

声乐演唱艺术理论 与舞台表演实践探索

SHENGYUE YANCHANG YISHU LILUN
YU WUTAI BIAOYAN SHIJIAN TANSUO

张春博 郑德芳 著

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

声乐演唱艺术理论与舞台 表演实践探索

张春博 郑德芳 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书名为《声乐演唱艺术理论与舞台表演实践探索》，在对声乐演唱艺术理论进行剖析的同时结合舞台表演进行分析，声乐演唱艺术理论主要包括：演唱中生理机能的运用（包括发声器官、呼气器官、共鸣器官、咬字吐字器官等）、声乐演唱技能的训练、声乐演唱中的语言处理等；舞台表演实践主要包括：舞台表演的基本功与心理调控、舞台表演中作品的选择、排练以及舞台表演的艺术处理等。

图书在版编目（CIP）数据

声乐演唱艺术理论与舞台表演实践探索 / 张春博，
郑德芳著. —北京：中国纺织出版社，2018. 2

ISBN 978 - 7 - 5180 - 2896 - 2

I. ①声… II. ①张… ②郑… III. ①歌唱法—研究
②声乐艺术—表演艺术—研究 IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 205003 号

责任编辑：武洋洋

责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010 - 67004422 传真：010 - 87155801

http: //www. c - textilep. com

E - mail: faxing@e - textilep. com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //www. weibo. com/2119887771

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2018 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本：710 × 1000 1/16 印张：16.5

字数：304 千字 定价：75.50 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前 言

声乐作为一门表演艺术，同时也是一门语言艺术，是人们情感抒发与交流的一种普遍存在的艺术形式。随着人们生活水平的提高，越来越多的人开始接触、认识并了解声乐艺术，这也正是声乐艺术逐渐发展壮大的重要前提。在对声乐的学习过程中理论知识的学习是必不可少的，理论知识的存在为我们从事声乐演唱指明了正确的道路，而舞台实践则是我们检验学习的必经之路。

理论来源于实践，我们现在所学习到的理论知识无一不是先人根据他们的经验总结出来的，而在不断的实践中我们又不断修正增加一些新的理论知识。作者在从事多年声乐演唱的基础上，结合舞台表演的实践，将自己所学融入《声乐演唱艺术理论与舞台表演实践探索》一书中，其目的有二：一是表明自己的观点看法，明确从事声乐事业的决心；二是为后来研究声乐演唱艺术的读者提供一些具有参考价值的资料。

本书在行文过程中以章节布局，共分为八章：第一章为声乐演唱艺术的基础内容，包括声乐艺术的起源与发展、功能与特点、声区的划分，以及歌唱的保健知识等内容；第二章主要对声乐的艺术体裁进行分析；第三章是五种不同类型的声乐演唱风格；第四章主要从声乐演唱艺术的发声、呼吸与共鸣三个角度剖析声乐演唱的生理机能；第五章是声乐演唱艺术的语音，主要包括汉语语音知识、归韵与收声，以及声乐表演中语调的处理等内容；第六章对声乐表演中常用的外语进行分析，本书的外语主要涉及法语、意大利语和德语三种；第七章为声乐演唱中作品的分析与把控，内容包括作品背景的分析 and 作品中音乐要素的分析；第八章是声乐舞台表演

实践，其内容主要包括舞台的构成与台风、舞台表演中的形体与面部表情、舞台表演中的选曲与伴奏的选择，以及舞台表演的排练步骤等。

在本书中，张春博（北华大学）负责第二章、第五章、第六章以及第七章的撰写工作；郑德芳（广州大学）负责第一章、第三章、第四章以及第八章的撰写工作。

本书在撰写过程中借鉴了大量文献资料与前人的研究成果，在此表示感谢。但由于时间仓促加之精力、水平有限，书中难免存在疏漏与不足之处，望专家、学者和广大读者批评指正，以使本书更加完善。

