

孙作东 孙 霁 ◆ 编著

民族声乐艺术 基础理论与教学实践

Basic Theory of National
Vocality Art and Teaching
Practice

 吉林大学出版社

通化师范学院学术著作出版基金资助出版

民族声乐艺术基础
理论与教学实践

孙作东 孙 霁/编著

常州大学图书馆
藏书章

吉林
大学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族声乐艺术基础理论与教学实践 / 孙作东, 孙霁
编著. — 长春: 吉林大学出版社, 2017. 10

通化师范学院学术著作出版基金资助出版

ISBN 978 - 7 - 5692 - 0978 - 5

I. ①民… II. ①孙… ②孙… III. ①民族声乐 - 声乐理论 - 中国 ②民族声乐 - 教学研究 - 中国 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 245517 号

民族声乐艺术基础理论与教学实践

MINZU SHENGYUE YISHU JICHU LILUN YU JIAOXUE SHIJIAN

作 者 孙作东 孙霁 编著
策划编辑 张树臣
责任编辑 张树臣
责任校对 王亚娇
装帧设计 张沐沉
出版发行 吉林大学出版社
社 址 长春市人民大街 4059 号
邮政编码 130021
发行电话 0431 - 89580028/29/21
网 址 <http://www.jlup.com.cn>
电子邮箱 jlup@mail.jlu.edu.cn
印 刷 长春科普快速印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 12.875
字 数 175 千字
版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 次 2017 年 10 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5692 - 0978 - 5
定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究

· 简 介 ·

声乐作为一种重要的文化艺术形式，已成为一门重要的学科。声乐艺术理论的研究与发展与声乐教学是相辅相成，相互促进的。因此，声乐艺术理论与教学实践的结合是当今社会声乐艺术发展的重要途径。本书正是以此为导向，系统介绍了中国民族声乐艺术的起源与发展，中国民族声乐教学的发展，中国民族声乐的基本理论与实践训练以及声乐艺术教学中的审美教学、文化教学、心理调控与嗓音保健等问题。因此，本书的最大特点就是在将声乐理论与教学实践相结合的同时，集声乐文化、声乐审美于一体，以实现理论与实践、文化与艺术的完美结合。本书内容全面、指导性强，对民族声乐艺术教学具有重要的实践指导作用，适合声乐教师、声乐学习者以及一切爱好声乐艺术的人员使用。

前 言

唱歌可以是一种艺术，也可以是一种娱乐。作为一种娱乐项目，人人可唱，且人人能唱，此时，歌声所表达的只是一种心情，一丝感慨或一份愉悦。人们既可以纵情高歌，也可以轻声哼唱，不需要或者完全没有必要在意发声的技巧或演唱的技术。而作为一种艺术，唱歌则更多的被称之为歌唱或者是声乐，称呼的规范化与书面化意味着歌曲的演唱不再是茶余饭后的消遣与娱乐，而成为一门学科，一种艺术，一种文化。无论是作为一种艺术，还是作为一种娱乐项目，唱歌都可以追溯到遥远的远古时代。无论是具有宗教性质的神灵崇拜、图腾崇拜或者自然崇拜，还是反映人们生活、谴责战争或者徭役的隐喻，抑或是传达爱慕之情、相思之情的深情告白，唱歌或者歌唱都在其中扮演了重要的角色。尤其是歌唱，也就是现代意义上的声乐，在人类历史发展的进程中，不断吐故纳新、博采众长，由艺术领域中一朵奇葩逐渐发展为一片五彩缤纷、万紫千红的艺苑花海。

随着社会的进步以及现代教育的蓬勃发展，声乐作为一种重要的文化艺术形式，已成为一门重要的学科。声乐艺术理论的研究与发展不仅是发展声乐教育、培养新一代声乐艺术人才的基础，同时也是促进自身长足发展的根本动力。同时，声乐教育的发展，为声乐艺术领域培养了源源不断的人才，又必然促进声乐艺术的持续发展。因此，声乐艺术理论与教学实践的结合是当今社会声乐艺术发展的重要途径。本书正是以此为导向，系统介绍了中国民族声乐艺术的起源与发展，中国民族声乐教学的发展，中国民族声乐的内容、体裁、演唱形式，以及民族声乐歌唱、语言与唱法的基本理论与实践训练。同时，本书还针对声乐艺术的学科特点，探讨了声乐艺术教学中的审美教学、文化教学、心理调控与嗓音保健等问题。因

