

金明春 著

民族声乐艺术

MINZU SHENGYUE YISHU

人民教育出版社

民族声乐艺术

民族声乐艺术

金明春 著

二〇〇〇年七月

图书在版编目(CIP)数据

民族声乐艺术/金明春著—北京:人民教育出版社,1999

ISBN 7-107-13409-4

I. 民…

I. 金…

Ⅲ. 歌唱法—基本知识

IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 69853 号

民族声乐艺术

*

人民教育出版社 出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编:100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

湖南省新华印刷一厂印装 全国新华书店经销

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 22

字数: 460 千字 印数: 00 001~3 000 册

定价: 35.80 元

著作人・金明春先生

序

明春同志是张权老师的学生，也是我的忘年之交。在这位湖南声乐研究会长的精心安排下，我回到了阔别五、六十年的家乡，如愿以偿地进行了湘潭、长沙之行。借此机会，我也翻阅了他十多年心血凝聚的《民族声乐艺术》一书初稿。

这部声乐专著，以歌唱的情感为灵魂，吮吸古今中外各声乐流派的精髓，融通与声乐相关的心理学、生理学、音韵学、音响学和美学等基础理论、基本原则和基本方法，对民族传统唱法和美声传统唱法及通俗演唱技法等进行了卓有成效的、颇有创新的探索，提出了一些不同于他人的见解。这对声乐艺术的表演、教学和研究，无疑有普遍的指导意义。

书如其人。透过这字里行间，我们能清晰地看出他热肠直道，治学严谨，为人师表的神形。在繁忙的行政工作之余，还刻苦执着地钻研业务，全身心地追求艺术真谛，所以他无论是在声乐演唱还是在声乐教学或者在声乐研究中，都作出了突出的业绩。他年轻有为，任重道远，前途似锦。

当然，我国现阶段的声乐流派繁多，理论零

杂，研究薄弱，还存在一些无规范、欠科学、不统一的地方。这给著书立说带来了诸多不便，也难免使人有不同的理解和差异。但这本书的出版，无疑会引起声乐界对这一领域的再次探索。

中国是一个拥有五十六个民族，十多亿人口的大国。如从半坡文化的陶埙算起，迄今也有六千多年的音乐史，加之近百年来西洋音乐的传入，给我们创造了一个古为今用，洋为中用，推陈出新的艺术发展环境。看着这厚厚的一叠书稿，想着那翩翩的可畏后生。我坚信：中国民族声乐学派一定会在这些青年人的手中创建，独树一帜地飘扬在世界艺术殿堂之上。

黄友葵

戊辰年九月初八

跋

我在恭王府的那些日子里，许多音乐界、音乐院校和研究院所的老师、学生与朋友常来光顾我的办公、书斋兼卧室的方寸地，探讨一些深层次的声乐艺术领域的课题。聪颖、憨厚、笑容可鞠的金明春是我印象最深的学生之一。他颇有远见，早早就把自己人生的航线定位；他颇有才华，早早就在声乐这片沃土上显露出来；他颇有恒心，早早就开始了声乐艺术方面的研究。认识至今已有十六、七个年头，他的学术著作《声乐讲座》、《声乐艺术》、《通俗歌曲演唱技法》等一部一部地出版，他的声乐论文、音乐作品、艺术文稿等一篇一篇地获奖，他和他的弟子们的美妙歌声也一首一首地传唱。这在刚迈进不惑之年的中青年知识分子中，实不多见。

一位歌唱家一辈子难写几篇象样的论文，一位声乐学者一生一世也难出几部有建树的论著。出版学术论著，特别是洋洋五十万字的专著，不比在报刊杂志上发表文章，不能随波逐流地议论，不能随心所欲地点评，不能随便草率地写画。论著要严谨，经得起推敲挑剔，经得起时间考验，经得起实践检验。所以金明春在他登台演唱、声乐教学和文化管理工作之余，潜心研究二十年，撰写修改十六载，在前辈的关怀和同仁的帮助下，他的又一力作《民