作者

2017年8月

目 录

第一章 声乐演唱艺术概述	1
第一节 声乐演唱艺术的起源与发展	1
第二节 声乐演唱艺术的功能与特点	8
第三节 声乐演唱艺术的声区划分	11
第四节 声乐演唱艺术的歌唱卫生与嗓音保健	16
第二章 声乐演唱的艺术体裁	32
第一节 艺术歌曲	32
第二节 民歌	41
第三节 大型声乐作品	50
第四节 创作歌曲	54
第五节 歌剧	57
第六节 音乐剧	61
第三章 声乐演唱的艺术风格	67
第一节 美声唱法	67
第二节 民族唱法	72
第三节 戏曲与曲艺唱法	74
第四节 流行唱法	80
第五节 原生态唱法	87
第四章 声乐演唱艺术的生理机能	94
第一节 声乐演唱艺术的发声	94
第二节 声乐演唱艺术的呼吸	112
第三节 声乐演唱艺术的共鸣	117

第五章 声乐演唱艺术中汉语的把握	122
第一节 汉语语音基础常识	122
第二节 归韵与收声	144
第三节 声乐表演中语调的处理	154
第六章 声乐演唱中外语的把握	158
第一节 法语	158
第二节 意大利语	166
第三节 德语	180
第七章 声乐演唱中作品的分析与把控	191
第一节 作品背景分析	191
第二节 作品中的音乐要素分析	214
第八章 声乐舞台表演实践	227
第一节 舞台的构成与台风	227
第二节 舞台表演中的形体与面部表情	234
第三节 舞台表演中的选曲与伴奏选择	238
第四节 舞台表演的排练步骤	248
参考文献	256

第一章 声乐演唱艺术概述

近年来，人们对声乐演唱艺术的重视程度越来越高。本章主要围绕声乐演唱艺术的起源与发展、功能与特点、声区划分以及歌唱卫生与嗓音保健进行具体的阐述。

第一节 声乐演唱艺术的起源与发展

一、欧洲声乐演唱艺术的起源与发展

欧洲声乐演唱艺术有着灿烂辉煌的历史，经历若干世纪传承至今的璀璨文化遗产，仍影响着当今世界声乐艺术事业的发展走势。我们将欧洲声乐演唱艺术的起源与发展总结为以下三个阶段。

（一）美声唱法的萌芽——圣咏音乐

我们或多或少地了解到，欧洲是美声唱法的起源地。美声唱法是时代发展的产物。13世纪前的欧洲音乐均为单声部音乐，其中，古希腊的声乐也以单声部为主，并受到诗歌韵律的支配，产生了《荷马史诗》、《奥德赛》等作品，它们是由盲人诗作者荷马（Homer，约公元前9世纪—公元前8世纪）创作并以说唱的方式演唱的。随着中世纪的到来，欧洲进入了教会统治时期，歌唱成了宗教的附属品。古罗马帝国的扩张不仅带来了领土的扩大，也为音乐世界带来了许多来自亚洲、非洲、欧洲的优秀艺人及丰富的音乐文化，他们聚集到罗马并使之成为当时欧洲最大的音乐中心。当时的教会演唱圣诗和朗诵《圣经》，这是最早的合唱形式。教堂中用拉丁文演唱与宗教相关的内容，这种音乐形式就是“咏”。罗马教皇格里高利一世于公元590年修订了《格里高利圣咏》，规定了教堂中演唱教义的歌调。由此，我们不难看出，圣咏是欧洲声乐艺术的萌芽，它要求庄严、肃穆的演唱配合教堂的氛围。圣咏是单旋律音乐，不会提起人们太多的兴

致。针对这种情况,后来的演唱者做出了再创造,让它听起来不那么乏味,从而形成了新的演唱方法。

自11世纪起,一些促进音乐艺术发展的音乐形式相继出现了。由于当时手工业和商业得到了发展,人们需要用音乐反映生活和世俗的情感,于是城市开始出现世俗音乐。之后,恋诗歌手、民歌手等歌唱者的出现对宗教音乐的突破做出了很大贡献。