此，本书的最大特点就是在将声乐理论与教学实践相结合的同时，集声乐文化、声乐审美于一体，以实现理论与实践、文化与艺术的完美结合。

然而，声乐艺术是一门技巧性很强的学科，因此，在教学实践中，对于不同作品具体风格的把握以及具体技术的训练，往往是仁者见仁、智者见智，很难形成统一的认识。加之时间及能力有限，因此，书中难免存在疏漏与不妥之处，恳请广大读者给予批评指正。另外，本书在撰写过程中受到了相关领导的支持和鼓励，同时参考和借鉴了有关专家、学者的研究成果，在此表示诚挚的感谢。

目 录

第一章

现代民族声乐理论基础	/003
第一节 声乐艺术概述	/003
第二节 中国民族声乐简述	/013

第二章

中国民族声乐艺术的起源与发展	/023
第一节 古代声乐艺术的发展历程	/023
第二节 现当代声乐艺术的发展历程	/038

第三章

中国声乐艺术教学的发展探究	/047
第一节 中国现代声乐教学的发展历程	/047
第二节 中国民族声乐教学现状与对策分析	/056

第四章

民族声乐教学的主要内容	/065
第一节 民歌	/065
第二节 戏曲	/076
第三节 曲艺	/083

第五章

现代民族声乐的歌唱基础理论与实践训练	/093
第一节 歌唱的呼吸理论与实践训练	/093
第二节 歌唱的共鸣理论与实践训练	/100
第三节 歌唱的发声理论与实践训练	/110

第六章

现代民族声乐的语言基础理论及应用	/121
第一节 汉语语音知识	/121
第二节 民族声乐的咬字与吐字	/129
第三节 民族声乐中的十三辙及其应用	/132

第七章

民族唱法理论与实践训练	/143
第一节 民族唱法概述	/143
第二节 民族唱法的演唱技巧及实践训练	/148

第八章

现代民族声乐的教学拓展	/165
第一节 审美教学	/165
第二节 文化教学	/171
第三节 心理表现与调控	/183
第四节 嗓音保健	/189

参考文献	/195
------------	------

第一章

DIYIZHANG

现代民族声乐理论基础

第一节 声乐艺术概述

一、声乐艺术的概念

所谓声乐艺术，是一种理性的创作活动，是包括生理、心理、物质、精神等方面因素的综合性创造，是以人为中心，处理技术与文化诸方面关系的艺术创作领域。

声乐的概念与我们俗称的唱歌不同。唱歌是一个表层意义的概念，而声乐，就其内涵而言，具有科学理论、艺术规格、技能训练及审美表现等系统的体系及学科属性。声乐的艺术实践活动，是歌唱者在一定音乐理论知识与修养的基础上，运用科学方法进行歌唱训练，使嗓音达到一定的审美规范，通过技能、技巧与表现力，表现作品的思想与情感内涵的艺术实践过程，是技术性、艺术性相统一的审美与创造活动。声乐作品依靠演员有声的二度创作实现其审美价值。声乐艺术的提高依附于声乐作品的创作与发展。声乐作品的创作推动声乐艺术的演唱技能与表现力的提高，反过来促进声乐作品的创作进一步繁荣与发展。

二、声乐艺术的特征

（一）表达特征

音乐表演艺术是表现人的情感的音乐形式。音乐艺术的表演形式种类

繁多且各具特色，通过不同的音色，不同的方式，表达人的内心感受，创造艺术的形象美。但唯有声乐艺术是用人声表达的音乐。人声是自然界最优美、最丰富、最具特色、最具表现力的声音。元代燕南芝庵《唱论》：“丝不如竹，竹不如肉。”声乐艺术根据人声的特性，发挥人声的独特表现力，形成人类最直接的情感表达与艺术表现方式，是古今中外最具感染力的音乐表演形式。