族声乐艺术》面世。

《民族声乐艺术》一书，从初稿、二稿到定稿，从书名、目录到章节、论点，我都看过数遍。他很勤奋又很谦虚，常将书稿送到《中国音乐》编辑部、或北京我住院的病床，甚至在我回贵州休假时专程去听取我的意见，我也不客气地谈了一些，改了一些。因此，我对这部书可算是了如指掌。

这部学术专著系统地阐述了歌唱艺术的起源、发展、特征和呼吸、发声、语言等基本方法，详尽地解析了吸气、用气、弹跳、连贯、快速技法和装饰、润腔等演唱技巧，并对歌唱的情感作用、内在感受和自动控制能力以及用自然的感觉来歌唱等进行了新的颇有成就的探索，将深奥神秘的声乐教学还于自然。加之金明春文笔清新流畅，论著深入浅出，文图曲例并茂，实用性和操作性强，有较高的学术研究价值和艺术实践经验。我认为这部论著出版后，会成为音乐院校师生和文化艺术馆所干部的必备书籍，会成为广大专业（业余）歌手和中小学生学习音乐教师的良师益友，确是一部难得的民族声乐艺术研究的专著。所以，我多次将这部《民族声乐艺术》推荐给某出版公司，并连续两年列入其出版计划。但因经费等原因一直搁置，成为我一块心病。最近欣闻人民教育出版社看中这部极富学术价值的著作，正组织编辑出版，我十分高兴。

近来我身体欠佳，要说要写要研究的还有很多很多，看来只能让明春这些同道们去闯去创去发展了。他们会前赴后继地为建立中国学派的民族唱法而不懈努力。

薛良

于贵阳忠烈街宅

一九九八年二月

引·山花礼赞

每每被怀抱琵琶、哼唱歌谣的青年歌手拥簇，信步来到乡间山野，常常被那迷人的自然景色陶醉。特别是那一丛丛、一束束、一点点的星灿山花，在微风的吹拂下，散发出袭人的清香，更是令人流连忘返。

这些晶莹纯净，清新沁香的山花，是春风沐浴她生息，是阳光照耀她生长，是大地哺育她繁衍。年复一年，茁壮成长。在和风的温抚下，轻歌漫舞，春意盎然，充满了生活的风情，乡土的风味，时代的风采和青春的风韵。淡黄色的蒲公英在春风中缠绵情话，火红的石榴花在夏日下热烈追求，乳白色的香桂花在秋天里竞相开放，腊黄色的小梅花在冬雪中笑熬苍穹……还有甜蜜蜜的山芥花，清香香的油菜花，大咧咧的喇叭花，羞答答的含羞花……随着季节的交替，一批又一批地更换，一茬又一茬地更新，用她特有的风韵妆扮大自然，美化人世间。

是的，这些无名的山花，虽没有牡丹那般高贵，也没有玫瑰那样艳丽；没有君子兰那种芬芳，也没有水芙蓉那么甜美，可山花自有山花的风采与气度。她质朴无华，从不期待与名流之辈争芳斗艳，更无心向高贵之族哗众取宠；她谦逊无私，为妆点江山默默送绿染红，将自己的笑脸嫣然向春天奉献；她不娇弱，也不骄横，适应各种气候和土壤。一插即活，一栽就长，无须过分地浇灌，也不需过多地修剪，倍受各阶层人士的亲睐。

当您工作之余，采一束鲜花，芬芳扑鼻，荷香沁肺，能驱散您一天的疲倦，令人精神爽快，身心健康；品赏她的容

貌，花吐胭脂，香欺兰蕙，能陶冶您的情操，使您从烦琐、孤独、悲叹或失望中得到自慰与启迪。

她美丽温柔，能使审美时期的少年，从抒情曲中得到追求和满足；她多情善感，能使青春萌动、情窦初开的青年从爱情歌中得到教益和体验；她润露带刺，能使追奇、求新、立异的激进身心，从打击乐中得到刺激和运动；她热情奔放，能使好动好奇好胜的青年心理得到驰骋和充实。如果将她献给情侣挚友、父老兄妹，则能使他们从中得到情的感染和美的享乐。

