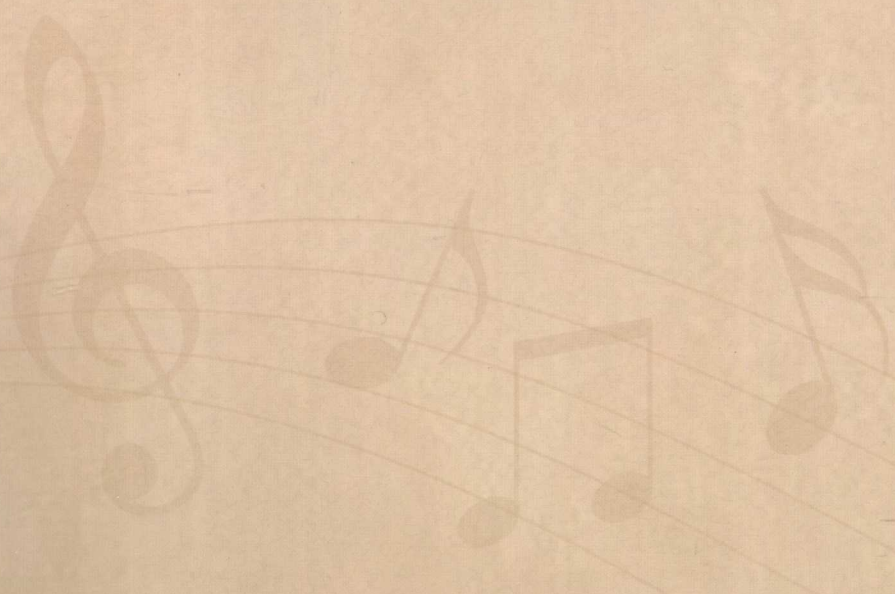

全国大中专院校音乐专业试用教材

声乐学概论

王鸿俊 著

中国文联出版社

中国音乐学院音乐考级教材（声乐分卷）

声乐学概论

（第二版）

中国音乐学院编

全国大中专院校音乐专业试用教材

声乐学概论

王鸿俊 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐学概论/王鸿俊著.-北京:中国文联出版社,2008.8

ISBN 978-7-5059-6027-5

I.声… II.王… III.声乐-概论 IV.J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第130224号

书 名	声乐学概论
作 者	王鸿俊
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	丁旭东
责任校对	闫 冲
责任印制	李寒江 丁旭东
印 刷	三河九洲财鑫印刷有限公司
开 本	710×1000 1/16
印 张	16.25
版 次	2009年3月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6027-5
定 价	36.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

序

出版社的丁丁拿来哈尔滨师范大学音乐学院王鸿俊副教授即将出版的学术专著《声乐学概论》，希望我说一些自己的看法并为之作序。原本术业有专攻，作为一位作曲家我不宜对其他专业妄加评论，但阅毕罢卷，深感其意义不凡，于是便提起了笔，写点读后感，权以作序。

本书特点鲜明，可用“基本理论、系统阐述、重点突出、实用性强、切合实际、适用面广”二十四字来概括。

基本理论、系统阐述。声乐学是一门实践性很强的学科，理论之于实践，总是亦步亦趋，总是随着声乐实践的发展而发展。所以，在数千年的声乐实践中，谈及声乐理论之论说，可谓众说纷纭，各执一端。著名奥地利声乐家伊丽莎白·舒曼（Elizabeth Schumann）说：“每个好老师，都有他自己成功的办法，而许多歌唱家采用他们不同的方法，已有美满的结果。但我们却不能说，我的这个方法施之于任何学生都能收到同样的效果。”伟大的歌唱家卡鲁索也曾多次试验，测试他的声音，但结果却只有一个——他的唱法是极其自然的。所以，马拉费奥迪（Marafioti）医生在他1921年完成的《卡鲁索的发声方法》一书中写道：“大家都知道世界上伟大的歌唱家都不知如何发声。”的确如此，目前，世界上仍然找不到一本理论著述能够让人阅读后即能成为歌唱家。道理也简单，这就像不会游泳的人，即使了解了所有的原理，也不能说明他学会了游泳。这是实践性学科的特性。实践水平只有在不断的实践中，伴随着技巧的掌握和能力的提高而提高。当然，这不能因此就忽视理论指导实践的重要性。因为盲目的实践和摸索，可能获得了能力，也可能获得难以纠正的坏习惯。所以，

