

M
S
C
F

美声唱法的科学
理论与实践探索



岳炳丽 谭瑞文 殷菡若 著

MEISHENG CHANGFA DE KEXUE
LILUN YU SHIJIAN TANSUO



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

美声唱法的科学

理论与实践探索

岳炳丽

谭瑞文

殷菡若

著

常州大学图书馆
藏书章



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美声唱法的科学理论与实践探索/岳炳丽,谭瑞文,
殷菡若著. —北京:中国商务出版社,2017.12

ISBN 978-7-5103-2229-7

I. ①美… II. ①岳… ②谭… ③殷… III. ①美声唱
法—研究 IV. ①J616.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 323069 号

美声唱法的科学理论与实践探索

MEISHENG CHANGFA DE KEXUE LILUN YU SHIJIAN TANSUO

岳炳丽 谭瑞文 殷菡若 著

出 版:中国商务出版社

地 址:北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编:100710

责任部门:职业教育事业部(010-64218072 295402859@qq.com)

责任编辑:周 青

网 址:<http://www.cctpress.com>

邮 箱:cctp@cctpress.com

照 排:北京亚吉飞数码科技有限公司

印 刷:北京亚吉飞数码科技有限公司

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:16.75 字 数:217 千字

版 次:2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5103-2229-7

定 价:58.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题,请与本社总编室联系。(电话:010-64212247)



版权所有 盗版必究(盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱:cctp@cctpress.com)

前 言

西方音乐的发展有其自身的特征,16 世纪末到 17 世纪初期,西方音乐发生了一个重大的历史性变化:此前数个世纪一步步成长、发展起来的以对位法为主要创作技法的复调音乐,被以和声法为主要创作技法的主调音乐所取代,意大利佛罗伦萨的一个由诗人、音乐家等组成的文人集团在文艺复兴思想的鼓舞下,为复活古希腊的悲剧殚思竭虑。正是由于这些人文主义者的努力,歌唱艺术被带动起来,而对后世产生重大影响的“美声唱法”亦于此时应运而生。

美声唱法是从西方宗教音乐的背景中诞生的,最早源自“阉人歌手”。“阉人歌手”所创造的一整套歌唱方法被保留下来,经整理改良并发扬光大,逐渐成为意大利古典唱法的一种特殊发声方法和声音形式。美声唱法形成后,陆续向欧洲其他国家扩展。

中国的美声唱法源自于 20 世纪初期,到现在已经有了将近一个世纪的发展历史。在这近百年的时间里,美声唱法在我国迅速发展,一代又一代的歌唱家、声乐教育家,为美声唱法在中国的发展事业立下了不可磨灭的功勋、奠定了坚实的基础。现在,中国已经培养出了很多在国际舞台具有重要地位的美声歌唱家,这在很大程度上提高了我国在国际声乐界的地位。为此,作者对美声唱法进行了详细论述,旨在理清美声唱法的发展、发声技巧、作品分析、演唱指导、舞台表演等方面的知识。

本书内容共分为六章,其中,第一章是美声唱法概述,第二章是美声唱法的起源与发展,第三章是美声唱法的歌唱技巧与训练,第四章是美声唱法的声部类型与代表作品,第五章是美声唱法的作品类型与演唱指导,第六章是美声唱法的舞台表演艺术。

本书撰写过程中努力突出下列优势:首先,内容全面。本书是从理论出发,然后至方法与实践,层层深入,对美声唱法进行分析。其次,结构完整,采用总一分结构,对知识进行分点布置。最后,语言流畅,更好地帮助美声学习者与演唱者理解与学习美声唱法。

作者在撰写本书时,得到国内外很多专家学者的大力支持,同时也参考借鉴了一些国内外学者的有关理论、材料等,在这里对此一并表示感谢,书中所引用的部分未能一一注明的,敬请谅解。本人在撰写过程中,虽极力丰富本书内容,但仍难免存在不足之处,还望读者批评指正。