(二) 阉人歌手的兴衰

欧洲音乐在13世纪中期开始进入复调音乐时期,声乐演唱变为女高音和女低音组成的多声部合唱形式。圣咏旋律则由男高音担任,后来又加入了男低音声部。《圣经》规定,在教堂中妇女不可以进行歌唱。因此,演唱中的女声部均由男童声代替。这些男童都是被阉割过的,故而称为“阉人歌手”。“阉人歌手”的出现为美声唱法打下了坚实的基础,推动了欧洲声乐演唱艺术的发展。

阉人歌手具有女声的声带,同时又具备男子的体魄,他们的声带及喉头不会随着年龄和身体的成熟而变化。他们华丽、明亮的音色与宽广的音域能给听众带来享受,备受听众的青睐。阉人歌手兴起和盛行时期,不仅排挤了女声,甚至在一定程度上抢占了男声在歌坛上的地位。阉人歌手在欧洲盛行了近两个世纪之久,还有学校和教育机构专门训练阉人歌手。当时著名的阉人歌手有法瑞奈里和卡法瑞里等人,他们的演唱技巧已经达到出神入化的地步。

18世纪末到19世纪初,随着欧洲封建制度的动摇,阉人歌手这一封建产物逐渐退出历史舞台。

(三) 歌剧、艺术歌曲的发展与声乐教育

19世纪初,以贝里尼(Vincenzo Bellini, 1801—1835)、罗西尼(G. Rossini, 1792—1868)、多尼采蒂(Gaetano Donizetti, 1797—1848)的歌剧创作为代表的意大利歌剧和以梅耶贝尔等人的创作为代表的法国大歌剧的大量涌现,使歌剧艺术达到了一个新的辉煌时期。历史上将这一时期称为美声歌唱的新时期。由于自然的男女声取代了阉人歌手的演唱,特别是男声歌唱技巧的发展,使歌唱艺术进入了一个新的阶段。

19世纪中叶,威尔第充满激情的歌剧兴起,铿锵有力的声音逐渐发展形成了“辉煌唱法”。这种歌唱方法需要有充沛的气息支持,才能达到刚劲奔放的戏剧性效果。德国的曼德尔医生于1876年,英国的麦肯齐医生于1887年均发表了著作,从不同的角度阐述了歌唱呼吸的重要性及提倡用横隔膜呼吸来支持嗓音的重要意义。

19世纪后半叶，由于瓦格纳及威尔第后期的歌剧作品突出了感情色彩，又加进了浓重的配器和庞大的乐队伴奏。为了使歌声不至于被声势浩大的乐队伴奏所淹没，为了努力追求宏大的音量和戏剧性的歌唱效果，歌唱家们开始在嗓音中加进了浓重的胸声，从而在一定程度上削弱了歌唱的灵活性、速度、装饰音的能力和轻巧明亮的头声，因此被一些声乐史学家、评论家讥讽为“美声歌唱由此开始走向衰落”。

19世纪的欧洲还出现了以舒伯特（Peter Schubert，1797—1828）、舒曼（Robert Schumann，1810—1856）、理查·施特劳斯（Richard Strauss，1864—1949）等人的作品为代表的具有浪漫主义风格的艺术歌曲，并随之形成了以音乐会演唱为主的歌唱家及演唱风格。海涅（Heinrich Heine，1797—1856）等人的抒情诗，着重于表现人物内心感情，因此，细腻的抒情风格，自然轻松、柔美的音色，使艺术歌曲的演唱风格与歌剧的演唱有所区别。歌剧是一种综合性的艺术，包括音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等艺术形式，而艺术歌曲则要求歌唱家运用歌唱的技术、语言的表达及音乐的表现来深入表达情感，渲染艺术意境。加上演出场地、听众人数、乐队规模与位置、演出形式等一系列因素的制约，使艺术歌曲的演唱风格及其技术特点与歌剧形成了鲜明反差。

到了19世纪，伴随时代的发展，科学的进步，一大批歌唱家、歌手和声乐教师纷纷着手对声乐理论和歌唱技术进行深入、系统的研究与探索。人们抛开了传统经验主义研究模式的束缚，从解剖学、生理学、物理学、音响学等不同角度，探究人体发声原理，并对歌唱技术加以改进，产生了许多新的理论观点和见解，大大地推进了声乐艺术事业的进步与发展。