掌握基本的声乐技巧而避开可能出现的弯路,这就是基本声乐理论的价值。通读后我发现,本书阐述内容系统全面,概括性地介绍了声乐基本原理和基本发声技巧是声乐学中的通识理论,可见作者也是基于这样的考虑。这些知识可能对于成熟的歌唱家而言,并非必要,但对声乐学习者特别是初学者以声乐教师而言则是大有裨益的。

重点突出,实用性强。声乐学科是一门综合性学科,一门全方位与其他学科交叉的学科。它和其他学科相撞擦出火花,就成了一个个新的学术领域——子学科,比如,和心理学交叉,成为声乐心理学;和教育学交叉,成为声乐教育学;和解剖学交叉,成为声乐生理学;和语言学交叉成为声乐语音学;和美学交叉,成为声乐美学等。这些子学科均可归属到声乐学范畴之中,可见声乐学的遮涵面之广,须陈述内容之博。如果要用一本书的规模论及如此广博的学术课题,确实很难!不过,读者阅读本书却没有支离、零散的感觉。相反,书中内容包括了气息、共鸣、声音位置、歌唱语言、艺术处理等多个方面,形成了一个完整的内容体系。为什么会让读者有这种完整系统的感觉呢?反复思忖,我发现,作者写作一直遵循着“声乐实践”这条主线。书中详细阐述了一个学习者从入门到掌握基本声乐演唱技巧中所碰到的主要声乐技巧,并对常出现的声乐学习中的问题予以解答。从而使本书著述做到了立足实践、重点突出、实用性强。由此也反映出作者独具匠心的写作布局和扎实的声乐实践基础。我想这应该与作者多年作为男低音歌唱家积累的舞台实践经验和十余年的丰富声乐教学经验分不开的,与作者在学术研究上肯于钻研、勤于思考、善于总结、不断的追求分不开的。

切合实际,适用面广。随着我国高等音乐教育的迅速发展,随着高校的连年扩招,我国已有近700所音乐院系,数十万学习声乐的在校生。在传统声乐教学体系下,现有声乐师资的数量已严重不足,教学形式也由原来单一的一对一小课教学转为个别课教学、小组课教学和集体课教学等多种形式。这样,声乐教学就必然转为开放式教学,由过去教师为绝对教学主体转为教师、学生共为主体。学生声乐学习主体性加强,就呼唤更多适合他们阅读、学习的声乐理论著作。所以,本书可谓切合实际,应时之

需，适时而生。除此之外，它也可作为声乐教师们的教学参考书，以及其他声乐爱好者的入门教科书。适用面可谓之广。

当然，作为一本学术著作，本书创新内容不够突出（也许这是由该书写作定位决定的），但这并不是什么太大缺点，因为在我国现在声乐学术著作较为缺乏的情况下，本书系统化的理论总结，去伪存真的理论阐述，定会对我国声乐理论研究和声乐教育的发展起到重要的推动作用。

2008-7-24 北京

目 录

序	1
第一章 声乐基本理论	1
第一节 初识声乐	1
一 声乐艺术特点	1
二 正确认识声乐艺术	3
第二节 声乐的发声机能与原理	4
一 声乐发声器官	4
二 声乐的呼吸	12
三 声乐的共鸣	26
四 声乐的语言	52
五 人声分类与声部划分	84
第三节 声乐学习入门知识	88
一 声乐学习者的基本条件	88
二 如何学习声乐艺术	92
三 声乐学习应注意的几个问题	94
第二章 声乐技巧训练	97
第一节 声乐技巧概述	97
一 声乐技巧训练的目的与要求	97
二 声乐技巧训练的必经阶段	99
第二节 正确的喉头位置及稳定喉头训练方法	101
一 歌唱时的喉头位置	101
二 喉头稳定与否对于歌唱的影响	103