作者

2017年10月

目 录

第一章 美声唱法概述	1
第一节 唱法与美声唱法的界定	1
第二节 美声唱法的特征与演唱风格	5
第二章 美声唱法的起源与发展	16
第一节 美声唱法的诞生	16
第二节 美声唱法的发展与变革	18
第三节 美声唱法与歌剧的“结伴而行”	29
第四节 美声唱法与艺术歌曲的“缘分”	43
第三章 美声唱法的歌唱技巧与训练	64
第一节 呼吸技巧与训练	64
第二节 发声技巧与训练	77
第三节 共鸣技巧与训练	91
第四节 语言技巧与训练	105
第四章 美声唱法的声部类型与代表作品	110
第一节 声部的确定	110
第二节 女高音	114
第三节 女中音与女低音	128
第四节 男高音	135
第五节 男中音与男低音	147

第五章 美声唱法的作品类型与演唱指导	158
第一节 歌剧唱段	158
第二节 艺术歌曲	188
第六章 美声唱法的舞台表演理论	201
第一节 美声作品的分析与处理	201
第二节 美声演唱舞台风度的把握	239
第三节 美声演唱的心理特征分析与训练	250
参考文献	257

第一章 美声唱法概述

唱法通常包括我们所说的几种常见类型,即民族唱法、通俗唱法、美声唱法等种类,实际上,美声唱法就是一种比较独特的演唱模式,每种唱法也都会表现出各自不同的艺术形式标准,采用不同的唱法进行演唱的歌曲,就会表现出自身独特的艺术魅力。我们在这里主要论述的是美声唱法,包括两个方面的内容,即唱法与美声唱法的界定、美声唱法的特征与演唱风格。

第一节 唱法与美声唱法的界定

一、唱法的界定

(一)民族唱法

中国的民族声乐艺术以民族唱法为其主体。从广义层面来看讲,戏曲、曲艺、民歌以及具有这三类风格的创作歌曲都可以称得上是民族唱法。但是现在我通常所说的民族唱法其实并不包括戏曲、曲艺,而仅仅是指演唱民歌与民族风格比较强的创作歌曲,也可以称之为狭义民族唱法。

我国民族声乐在发展方面基本上都是以时间作为其跨度的,按照民族唱法形成的时期以及表演的风格和内容不同,我们能够将其划分成传统民族唱法、民族新唱法。传统民族唱法主要包括了传统民歌、戏曲、曲艺的唱法,这种唱法一个比较原始的要点就是,从它诞生开始一直都是由民间艺人口传心授,世代延续的,

直到新中国建立之前,其仍然还处于一种自然流传、自生自灭的发展情形之中。因为这种唱法从演唱的形式到内容都是极为纯朴、自然、简练的,所以其在演唱的方法方面也不事雕琢,在演唱的技巧方面也带有十分浓郁的地方性方言色彩以及生活习性的色彩,总之,不同的地区民间歌曲的演唱技巧也是不相同的。

多年来,我国的民族唱法的发展在充分借鉴西洋唱法方面所产生的积极作用是不可低估的。民族唱法在充分吸收借鉴了西洋唱法科学理论与技巧后,已经在声乐界取得了令人可喜的成就,这对于促进、加快中国的民族声乐理论与技巧发展方面都起到了极其重大的推动作用。今后,我国的民族唱法应该在继承我国优秀的传统声乐理论和技巧的同时,更大胆地借鉴和吸收西洋唱法的科学理论和技巧,将西洋唱法的理论和技巧与我国民族唱法的理论、技巧和风格有机地结合起来。这样,中国民族声乐将会有有一个大的飞跃,中国民族声乐走向世界的目标也将会早日实现。

(二)通俗唱法

通俗唱法泛指演唱通俗歌曲的方法,也叫做流行唱法。以为通俗歌曲更加讲究进行歌唱时的个性,因此在对其演唱时虽然有一定的方法,但是没有定法,通常都着重强调歌唱者本人的自然嗓音,也有的是借鉴民族唱法或者美声唱法的演唱方式。如果说美声唱法凭借的是以高超的声音技巧与十分华丽的声音著称于世的话,那么通俗唱法主要是把声音的表现尽可能地回归自然,回归到人们现实生活之中去。通俗唱法主要是通过较为亲切的心灵感受来塑造音乐的形象,不管是轻声慢歌的抒情曲,还是一些狂放豪迈的劲歌,主要都是在歌唱中寻找属于自身最自然、最本质的东西,并且也需要按照作品的有关需要,采用不同的声音技巧去增强作品的艺术表现力。