弗·兰佩蒂（F. Lamperti，1813—1892），意大利最著名声乐教育家，于1877年发表的声乐教育著作《论歌唱的艺术》成为当时声乐教育领域里最具影响力的声乐专著。他在书中指出：“谁懂得很好地使用气息和读字发音，谁就懂得如何地唱好歌。”他还对声区的存在与划分的概念及发声的主要方法等做出了精辟的论述。

加尔西亚（M. Garcia，1805—1906），西班牙著名声乐理论家和教育家。他著有《关于人声的研究报告》和《歌唱艺术论文全集》，提出了“声门冲击理论”。1855年，他发明了喉镜，并通过实际观察来证明声带闭合对声音所产生的影响，并最早确立了相对完整的歌唱声区（register）理论。他是第一个尝试从生理学角度研究发声并作出科学解释的人。

20世纪，在威尔第、普契尼歌剧的推动和影响下，歌唱艺术继美声唱法的“黄金时代”之后进入了一个崭新的“辉煌时代”，歌唱家们的演唱技巧更加成熟，并涌现出了以伟大的歌唱家卡鲁索、吉里、夏里亚平、斯

基帕等为代表的新一代享有世界声誉的卓越歌唱家。同时，各种演唱风格与演唱流派并存，声乐理论与教学水平也日趋提高，一个崇尚科学与艺术完美结合的时代已经悄然到来。

二、中国声乐演唱艺术的起源与发展

中国是一个拥有五千年灿烂文明的东方古国。伴随着中国历史发展、变迁成长起来的中国传统民族声乐艺术，同样再现了古老文明的辉煌，并代表和反映了中华民族各个不同历史时期的文化艺术特征、审美理念和欣赏习惯。在数千年历史进程中，传统民族声乐不仅积累了浩如烟海的丰富声乐艺术作品，创造出了多姿多彩的演唱技法，形成了富有民族特色的演唱形式和风格流派，还逐步确立了“声情并茂、字正腔圆、神形兼备、唱表结合”的艺术准则，并以民族语言文化和民族音乐文化为根基，成就了集创作、歌唱、表演、赏析为一体的综合性艺术特征。

经过长期的分析与研究，我们对中国声乐演唱艺术的起源与发展做出了总结，主要归纳为以下八个阶段。

（一）原始时期——声乐艺术的萌芽

中国最原始的音乐非声乐莫属，这是人类与自然抗争的结果。劳动产生了语言，促进了人脑的发达，为音乐的产生准备了条件。原始声乐与劳动休戚相关，是由歌、舞、乐组成的，其中歌唱占据最重要的地位。由此我们能够看出，几千年前中国民族声乐就已经出现，且有了劳动号子、祭歌、情歌等完整的音乐曲目。那时虽然没有形成完整的声乐艺术形式，但已经有了固定音高，并出现了简单的音阶，节奏较明显。

（二）奴隶社会时期——民族声乐艺术的形成

奴隶社会的中国，音乐舞蹈已经显得相当繁盛。据传，夏朝的末代暴君桀，生活极其骄奢淫逸，光歌舞伎就拥有三万人。到了周王朝，统治者还专门成立了具有行政机构性质的庞大音乐机构——大司乐，专门执掌王朝的音乐教育和音乐表演。据《周礼·春官·大司乐》记载，这个机构的官员和乐师最多时达1463人，其规模之大，令人咋舌。此外，我国第一部民歌总集《诗经》，就是集古老民歌而成的我国最早记载与声乐艺术相关事物的重要文献，其中收录了大量可以吟唱的歌曲，只是由于当时还没有发明能够用以记录音乐的记谱法，所以只留存了以诗文体裁形式出现的民歌作品文字部分。而《诗经》收录的作品涵盖了我国中西部广大地域、15个国家、若干民族以及自周初至春秋中叶的305篇精品佳作，标志着我国民族声乐的形成。