三	喉头的相对稳定与训练方法	106
第三节	科学发声法——混声演唱	108
一	真声与假声	108
二	混声唱法及其原理	109
三	混声唱法的优越性	110
四	如何获得混声唱法	112
第四节	歌唱中的声音位置	114
一	对高位置声音的正确认识	115
二	获得高位置声音的方法	116
第五节	歌唱中的换声点	121
一	对换声点的正确认识	121
二	换声点问题的解决	123
第六节	声乐的艺术表现技巧	126
一	对作品的正确理解与合理选择	126
二	声乐表演中的情感体验	143
三	声乐演唱中的肢体语言	146
第七节	声乐表演中常出现的错误及其纠正方法	152
一	喉音	153
二	白声	154
三	尖声	155
四	舌音	155
五	抖音	156
六	漏气	157
七	冒调与落调	159
八	吸入气息位置浅	160
九	用日常的呼吸去歌唱	160
第三章	声乐艺术探究	161
第一节	歌唱的三种唱法概述	161

一 美声唱法	161
二 民族唱法	171
三 通俗唱法	177
第二节 声乐心理理论	184
一 心理学在声乐教学中的作用	185
二 不良的歌唱心理表现及纠正方法	192
三 声乐演唱中的心理障碍及纠正方法	201
四 如何提高声乐心理调控能力	203
第三节 声乐教学论	210
一 声乐教师应该具备的素质和能力	210
二 声乐教学中的几个重要环节	225
三 歌唱教学中的哲学思考	227
 附录 嗓音的保健与疾病防治	 230
一 良好的身心健康是歌唱的重要基础	230
二 引发嗓音病变的原因	231
三 嗓音与呼吸道疾病的密切关系	235
四 嗓音的常见疾病与防治	236
五 关于女性的嗓音保健问题	245
参考文献	249

第一章 声乐基本理论

歌唱艺术又称为声乐艺术，它是目前大家所公认并喜爱的一门音乐艺术形式，也是音乐领域中最直接舒畅地表达人的思想感情的艺术形式，同时也是一门技巧性很强的学科。它通过歌唱者尽善尽美的声音来表达和塑造词曲作者创造的特定的艺术形象，使听者产生心灵上的共鸣。它不同于其他学科，而具有很强的抽象性、灵活性和复杂性。因而，要想很好地学习与掌握这门艺术形式，就必然要对其有一个正确的认识与了解。

第一节 初识声乐

一、声乐的艺术特点

歌唱艺术是一种最为古老的音乐活动。歌唱作为一门艺术形式，就其发展演变成熟至今，历经了一个漫长而曲折的发展过程，并有着数百年的悠久历史。歌唱是人类以其自身作为乐器来进行活动的，它以人的嗓音为音源，是人类的一种自然的、本能的活动，并通过人声这一人类所特有的最自然、最朴实、最亲切的“乐器”方式来传递与表达人们内心深处的某种情感。在音乐世界的海洋里，歌唱是具有最为重要地位的音乐艺术种类之一。这不仅仅是因为歌唱具有感人至深的艺术力量，而且是因为歌唱几乎是我们人类最为自然的情感表现的手段。由于它是带有音乐的语言，因此在传情达意上最直接、最准确并最易被人们所接受，同时也最能引起人们的共鸣。然而，歌唱艺术并不等同于其他的艺术形式。具体表现在：

（一）声乐艺术与其他器乐表演艺术的区别

因为歌唱的“乐器”是声带，它处在人体的内部，是比较抽象的；而其他乐器，如钢琴、小提琴、二胡等是可以利用我们的肉眼直接看见并触摸到的，且乐器质量的好坏也是可以供人们自由选择的。即是由乐器的制造者通过对材料质量优劣的选择加上其制作过程中的某些特定技巧而定的。但歌唱的“乐器”则是不能由人们任意进行选择的，因为它是先天地长在人体的内部，是由气管与喉头之间的两片纤维黏膜受气息冲击后的振动而产生的声音。它既是一门艺术，同时也是一门科学。