（二）语言特征

声乐是语言化的音乐，亦可称为音乐化的语言。声乐的语言艺术，是声乐艺术与其他音乐艺术相比较所特有的。它与器乐等其他音乐艺术形式比较，富有文学性，而与单纯的语言艺术形式（如诗朗诵、评书、相声等）比较，富有音乐性。声乐艺术是音乐与文学的联姻。声乐语言，从创作到演唱，应包含三个层面的内容。其一是词作者根据生活中的素材或已有曲调创作的具有典型性的文学语言——歌词；其二是由曲作者依据歌词内容所创作的既能体现词义又富有艺术性的音乐语言——旋律音调；其三便是歌唱者通过自己对歌词与曲调的理解进行再创造，把这两种语言用艺术化的歌声生动地表演出来。因此，可以说声乐艺术最突出的特征就是语言与音乐的高度结合。

（三）情感特征

音乐是情感的艺术。自古以来，一切音乐艺术形式，都是表现人的喜、怒、哀、乐情感的。成书于西汉时期的《乐记》对此有着精辟的论述，它认为：“凡音而起，由人心生也，人心之动，物使之然也”，“凡音者，生人心者也，情动于中，故形于声：声成文，谓之音”。而东汉何休则在《春秋公羊传》注中记载：“男女有所怨恨，相从而歌。饥者歌其食，劳者歌其事。”声乐艺术的情感特征，除了体现在演唱者自己感情的抒发外，更重要的是可以激起欣赏者的情感共鸣。因此，很多声乐家认为，歌唱艺术的最高品格，就是歌者心灵的再现。歌唱者用心灵去进行艺术创造，欣赏者才能领会其创意，以己之心感人之心，才能达到歌者与听者之间心心相通，共同完成艺术创造与艺术欣赏的全过程。所谓“一声唱

到融情处，毛骨肃然六月寒”就是指的听了一种极富情感的歌声后，在内心引起共鸣而产生强大的艺术震撼力。反之，如果歌唱不动情，那就将失却维系歌者与听者之间的纽带，即使具有高超的发声技巧也毫无艺术价值。所以，歌唱情感要比一般的艺术更丰富、更真实、更生动、更深刻、更能拨动人的心弦，更能直接地、有力地“使人的心灵爆发出火花来”。

（四）艺术特征

声乐作为一种艺术形式，其最基本的特征就是艺术性。这种艺术性既体现在对歌曲思想内容、音乐主题的理解与表现上，也体现在对语言韵味与演唱风格的把握与表现上。一方面，长期以来，声乐演唱者对中国优秀音乐文化孜孜不倦的审美追求使之不断地达到新的艺术高度，从而使中国民族声乐的艺术品质得到了全面的提高。另一方面，民族声乐虽然源于生活，却艺术地再现了生活，使之具有高度的艺术概括力。因此，无论是从语言还是演唱风格来说，都体现出鲜明的艺术性，是一种对生活素材的艺术再创造。而这种艺术性又通过中国民间音乐特有的旋律音调和表演形式体现出来，因而具有浓郁的且别具一格的艺术风格。

（五）技术特征

声乐艺术的技术特征体现在发声、用气、共鸣、音准、节奏等歌唱技能技巧的方方面面，可以说，声乐艺术既是艺术的结晶，同时也是技术的集锦。这种技术性特征不仅体现在其特定规律上，更在于其体现出严格的科学性。从当代声乐艺术学科发展的趋势看，它已逐步涉及与相邻相关学科领域知识的交叉研究，如生理学、解剖学、嗓音医学、物理学、音响学等自然学科，文学、语言学、美学、心理学、史学、教育学等社会学科，以及表演学、音乐技术理论等艺术学科。所以，声乐艺术与我们俗称的唱歌有着本质的区别，它既是一种艺术，也是一门博大精深的学问。

三、声乐艺术的体裁

(一) 民歌

民歌指在民间流传的富有地方色彩的歌曲。它大多经多人口头传唱而流传下来，并无严格的乐谱，也难以考知作者是谁（佚名），每位歌唱者都可以根据自己的意愿增补或删改歌词或旋律。因此，民歌具有形象鲜明、感情质朴的鲜明特点，能深刻地反映出劳动人民的思想 and 愿望。在流传的过程中，民歌经过无数代人的提炼和发展，逐渐成为完美的、极富生命力的音乐艺术作品。

