····    | (421) |
| 六、延长字尾 ·····    | (434) |

## 第七章 声乐语言的民族风格

|              |       |
|--------------|-------|
| 一、中国歌曲 ····· | (446) |
| (一)新疆民歌····· | (446) |
| 练习·····      | (446) |
| (二)内蒙民歌····· | (448) |
| 练习·····      | (448) |
| (三)陕北民歌····· | (450) |
| 练习·····      | (450) |
| (四)四川民歌····· | (453) |

|               |       |
|---------------|-------|
| 练习·····       | (453) |
| (五)云南民歌·····  | (454) |
| 练习·····       | (454) |
| (六)东北民歌·····  | (459) |
| 练习·····       | (459) |
| (七)江苏民歌·····  | (464) |
| 练习·····       | (464) |
| (八)藏族民歌·····  | (471) |
| 练习·····       | (471) |
| (九)江西民歌·····  | (473) |
| 练习·····       | (473) |
| (十)安徽民歌·····  | (478) |
| 练习·····       | (478) |
| (十一)台湾民歌····· | (479) |
| 练习·····       | (449) |
| (十二)福建民歌····· | (481) |
| 练习·····       | (482) |
| 二、外国歌曲·····   | (485) |
| (一)朝鲜民歌·····  | (485) |
| 练习·····       | (485) |
| (二)日本民歌·····  | (487) |
| 练习·····       | (487) |
| (三)美国民歌·····  | (489) |
| 练习·····       | (489) |
| (四)意大利民歌····· | (496) |
| 练习·····       | (497) |
| (五)俄罗斯民歌····· | (499) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 练习.....               | (499) |
| 附录一 汉语拼音方案.....       | (503) |
| 附录二 声乐语言研究论文资料索引..... | (505) |
| 附录三 主要参考文献目录.....     | (510) |