（二）声乐艺术的研究领域与研究范围

除了与其他器乐有着共同的艺术表现规律外，它还有其自身特有的艺术规律。即歌唱艺术是音乐与语言相结合的一门综合性的表演艺术。对于歌唱者而言，理解与掌握歌唱艺术的音乐与语言相结合这个基本特点是至关重要的，因为正是这一基本特点规定了其日后在进行声乐学习与声乐演唱过程中所达到的目标及所要训练的方向。同时它还涉及到心理学、生理学、音响学、语言学、表演学等诸多方面的内容，并与文学、诗歌、民俗等有着密切的联系。

（三）声乐艺术的特点

即它可以不必依赖其他乐器去进行音乐活动，因为它的乐器就是歌唱者本人。我国著名声乐教育家沈湘教授在《声乐教学》一文中形象地指出：“学习声乐与学习器乐最大的不同之处，就是声乐没有现成的乐器，它是要在声音的训练过程中去创造。学习声乐的过程，也就是制造乐器的过程。在制造的过程中使用，在使用的过程中不断完善。”因此，从某种意义上说，歌唱艺术可以被看做为最简捷、最方便的音乐手段。就演唱者而言，它要求演唱者既要有高超的声乐技巧，同时又要具备深厚的艺术修养与丰富的艺术内涵。

（四）声乐艺术的价值

它既能够表达人们的志趣情感，促使人们积极向上；又能使人们从中得到娱乐，并最终把人们统一在同一的大道上。从某种程度上可以说，它也是为了统治阶级的利益服务的。因而，它又具有一定的社会意义，属于

社会活动的范畴。

伴随着社会文明的进步、人类审美意识的增强以及审美水平的提高,歌唱艺术已经成为越来越为人民群众所接受并喜爱的一种音乐艺术形式,并在不断地向前发展。它已经形成了完整的教学体系与完善的教学方法,并无论是在题材上,还是在表现内容与形式上,尤其是发声方法与声音技巧的艺术性等方面,都取得了喜人的丰硕成果。我们要保持这一良好的势头,使我们的声乐学习与声乐教学紧紧地围绕着歌唱艺术所特有的艺术规律而展开,并最终使我们的歌唱艺术不断地向前持续、快速、健康地发展。

二、正确认识声乐艺术

既然歌唱艺术不同于其他学科,那么只有树立正确的思想观念,才能认识到歌唱艺术的重要性、科学性与艺术性。

(一) 声乐艺术的重要性

歌唱是音乐艺术形式中最能够真实、直接地抒发思想感情、反映客观现实的,也是最为古老的艺术形式。它的起源可以追溯到远古时期,它的发展伴随着人类历史发展的整个过程。歌唱和人类生活的方方面面紧密相连,人类丰富多彩的思想感情都可以通过它充分地表达与反映出来。

歌唱艺术的重要性在于:

1. 歌唱有益于人体身心健康。它可以使人心情舒畅,促进呼吸循环,从而改善心肺功能,清洁血液,达到增强体质的目的;它还有助于人的心理健康,可以改变人的抑郁、苦闷和烦躁等不良心境,促进人建立良好的心态,增强自信,从而提高人的心理素质。

2. 歌唱是一种全身心的审美活动。它可以增强人的审美意识,提高鉴赏美的能力,从而丰富人的想象力,增强记忆力和注意力,开拓形象思维,对于促进智力水平的发展极其有益。

3. 歌唱可以提升人的气质。歌唱和发声练习可以改变语言发音上的不良习惯,丰富声调,提高声音质量,增强人的语言表达能力,同时还有助于结合自己的面部表情和形体动作表达真实自然的思想感情,使人的言谈