（三）秦汉时期的民族声乐艺术

汉武帝时期是中国民族声乐、民歌发展的高峰期。有一种歌唱形式在那时兴起，即“相和歌”。这种歌唱形式源于民间，是没有伴奏的歌谣，后来发展成一人唱、三人和的演唱形式，再后来发展成一人唱、众人唱，还加入了乐器伴奏，且要求唱歌的人要不定期敲打一件奏乐器。“相和歌”的进一步发展构成了汉魏时期的“相和大曲”。“相和大曲”已经具备了三段式的歌舞曲的基本结构。

“相和歌”与“相和大曲”无疑是汉代比较大型的声乐艺术形式。当时还出现了叙事歌体，推动了中国民族声乐的发展。

汉代除了上述的几种声乐艺术形式以外，还有“饶歌”、“琴歌”等声乐艺术形式。“饶歌”是通过胡曲发展起来的，要求乐器和男生齐唱相结合，是我国大型交响合唱的先驱；“琴歌”是一种自弹自唱的民族声乐艺术形式。

（四）魏晋南北朝时期的民族声乐艺术

魏晋南北朝时期，在承袭汉、魏相和歌和诸曲的基础上，吸取了当时的南方民间音乐，发展产生了主要用于宫廷、官宦人家节庆和祭神活动的伎乐——“清商乐”。它们由吴声（今南京一带的民间徒歌）和西曲（今湖北一带的徒歌）组成，其风格较为柔婉、抒情。但由于语言、地域的不同，吴声、西曲又分为歌曲、舞曲两类。吴声多采用拨弹乐器伴奏，而西曲则用吹管乐器及打击乐伴奏。乐曲的主体称为“歌弦”，以歌为主，器乐伴奏为辅，有若干段歌唱组成，每段歌唱的末尾常常加上尾声，称“送歌弦”。

这一时期，大量的民歌产生并广为流传。如长篇五七言叙事歌《孔雀东南飞》《木兰辞》等，都是这一时期的优秀代表作。

由于诗歌的不断繁荣和发展，从南北朝起产生了音韵学，而在此以前的歌唱基本上属于咏唱一类，也就是在语言的自然音调基础上，加以音乐夸张，强调并加上一定的力度表现。到了唐代，咏唱发展为吟唱，这是我国民族声乐艺术的一次质的飞跃。

（五）隋唐时期的民族声乐艺术

公元581年，隋朝建立，民族音乐艺术的发展进入了辉煌时期。隋唐统治时期，尤其从“贞观之治”到“开元盛世”这段时期，文化艺术随着社会的繁荣而快速发展。此时也成立了中国最早的专门的音乐教育机构——教坊和梨园。在声乐领域，民间俗乐中的“曲子”和“变文”开始盛行，从而促进了歌唱艺术的发展和演唱艺术的兴起。

“曲子”是隋唐时期的一种民间歌曲形式，备受人们青睐。“变文”是唐代的佛教寺院用于宗教宣传的说唱形式。那时不但有专门的声乐培训机构，也有专门的系统培养和训练方法，涌现了一大批如刘采春、许合子等民族声乐演唱家。

（六）宋元时期的民族声乐艺术

宋代不仅将“词”发展到鼎盛时期，而且还创造了许多新的歌唱形式。其中填词曲牌成为主要的歌唱形式，并在唐代“大曲”的基础上发展形成了“诸宫调”。它是由许多不同宫调的曲牌组成的成套唱曲。此外，在宋朝，人们还将歌唱、舞蹈、说唱结合在一起，创造了新的艺术形式——宋杂剧。从此，原先以歌舞为主的歌唱艺术形式逐渐演变成为有较完整的情节和人物的戏剧艺术形式，体现了我国声乐艺术高度发展基础上的重大形式突破。其代表作有董解元的《西厢记诸宫调》等。这些作品同时又是中国古代优秀的说唱文学精品佳作。

由于新的演唱内容和形式的表现需要，一些文人雅士和艺人进一步深入探索、研究声乐演唱方法的革新，并制定了相应的演唱规范。如宋朝对歌唱艺术的发声、咬字吐字和行腔等方面，制定了一定的艺术标准和演唱要求。