通俗唱法的主要特点表现为,通俗唱法最早起源于美国的黑人蓝调音乐,形成于电声化高度发展的时代,有自己独特的审美

标准。其歌唱过程中往往会借助于电声效果,有时候还会运用肢体动作。因为它最初产生于人民中间,同时也比较重视和观众之间的情感交流,因而具有比较明显的群众性、即兴性、生活性和创造性等十分鲜明的特点,极容易被广大群众特别是青少年理解和接受,具有极强的自娱性。

对于通俗唱法而言,音色在其演唱的过程中并非占主要地位,这也是它和美声、民族唱法之间的重要差异之一。由于在对通俗歌曲进行演唱时,重要的一点就是音乐所体现出来的表现力、感染力及其比较强烈、独特的个性。为了突出歌曲内容的有关需要,歌唱者往往都需要对音色做出任意地调整,以便能够最大限度地表现出歌曲的情感力度与深度,使声音的变化呈现出多样性。

通俗唱法因为自身的通俗性、自娱性而一度被人们视为只有一个八度左右的音域,演唱者只需要乐感而不需要用讲究的声音技巧与艺术标准。但是实践证明,事实并不如人们所认为的那样。随着时代的不断发展变化,通俗唱法已经越来越明显地显示出它的实力。在现在欧美的流行乐坛中那些十分杰出的歌星,不但有着十分宽广的音域,同时还更具复杂多变的高难度音乐演唱技巧。如迈克·波顿、芭芭拉等人,他们不但可以十分轻松地驾驭通俗歌曲的演唱,同时还能胜任美声唱法。

通俗演唱的风格十分注重体现和拓展个性,以为每个人的个性上都存在一定的差异,所以也就形成了比较丰富多彩的风格类别以及流派种类。

在中国的流行乐坛上出现的很多通俗歌手除了具有上述的风格之外,在演唱方面还与中国的戏曲唱法、民间唱法以及传统美声唱法等有一定的结合,并在音乐创作方面更大限度地表达除了现代人的思想情感,充分体现出了歌唱者极为强烈的演唱个性特征。由于通俗唱法具有普遍性、包容性和适应性特征,并且也在发展过程中充分借鉴了其他声乐流派的演唱风格,所以它可以融入不同时代的音乐表演潮流。

二、美声唱法的界定

美声唱法是我国对西洋的歌剧、艺术歌曲歌唱方法的一种称谓,其意大利原文是 Bel canto。Bel 的意思是“优美”,canto 的意思是“歌唱”,Bel canto 的含义就是“美的歌唱”。对于“美声唱法”这个称谓来说,我国有一些专家坚持认为,更确切的翻译应该是“美歌”或者“美唱”,这样也更加有利于更准确地理解 Bel canto 本身的含义。“美的歌唱”这种翻译也十分有利于引导学习者注重于歌唱本身,深刻地理解歌唱本身所体现出来的涵义,即优美动听的歌唱,演唱者通过掌握良好的歌唱技术,将声音、情感都充分地表达出来,使观众能够获得一种美的享受。“美声唱法”这个提法,好像更多的是强调声音,而对歌唱的内涵则缺乏深刻地体现。但是因为多年来的使用习惯,“美声唱法”这种提法大家已经耳熟能详,因此,至今还依然在沿用这个提法。

有关这一个术语的起源,音乐界的说法也不一致,其演唱风格的形成大概是在 17 世纪的意大利,西方的歌唱艺术源于欧洲宗教多声部音乐与复调音乐,运用声乐的表现严肃、崇高、空灵、庄严、仁爱等艺术氛围,对演唱声音的控制极为讲究,这种对声音的表现力进行精细的控制,进一步奠定了声乐艺术朝着更高水平发展的重要基础。歌剧的形成和发展,极大地促使歌唱家们不断探索、改进自身的演唱方法,以此来适应剧情的发展与角色表现的有关要求。在欧洲浪漫主义时期,艺术歌曲也在这个时期大量地涌现,进一步促使歌唱风格和艺术表现逐渐贴近人民的日常生活,生动而全面地表现出了现实生活中的的人性以及普通民众的思想情感。