当然，在这一簇簇花卉中也夹有毒草，如同在鲜花丛中夹有“闻鼻烂”这样的丽葩，不足为奇。不必因噎废食，将香花、毒草一起锄掉；也不必良莠不分，将红牡丹、“闻鼻烂”一同保留。锄了杂草长好苗，铲除毒花做肥料。

风雨是无情的。这“滴咯滴咯大”的小花，常常被凌辱，受鞭挞。名贵的花藐视她，嫌她瓣小色淡无光华；高贵的人鄙视她，嫌她平庸俗气不高雅。这一切并没能使弱小的花朵折服。小花虽是渺小，但却非凡。她用坚韧的意志，永葆生命的青春。她不怕名流的讥讽，不畏强贵的践踏。“野火烧不尽，春风吹又生”。她从石缝间钻出来，从山崖上长出来，从草地里冒出来，从花圃中露出来。越是有人践踏，她的种子越是飞快的从果壳里挤压出来，更多更广更迅速地撒遍大地。她甚至顽强地粘着乌黑发亮的高跟鞋底，将芳籽带进践踏者的庭院。在那里生根、发芽、开花、结果。你看，在宗教音乐的强制下，通俗音乐不是在百花园中开得更加苍翠、荣华？你瞧，在宫廷音乐的高压下，民间音乐不是在民众之中开得更加茂盛，繁华？阳春白雪，曲高和寡；下里巴人，传颂万家。

古今中外，汰劣扬优。经历历史长河的洗礼，经过风雨岁月的冲刷，这些本不起眼的小花，也有不少传世佳作和艺术珍品至今被人吟唱：茉莉花、紫罗兰、夜来香、白兰花……通过人们的传诵与提炼，她开得更加美丽鲜艳。通过众生的赠馈与佩戴，她在人们心中的地位、荣誉与日俱增。一曲湘西小调《马桑树儿塔灯台》，从桑植唱遍三湘四水，一直唱到首都北京；彭丽媛一支《包楞调》，从国内一直唱到国外，受到世界人民的喜爱；一个个泥腿杆子歌唱家田茂忠、扎木苏、舒黑娃、米仁早等接踵而来，高歌引吭。在百花盛开的中国大地受到群众的宠爱和赞美。

我这等热情地赞美她，这般殷勤地栽培她，仿佛是冒天下之大不违，遭来了无数的白眼和无辜的嗤鼻：一位堂堂音乐学府的太学生，一位正统音乐的高贵者，为何如此扶植这些无名小花？我自豪地回答：因为她美丽而纯朴，因为她是顽强而有生命力的弱者，更重要的是她根植于人民之中，深为大众所喜爱。“古调虽自爱，今人多不弹。”何必独自叹，但愿天下欢。

追逐、思索之中，那琵琶又轻轻地拨响，那歌声在悠悠飘扬。我虔诚地祈祷：那开得艳美的不仅仅是她——可爱的民间山花，还有民族的、通俗的、甚至西洋的名贵和奇葩。我衷心期待所有花儿都共勉同励，弘扬光大；我热情地希望所有的花朵都相互竞争，取长补短。在大地、阳光、雨露的滋润下，百花齐放，百家争鸣，让祖国的大花园赤橙黄绿青兰紫，让万里神州永远永远是春天。