到了宋末，杂剧艺术发展呈现空前的繁荣。元代，音乐由歌舞逐渐转向戏曲。从此中国民族声乐艺术基本分成为歌唱和戏曲两个方向纵向发展。中国民族声乐由于戏曲艺术的发展进入了新的阶段。元曲的内容通俗易懂，既反映生活又易于被人接受。元杂剧与宋杂剧相比，有了很大进步，后来形成了一种唱剧。据考证，到元代，声乐演唱形式已出现独唱、对唱、齐唱与合唱的形式，与现代的声乐形式已无太大区别。

（七）明清时期的民族声乐艺术

明代最有影响力的戏剧艺术是昆曲。昆曲音乐集历史上南曲和北曲之大成，将南、北曲调融会于一体。昆曲先后在南北各地出现了弋阳、海盐、余姚、昆山等不同腔系的演唱形式。以南戏为声调基础的昆山腔，具有清丽、婉转、细腻的风格特点，以不同音色来塑造不同的人物特征，丰富了声乐艺术的表现力。明嘉靖年间，昆曲艺术经过魏良辅等一批音乐家的改革，以崭新的面貌出现，迅速流传至全国各地。至清代末，弋阳腔又演变为多样的、富有地方色彩的戏曲品种。

明代的声乐理论有了很大的发展。比如，明代魏良辅的《曲律》，深入、细致、全面地论述了歌唱的方法与步骤，是中国最早最全的戏曲著作；沈宠绥的《度曲须知》论述了南北曲演唱技巧等等。

清初盛行的折子戏，促使戏曲演唱走向了成熟。清朝最有影响的戏曲是京剧。清末京剧的大发展，为京剧艺术从演唱到教学积累了严格的唱、做、念、打等基本功夫方法和经验体系。此外，清朝的京剧艺术还积累了一大批优秀的剧目，造就了一大批杰出的表演艺术家。

清代的民歌艺术也有了很大的发展，它们与戏曲相互影响、相互促进，逐渐趋于成熟。民歌的内容和形式更加丰富，有劳动号子、山歌、小调等。各民族、地区的民歌，都具有各自鲜明的音乐特点。

清朝的声乐理论在前人研究的基础上进一步地深入，围绕声、腔、字、情关系，形成了许多精辟的声乐理论观点。此外，我国古代还有许多有关歌唱呼吸的精辟论点，如“善歌者必调其气”、“氤氲自脐间出”以及“气沉丹田”等。其中许多声乐唱法技术理论观点，至今还被人们经常借鉴和运用。

（八）近现代时期的民族声乐艺术

“鸦片战争”时期，各国列强的入侵强行打开了中国的大门。帝国主义、殖民主义不仅大肆进行物质掠夺，还利用宗教作为精神侵略的工具。这时，外国教会组织纷纷派遣了大量的传教士来到中国，他们在传播宗教思想的同时，也引入了西方的音乐文化，这也是在中国的教堂礼拜中出现宗教合唱与唱诗班的主要原因。

1919年五四运动的爆发，揭开了新民主主义革命的新篇章。从此，中国的音乐文化进入了一个崭新的历史发展阶段。当时，我国有许多进步的知识分子为寻求救国真理，纷纷出国留学，学习西方科学文化和先进的工业技术，同时也引进了西方的音乐文化。一批留学西方并接受了西方教育的中国音乐家，利用欧、美、日等国的流行歌曲曲调重新填词，在我国的“新式学堂”中教唱，以学堂乐歌为标志的国民音乐教育在全国广泛推广，造就了一批中国音乐史上成就斐然的早期启蒙音乐教育家。“学堂乐歌”的内容，大部分以“反帝”“富国强兵”“抵御外侮”等思想为主题，如《何日醒》《黄河》等。此外，还有一批具有民主主义思想的海外学子，将西方先进的作曲技法带回中国，并在继承民歌和民间音乐素材的基础上，进行了大胆的尝试，创作出许多富有中国特色的艺术歌曲。