17~19 世纪时期,美声唱法在持续不断地发展,其影响也曾经遍及了欧洲的各个国家,被很多歌者尊为典范。随着时代的不断发展进步、嗓音科学技术研究的快速发展以及人们对歌唱审美发生的一系列变化,其演唱的方法也逐渐趋于完善,形成了歌唱

中讲究声音优美与技巧十分精湛的艺术风格形式。美声唱法也要求发音较为圆润、纯净、柔美、均匀,共鸣丰富,注重呼吸对声音的支持和控制,音量、音色极富有变化,有些音乐作品还有一些比较高难度的华彩表现段落。很多歌唱家的艺术实践充分证明,美声唱法更多的是把已经掌握的声学理论与人的生理特征结合起来,尽可能地减轻声带的负荷,充分利用共鸣,是一种十分符合嗓音发声科学规律的歌唱方法。因此,那些可以比较正确地运用美声唱法、借鉴美声唱法的歌唱演员都具有更长的演唱生命力,有些美声唱法的演唱者即便是到了 70 多岁还依然在舞台上十分活跃,纵情高歌。所以,美声唱法也是歌唱艺术中一种最为科学的唱法形式。

第二节 美声唱法的特征与演唱风格

一、美声唱法的特征

(一)美声唱法的艺术特征

美声唱法在国际上都获得歌唱界比较普遍的认可,并且在多种歌唱方法中也得到了借鉴,极大地促进了歌唱艺术多方面的进步。美声唱法的艺术特征主要表现在下列几个方面。

1. 咬字、吐字清晰有质感

美声唱法的一个最基本的特点就是咬字、吐字准确清晰,也是美声唱法学习时的一项基本要求。准确、清晰的咬字、吐字能够给人一种欣赏歌唱的愉悦与美感。民族声乐演唱中也十分讲究歌唱的字正腔圆,由此可见,在咬字、吐字的清晰性方面,美声唱法与民族唱法的要求都保持了一致,只不过是在共鸣的侧重点方面存在一些区别。

在歌唱过程中,还需要借鉴饱含感情朗诵时的咬字感觉,这种咬字的感觉具有的优点是“有感情的朗诵”,既比较兴奋地打开了共鸣的腔体,又可以保持咬字器官的运动舒适自然,不仅具有歌唱所需要的高位置,同时还应该将字咬的十分清晰。中国传统的唱腔也将“字正腔圆”当做一项比较重要的审美标准,因此歌唱学习者需要在咬字、吐字方面多下功夫,使自己的歌唱能够获得更多人的喜爱。

有些歌唱学习者为了能够追求某种声音的共鸣效果而出现咬字不清的问题,这与美声唱法的有关要求是不相符的。

2. 声区统一

美声唱法与我国部分原生态唱法与戏曲唱法有一定的区别,其演唱能够在真假声间加以切换,美声唱法则要求演唱中声区尽量保持统一。美声唱法在训练过程中需要运用真假声混合的技术,要求中低声区也需要有假声的高位置,而高声区时则依然应该保持喉咙打开,这样做的主要结果就是使高音区的声音保持明亮、饱满,低音区变得十分明亮、柔美,不闷不散,在整首音乐作品演唱过程中都不会听到明显的真假声的音色发生突变。

通常而言,没有经过特定训练的人往往在中低声区展示出一种音量比较大的真声,但是不够明亮、集中;而在高声区的时候,往往是唱出一种自然的假声,这种声音十分柔美、灵活、抒情,但是不够响亮。而未经过专门声乐训练的人,真声与假声的音色通常都存在十分明显的区别。在学习美声唱法的过程中,完全依靠半假声作为过渡,将真声与假声的优势充分结合,使高、中、低音区之间得以逐步地混合,把音区间的区别逐步地缩小,最终才能使各音区之间的音色得到尽量地统一,从而没有太过明显的切换痕迹。