举止变得更为优雅，从而全面提升人的气质。

（二）声乐艺术的科学性

人类从古至今都在探讨和总结歌唱艺术，并不断运用实践来研究歌唱的发声机理，这使得科学技术越来越深入到声乐艺术领域。人类发明了喉镜检查仪器设备，还可以通过 X 光射线的透视图片和体内摄像来了解发声活动的各种状况。由于声学、美学、语言学、心理学以及现代生理解剖学等全方位知识信息的介入，歌唱艺术的研究成果和理论就变得极其丰富多彩。这些都为声乐理论的学习和歌唱实践的训练提供了科学的方法和依据。

（三）声乐艺术的艺术性

歌唱艺术既然是为大众所喜闻乐见的艺术形式，那么它自然有其艺术表现的独特魅力。它在创作与表现上有其自身巧妙的方式和方法，并且具有抽象性与时代性。学习歌唱艺术绝不是对歌唱者简单纯粹的模仿，而是要真正学会运用歌唱的技巧与方法，这才是最重要的。从而可以巧妙、自然而又富有创造性地去表现歌曲的内涵，感受歌唱的魅力。

第二节 声乐的发声机能与原理

一、声乐发声器官

（一）器官组成

歌唱是以“人声”作为乐器的，其发声原理同其他乐器一样，离不开动力、振动体、共鸣这三个重要的因素。歌唱者的“乐器”的动力便是气息，而振动体即为声带。肺部的气体从气管呼出，震动喉头的声带发出声音。这个声音经过喉腔、咽腔、口腔、鼻腔得到共振，使声带发出的基音得以扩大、升华，这就是歌唱发声的一般过程。

同时，歌唱者的“乐器”又是有别于其他乐器的，因为它是音乐与语言相结合的一门表演艺术，需要借助有声的语言艺术来表达歌曲的情感与内涵。因此，人体直接参与歌唱发声活动的器官分别由呼吸器官、发声器

官、共鸣器官、语言器官与感觉器官组成。它们是歌唱发声的全部物质基础，是歌唱发声运动中的主要功能系统。下面我们就来分别地谈谈它们的生理结构和歌唱发音时的机能状态。

1. 歌唱的呼吸器官

呼吸器官也可称为动力器官，它是由口、咽喉、气管、支气管、肺、胸肋、横膈膜、腹肌等组成。歌唱时依赖这些器官进行呼入与呼出空气的循环交替来完成歌唱活动的全过程。从功能上来看，控制呼吸的肌肉群可以分为吸气肌肉群和呼气肌肉群。吸气肌肉群主要包括肋间外肌、胸大肌、胸小肌、膈肌（横膈膜）；呼气肌肉群主要包括肋间肌、胸膜肌、腹部肌等。（如图1、图2所示）

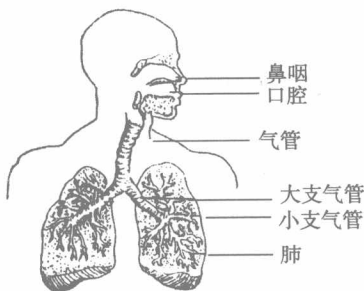

图1

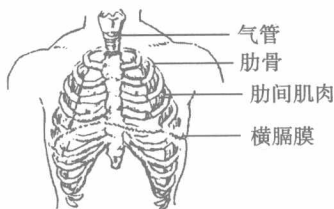

图2

既然整个呼吸活动都是依靠呼吸器官的联合运动来实现的，那么我们就有必要对其有个整体的认识与了解：气管上接喉腔，下通肺，是气息的通道。胸腔外面是肋骨、里面是肺，肺的内部有许多支气管，支气管的末端有许多肺泡，肺泡在吸气时扩大、呼气时收缩。而在肺的外部是由肋骨所组成的胸廓，肺在它们的保护下安全地工作。在肺的底部与腹腔交会处（胃部）有一层韧性很强的膈肌，这个膈肌就是我们通常所说的横膈膜。在静止的状态下，其形状犹如一个倒置的脸盆，将胸廓与腹部分割成上下两个部分。吸气时肺泡扩张、气压增加，迫使膈肌的圆顶下降，整个胸腔向下伸展并得以扩大，肋骨向外扩张，使肺部能储存大量的气息；呼气时，吸气肌肉群放松，膈肌圆顶上升，胸腔缩小使肺泡收缩，气息被不断排出体外。这就是呼吸的运动过程。（如图3所示）因此，横膈膜在对气息的控制上就显得格外的重要了。因为它不仅能够直接引导肺部活动的收