与此同时，中国的音乐教育事业也得到了区域性的蓬勃发展，早期专业音乐学校和音乐科、系逐步建立起来。我国著名的教育家蔡元培提出了“美育”的教育主张，为反对封建文化及旧思想的束缚，推动新音乐的传播，发展我国学校音乐教育事业发挥了重要的作用。而以肖友梅、黄自等为代表的音乐理论家、作曲家、教育家，则成了我国近、现代音乐教育的奠基人。他们在引进先进西方音乐文化的同时培养了一大批优秀的音乐专

业人才，为我国的音乐专业教育做出了巨大的贡献。

在新的历史条件下，我国的声乐艺术也步入了一个全新的发展阶段。周淑安、应尚能、喻宜萱等大批优秀歌唱家在国内外系统地接受了西方美声歌唱的教育，丰富了我国的声乐表演艺术。

抗日战争时期，具有进步思想的作曲家们，积极投身抗日救亡运动，创作出了大量的具有时代精神的救亡歌曲。如《抗敌歌》《游击队歌》《到敌人后方去》《黄河大合唱》等。另外，在中国共产党领导的抗日根据地，还产生了大量的解放区民歌，如《南泥湾》《绣金匾》等。

中华人民共和国成立后，在党的“双百”方针的指引下，声乐艺术事业空前繁荣。我国的声乐教育家、歌唱家们一方面致力于世界声乐艺术交流，努力学习和研究西方的歌唱技法，使越来越多的青年歌手进入世界级的各种声乐比赛，获得了各国专家的认可。另一方面，努力在继承民族声乐传统的基础上，借鉴和吸取西方的科学发声方法，为丰富和完善民族声乐体系进行不懈的努力和实践。新中国的作曲家们更是积极投身社会主义建设，勇于开拓，大胆尝试，创作出了许许多多富有时代气息、具有鲜明民族特色的优秀声乐作品。如《我的祖国》《克拉玛依之歌》《我爱你中国》等，这在很大程度上推动了声乐艺术的演唱水平。

改革开放以来，我国声乐艺术百花园中更是“百花齐放，百家争鸣”。不同风格的声乐作品、演唱形式及演唱方法不断涌现，新人辈出。不仅在国内声乐舞台上群星灿烂，而且在世界顶级声乐比赛和世界歌剧舞台上也屡现中国人的身影，当今世界最伟大的声乐大师也纷纷来中国演出、交流、讲学，中国留学生的足迹更是遍布世界各大音乐学院。近年来，我国的声乐艺术事业不仅在参与人数、参与程度、参与水平和人才质量上有了质的飞跃，而且在声乐教育、教学的层次和声乐基础理论研究的整体水平方面发生了质的飞跃，中国的声乐艺术事业正在全面地加快赶超世界先进水平的步伐，一个声乐艺术发展的辉煌时代正在悄然到来。

第二节 声乐演唱艺术的功能与特点

一、声乐演唱艺术的功能

我们都知道，音乐是一门长期发展的艺术实践活动。随着时间的推移，人们对音乐社会功能的认识越来越深刻，特别是歌唱，已成为人们非

常喜爱的音乐活动。

经过长期的分析与研究，我们将声乐演唱艺术的功能做出了总结，主要归纳为以下五个方面。

（一）休闲娱乐功能

休闲娱乐功能无疑是声乐演唱艺术最重要的一个功能。荀子曰：“夫乐者乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。”每个人都需要用“快乐”来满足情感。如果一个人的心情变得快乐了，那么就会产生积极的情绪，无论对生活还是对工作都会充满热情。

（二）消除疾病、修身养性的功能

声乐演唱艺术在学习训练过程中，主要训练歌唱中的发声、呼吸、共鸣、语言等多方因素的结合，只有这样才能发出美好的声音。然而在歌唱中，呼吸是基础，在学习呼吸运用的过程中不断地做深呼吸练习，能使人的肺部张力得到发展，能清洁血液，增强人的肺活量。其次，声乐演唱艺术还能起到疗养的作用。这是因为，带有语言的音乐传入人耳，刺激中枢神经，使人身体分泌多种有益的生化物质，可抗疲劳、调理神经，真可谓“一声来耳里，万事离心中。清畅堪销疾，恬和好养蒙”。清畅恬和的歌声既可焕发精神驱除疾病，又可修身养性有益健康。