3. 丰富的共鸣

美声唱法的另外一个重要审美原则就是共鸣要饱满、通畅、

明亮,且音量富于变化,这种丰富的共鸣使美声唱法具有强大的生命力。美声唱法非常讲究歌唱共鸣器官的有效利用、

音量的灵活调控、各腔体共鸣比例的科学搭配,使歌唱共鸣丰富且平衡。

我们听用美声唱法演唱的歌曲,无论是中文的还是外文的,直观感受就是音量较大,音色浑厚饱满,有时却又唱的无比细腻柔美、优雅飘逸。美声唱法经过多年的发展,声乐家们不断总结、实践,形成了共鸣丰富、声音穿透力强、音色明亮浑厚的歌唱特点。在没有电子扩音设备的时代,歌唱演员在大剧场演唱,不得不考虑音量和声音穿透力的问题。美声唱法之所以会追求丰富的共鸣、大音量的原因,还和下列几个因素有一定的关系。

(1)为了能够实现和逐步扩大的乐队编制在合作过程中达到音量的平衡,歌唱家们通常都需要唱得更加响亮。17世纪时期,歌剧乐队已经出现,当时的乐队编制极为简单,有琉特琴、竖笛、小号等,编制与规模也不固定。

(2)为了能够在大型剧场中使声音可以传送到更远的地方,声音具有良好的穿透力也成为必然的要求。在大规模的歌剧院演唱过程中,没有洪亮的共鸣以及优质的嗓音穿透力,是完全不可能达到好的演唱效果的。

(3)表现某些特定角色时,需要一种极为响亮、浑厚的音色(如英雄、强悍者等)。在早期歌剧的演唱过程中,听众则更加热衷于对声音的华丽以及技巧的展示,这极大地促使声带较小、声音灵活、富有变化的女性歌手与阉人歌手占据了主要的舞台表演。从19世纪时期起,歌剧的戏剧性展示逐渐获得观众的极大青睐,浪漫主义音乐在这个时期逐渐发展壮大,使得音乐能够更加充分地体现出现实生活中的人们在思想感情和人物性格方面的特征。

4. 舒适优美的颤音

在美声唱法的表演过程中,元音的延长往往呈现一种令人感

觉十分美妙、自然、有规律的声波颤动,就好像是弦乐中极为美妙的揉弦效果,这种颤音往往使美声唱法能够避免歌声过程中出现的平直、呆板状况,情绪的表现更加酣畅淋漓,长音优美生动,颤音技巧使美声唱法更具魅力。美声唱法的颤音达到每秒六次左右的频率是十分符合人的听觉审美的。美声唱法的颤音的形成主要是音高有规律地、适量改变形成的,这种音高的变化主要是借助于情绪上的激动、气息的良好控制、发声器官的舒适运作进行配合完成的。初学歌唱的人通常都会因为气息、情感以及歌唱器官之间不能出现有效的配合、协调运用而发不出颤音,或者颤音不够均匀、动听。

(二)美声唱法的表现特征

美声唱法重点展示出来的就是声音,一般是指需要经过正规的学习或者接受过一段时期比较严格的训练之后的声音。美声唱法所体现出来的优越之处在于,它不仅十分注重与讲究声音的规范性及其严谨性,同时还能更大程度地调动并充分地开发出人声的无限潜能,并且运用了人身和人声的多个器官之间的协同并用产生的最大能量,这就促使它可以呈现出人声之美的特点变得最突出、最显赫。之所以会被人们冠之以“美声”的头衔,也能够充分显示出其唱法对声音的美十分注重、追求与讲究。

美声唱法的一个最突出的特点就是,曾经被人们称作是“真假声混合”的唱法。所谓真假声混合,主要是指通过比较合理的训练,塑造歌唱者自真声到假声进行比较合理的过渡与转换,使声音无论是从高声向低声区进行级进或滑行,还是由低声区逐渐向高声部进行过渡或跳行,都不能留下太过明显的或者不好听的摩擦音、破音现象,或者不留下十分明显的、不同的音色明亮对比差等现象,从而充分显示出了其歌唱的方法具有十分强烈的技术性与合理性。