目 录

序 (黄友葵)	1
跋 (薛 良)	1
引·山花礼赞	1
第一章 声乐概论	
一、歌唱艺术的起源	1
二、声乐艺术的特征	8
三、歌唱艺术的发展及其流派	12
四、歌唱的五大功能	33
第二章 歌手情感	
一、歌唱的大脑神经系统及原理	41
二、歌唱的内在感觉	50
三、歌唱的自动控制能力	57
四、声乐艺术中的情感作用	64
五、声乐演唱的八要素	67
第三章 歌唱呼吸	
一、歌唱的呼吸器官及其原理	73
二、歌唱呼吸的途径与形式	77
三、深呼吸的控制	81
四、气口的设计	86
五、吸气的四种方法	93
六、用气的几种方法	102
七、歌唱发声的三种启首法	111
第四章 歌唱发声	
一、歌唱发声器官及其原理	114
二、稳喉头的作用	129

三、高位置的发声	132
四、歌唱的声音质量	136
五、人声的种类和识别方法	141
六、声乐演唱的形式	155
七、歌唱的三种方式	158
第五章 歌唱语言	
一、歌唱的语言器官及其原理	172
二、怎样把字唱清楚	175
三、方言的特征及其演唱	196
四、中国歌曲的衬字运用	240
第六章 歌唱听觉	
一、歌唱的听觉器官及原理	263
二、歌唱的听觉作用	269
三、主客观听觉的辨证	274
四、声乐听觉的几种保护方法	279
第七章 嗓音保护	
一、变声期的嗓音探讨	283
二、为什么女歌唱家比男歌唱家多	299
三、嗓音的保护	302
四、歌舞厅的环境污染及其防治	325
第八章 声乐训练	
一、声乐教学的四大原则	331
二、歌唱教学的五大方法	344
三、欢笑与歌唱口型	360
四、用自然的感觉来歌唱	369
五、错误的发声及其纠正	384
六、关于鼻音与鼻声	403

第九章 演唱技艺

一、弹跳技法	408
二、连贯技法	420
三、快速技法	430
四、装饰技法	435
五、润腔技法	457
六、切分技法	468
七、通俗技法	487

第十章 作品赏析

一、声乐作品的体裁	513
二、歌曲的熟悉与分析	521
三、学唱的程序、方法和要求	541
四、声乐的鉴赏	544
五、一束色泽鲜艳的桃花 ——《在那桃花盛开的地方》赏析	551
六、音乐鉴赏家子期考究	556

第十一章 歌曲处理

一、歌唱的基本变化与对比	567
二、歌曲的演唱处理	606
三、演唱的风格	626

第十二章 表情表演

一、歌唱的姿态	633
二、歌唱的表情表演	641
三、合唱与指挥	652
四、歌唱的电声应用	667
五、声乐竞技流程浅析	677

后 记	690
-----------	-----

第一章 声乐概论

一、歌唱艺术的起源

声乐艺术的起源，是音乐史学界长期争论不休的问题，众说云云：

最早，人们认为歌唱及音乐起源于神。如两千多年前，我国就有这种学说：“音乐之所由来者远矣：生于度量，本于太一”（见《吕氏春秋·古乐篇》）。度量和太一就是天界超人的神力。古希腊也有类似的传说，认为音乐是阿波罗神创造的，并由他手下的一位缪斯（Muse）女神分管。音乐（Musica）一词就由此得来。这些都是原始宗教幻想的产物，并与巫术紧密结合，披上了神秘的色彩。随着时间的推移、人类的进步和科学的发达而被否认。

后来，有人认为歌唱起源于人的本能。在人还没有掌握语言以前，天生就有律动感，就能张口发声。即使在人掌握语言以后，音乐也没有受国度、民族、语言的束缚，乃至有耳朵的动物都能感知音乐，并能发出简单变化的两三个音高。这是日本现代的音乐史学家属·启成和德国音乐史学家褒洛（Hans Von Bülow）等的观点。

确实，刚出生的婴儿和不少的动物，生来就有感受律动、发出乐音的本能。这说明音乐是世界上最美好最谐和最有力量的声音，这也是人之所以能发展到会唱歌爱唱歌的基础，是产生歌唱艺术的重要条件，但不是本源。这种起源说