（三）潜移默化的教育功能

显然，声乐演唱艺术是具有教育功能的。它能够通过激发感情，把一定的思想教育意图蕴含于声乐形象之中，进而去影响听众的思想意识和情感。自古至今，不少教育家、政治家都非常重视歌唱的教育作用，如有的教育家提出，音乐教育对中小学生在德、智、体、美的全面发展中起着重要的促进作用；又提出对幼儿进行学前音乐教育的重要性，以及音乐还可以对胎儿起到良好的熏陶作用等等，这些都足以说明声乐演唱艺术有着重要的教育功能。这种教育与影响，是潜移默化的，能使人在不知不觉中受到教育。

（四）增强语言能力的功能

歌唱是音乐与文学相结合的一种艺术形式，声乐学习是为了能够用声音更好地诠释歌曲的文学思想内容。在一系列的咬字吐字，字头与字身的连接，字正腔圆的要求学习中，不仅能锻炼一个人的说话节奏，还有治疗口吃的作用。在用绕口令和打舌头的方法训练中，能锻炼舌头的灵活性，减轻大舌头患者的语言障碍。对于正常的人来讲，能提高声调的准确性，使口齿更加清楚。结合声音的训练，最后达到说话洪亮，吐字集中有力，使人的气质与魅力得到彰显。

（五）广泛的社会功能

声乐演唱艺术能够通过歌声去影响人的情感与意识，进而潜移默化地影响社会生活、习俗、品德等等。声乐的演唱表演主要在社会各个公开场所与宣传教育场地进行，它所涉及的是社会各个不同的层面的人和环境。因此，声乐演唱艺术具有广泛的社会功能。我们将其总结为以下两个方面。

1. 美化心灵、影响社会风尚的功能

声乐演唱艺术可以使人们感到身心愉快，从而陶冶性情，营造和谐的人际关系。它以一种带有语言的声音艺术方式作用于人的情感，使人接受某种道德情操。因此，人们的思想境界便会得到提升，进而美化心灵，影响社会风尚。

2. 超越现实、振奋精神的功能

声乐演唱艺术不仅有反映现实的能力，还有超越现实的能力。人类在早期的生产实践中发现它能振奋精神，唤起愿望，能在很大程度上激发出一种潜移默化的力量。在条件适合的情况下，能发挥出巨大的凝聚力和战斗力。如法国大革命时期，革命群众高唱《马赛曲》，使法国资产阶级革命赢得了胜利。我国的《义勇军进行曲》号召全国人民起来抗日，迎来了新中国的诞生。各国的国歌更是代表着一个国家的尊严及情感象征。我们常看到运动员在为国争光时，站在最高领奖台上，当听到奏响自己祖国的国歌时，都会情不自禁热泪盈眶，因为这时在他们心里，国歌就是祖国的化身和象征。因此，优秀的声乐作品是时代的号角，人民的心声，具有激动人心，超越现实，振奋精神的感召力，对人有很深的教育意义。

二、声乐演唱艺术的特点

声乐是一种综合的艺术，是用人声唱出带有语言的音乐。我们将它的特点做出了总结，主要归纳为以下两个方面。

（一）语言特点

语言与音乐的高度结合是声乐演唱艺术中的最大特点。语言的造型因素是声乐演唱艺术与其他艺术门类的最大区别，它包括旋律语言和文学语言。旋律是一种纯音乐性语言，十分朦胧含糊。歌唱中的语言来自文学语言，歌曲的创作往往是先有歌词才有歌曲。歌曲中的词是词作者吸取生活中典型材料创作出来的文学语言。曲作者则依据歌词内容创作出旋律音调来帮助听众理解作品的内涵。由此可知，声乐艺术是一门语言化的音乐艺