有人曾经用“优美”与“规范”等词汇去概括与代表美声唱法所用的声音特点,可以说,这些是不全面的,我认为,美声唱法同

时还需要有“既统一共性又尊重个性”这种特点。也就是说,在训练美声唱法具有比较规范的声音时,同时还需要充分注重训练中要带有极富个性化的声音,这个突出特征不能被人们所忽略。

美声唱法对于声音的统一规范性要求以及严谨的训练,充分展示出了声音具有下列共性:声音十分圆润、纯正,声音比较优美、通畅,声音的位置保持统一,声音延续较为持久等多种共性特征。

但是,经过以上这些共性规则的训练之后,并未使声音可以变得千篇一律。主要是因为美声唱法还十分尊重与注重声音的个性化特征,并且可以通过对其进行合理的训练充分展现出其声音的多样化特征。这首先应该表现在它对声音条件的不同个性特点广泛认定,在这个基础上,美声唱法用其最具有经验的训练原则以及最为丰富的训练手段,不但充分展示出了对不同声部进行的分类训练,还展现出了对每个声部的不同声音类型进行分别训练以及展示。

美声唱法是“以声为主”的演唱类型,其主要的特点就是靠歌唱声音的音响效果具体地体现出来的。其声音的表现特点主要有以下三个方面的特征。

1. 声音

在声音方面的展示主要是注重并讲究声音的优美特征。这个优美通常涵盖了很多的方面,它主要包含了声音的音质具有纯正、华丽、深远美的音色特点,具有十分宽厚的特征,但是也不失其明亮特征,深情而又富有灵活的神秘的光彩之美;音量较为宽宏,具有极强的穿透力,能够达到坐在剧场最后排的听众也可以听清楚的效果;声音的音域十分宽广,我们往往能够听到一些使人极为过瘾的音域表现极其完美。

2. 技巧

技巧来源于演唱发声原理的合理性,在音色方面充分展示,

重点讲究音色的完美性。它对音色的一个主要要求是:高音不能够过于明亮、尖利,中低音则不能够太过压抑、发闷等,实际上能够理解成对声音的泛音有较高的技术要求。它所追求的是那种既具有一定的厚度又具有一定亮度的圆润音色,追求那种十分透明且较为华丽的甜美动听的音色,以及雄壮而又优美、庄严而又深情的高亢丰满音色;还重点追求一种妙曼柔美的半声,以及一种比较迷人的花腔等声音技巧的运用。

追求与讲究对声音的多方位技巧进行训练,使美声唱法具有展示多种技巧的高超能力。美声对声音的控制能力,常常使人感到十分奇妙,除了上述我们已经提到的那些极为绝妙的花腔、那些展示出十分绝妙意境的弱声演唱之外,还有一些是对音量做出的弹性控制、可以自如地表现出力度与强度的多重变化,以及自强至弱、自弱至强和突强、突弱等的变化。特别是还可以依据不同的歌曲内容和情感需要,使声音的连贯以及各声区间的衔接做到天衣无缝,从低音到高音的演唱都做到均匀流畅、音和音之间的平滑匀净等多个方面,都充分展示出了美声唱法所具有的显著特点。

3. 综合表现力

美声唱法曾经也被人们描述成具有“高、大、强”的表现能力的声音,实际上,这种描述主要指的是学过美声唱法的歌者可以唱出具有有一些十分特殊威慑力与感染力的声音。

我们同时还应明确指出:美声唱法属于唯一能够在一首歌曲演唱过程中,将可以唱出最高的音、最多技巧、最强声音效果都同时展现出来的一种唱法类型,这种超强的组合形式所产生的综合表现力,可以说是只有美声唱法能够做到。

美声唱法的综合表现力强的特征尤其关键所在,它的主要优势也是大家有目共睹的。或许这就是当前中国舞台上出现的很多“民美”“美通”说法及其现象最为合适的答案。其他的唱法也就是在借鉴了美声歌唱的原理及其方法之后,对自身唱法进行了