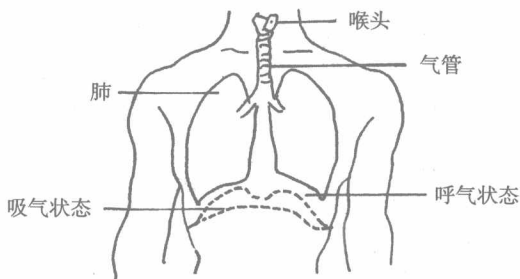

图 3

缩与扩张，同时还关系到气息运动的能量。

2. 歌唱的发声器官

所谓发声器官，就是发出声音的器官，它由喉头和声带组成。喉头也就是我们常说的喉器。它位于颈前正中部，由甲状软骨、环状软骨、会厌软骨、杓状软骨、舌骨以及肌肉、韧带、黏膜等组成。其中甲状软骨最大，其前面正中隆起处称为喉结。甲状软骨位于喉头的前面，环状软骨后部高而扁，形成喉头的后壁，由环甲肌将甲状软骨和环状软骨连接起来。全部这些软骨都是由韧带和肌肉连接着的，同时它们也起到带动喉咙以配合声带调节发声的作用。（如图 4 所示）

图 4

声音是由发音体的振动而产生的，而声带就是歌唱的发音体。它位于喉头的中间，是两片呈水平状左右并列的、对称而又富有弹性的白色韧带，性质非常结实。声带的一端连接在披裂软骨上，另一端连接在甲状骨的内壁上。声带的中间叫做声门。它是靠喉头内的软骨和肌肉调节的。吸

气时两片声带分离、声门开启，发声时两片声带靠拢闭合发出声音。声带在不发出声音的时候是松弛并张开的，以便使气息顺利通过。声带在意识的控制下，能够自由地合拢或拉紧。同时，它还可以随着声音的高低变化，改变其长短与厚薄。当发低音时声带拉长、靠拢、但不贴紧，声带较松弛，张力不大，对呼出的气息的挡气作用也不大，有漏气的现象，声带是整个地振动，振幅较大。而随着音高的上升，声带缩短并靠紧，其挡气作用也明显地加大，声带变为部分振动和边缘振动，振幅较小。

总之，日常呼吸时声带是分开的，而发声时声带则是靠拢的。在歌唱过程中，正是由于声带的拉长、缩短、绷紧及放松等因素，再加之气息、共鸣的协调配合，演唱者才得以发出高低、长短、强弱等各种不同的声音色彩来。

3. 歌唱的共鸣器官

人体的共鸣器官是扩大与美化声音的器官。它主要由头腔、胸腔、口腔三大共鸣腔体所组成。（如图5所示）其中，胸腔包括喉头以下的气管、

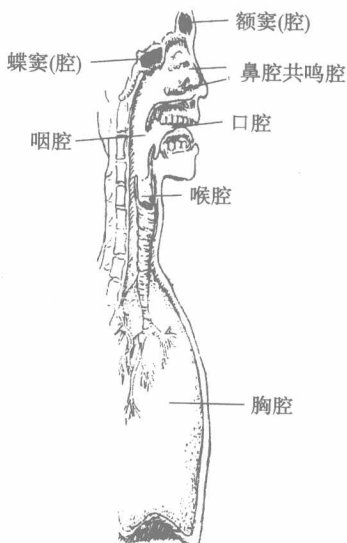

图5

支气管和整个肺部。口腔包括喉腔、咽腔及口腔。头腔包括鼻腔、上颌窦、额窦、蝶窦等。同时，根据各共鸣腔的生理结构的不同特点，又可以把它们分为可调节的共鸣腔与不可调节的共鸣腔。