民歌来源于民间，所表现的是创作者和演唱者所处时代和地域的社会生活风貌，因此，民歌在各方面都受着不同地域生活、语言和风格的影响，有着浓郁的地域特色和鲜明的时代特色。所以，从体裁式样上看，山歌、号子、小调、舞歌、风俗仪式歌曲等都属于民歌的范畴，此外，产生于近代的进行曲和颂歌以及中国的戏曲、曲艺、民族器乐等其他类别的民族民间音乐多是在民歌的基础上发展起来的。中国民歌有：《摇篮曲》（东北民歌），《牧歌》（内蒙古民歌）《花儿》（青海民歌），《燕子》《玛依拉》（新疆民歌），《山歌》（西藏民歌），《牧羊山歌》（甘肃民歌），《知道不知道》《赶牲灵》（陕西民歌），《想亲亲》《绣荷包》（山西民歌），《沂蒙山小调》（山东民歌），《茉莉花》（江苏民歌），《跑马溜溜的山上》（四川民歌），《小河淌水》《四季歌》《雨不洒花花不红》（云南民歌）等。

(二) 古诗词歌曲

古诗词歌曲简称古曲，即中国古代流传下来的，或通过结合其现代化音乐的古诗词歌曲。古曲分为“原词原谱”“原词补曲”与“现代词曲”三大类，“原词原谱”“原词补曲”都是我国早期的古代艺术歌曲，内容多为写景咏物、借景抒情，同时也有含蓄地表达对国家命运关心的内容，如《胡笳十八拍》《阳关三叠》《杏花天影》《鬲溪梅令》《扬州慢》

等曲目。而“现代词曲”实际上是古词新编，即当今的作曲家结合新的创作意向、方法，以古典诗词为蓝本，吸收西洋作曲技法所创作的古词新曲。

古曲是我国民族音乐中的精华，凸显了中国民歌艺术的至高境界，其演唱内容具有“一难、二雅、三涵”的特点。这就要求演唱者不仅要具备相应的声乐技能，而且还要在透彻理解诗情词意的基础上，将其所蕴含的情趣意境恰如其分地表达出来。这也是古诗词歌曲与民歌最大的区别。如果说，民歌所体现的是一种“下里巴人”的通俗之美，那古诗词歌曲所要表现的无疑就是“阳春白雪”般的高雅之美。

（三）艺术歌曲

艺术歌曲源自 18 世纪末 19 世纪初，是欧洲盛行的一种抒情歌曲通称，是指比通俗的歌谣具有更高的艺术性的歌曲。在盛行初期，作曲家们对这一初生的歌曲艺术形式，在词、曲创作内容与技法方面，很快就形成了一些相对严格、固定的艺术要求，而明显区别于抒情歌曲、叙事歌曲、民间歌曲、群众歌曲、通俗歌曲等其他种类的歌曲艺术形式。这种歌曲通常采用著名诗歌着重于个人感情的抒发和内心体验的揭示；其曲调则与歌词紧密配合，感情细腻，优美感人，抒情性较强；另外，作曲家在创作艺术歌曲时都把伴奏音乐的写作纳入歌曲整体艺术构思的一个重要组成部分，因此，伴奏在作品中不只是作为和声的衬托，而是往往在渲染意境和刻画形象等方面起着重要的作用。由于 18 世纪末、19 世纪初产生于欧洲的德、奥浪漫主义艺术歌曲将这种创作手法运用得最为成功，因此，这些歌曲也被称为古典艺术歌曲。奥地利作曲家舒伯特在艺术歌曲创作上成就最高，一生写有 634 首歌曲，被誉为“歌曲之王”，其代表作品有《魔王》《野玫瑰》《圣母颂》《菩提树》《鳟鱼》等。随着音乐会演唱曲目的不断拓展与时间的推移，后人亦把一些小型隽永的歌剧选曲如《绿树成荫》（亨德尔曲）、《我亲爱的》（乔尔达尼曲）以及某些经典的创作歌曲如《美丽的梦中女郎》（福斯特曲）等统称为艺术歌曲，仅在时间上冠以“古典”或“近代”而已。

(四) 歌剧

歌剧是以音乐因素和戏剧因素为主,综合诗词、舞蹈、美术、建筑等其他艺术因素的综合性表演艺术。近代西方歌剧,是指16世纪产生于意大利佛罗伦萨的演唱剧,后衍变成意大利歌剧,即正宗的西方歌剧,并形成了各种风格和样式,如大歌剧、正歌剧、喜歌剧等。

1. 大歌剧

大歌剧是19世纪上半叶流行于法国的一种严肃歌剧,相对于当时的喜歌剧。它通常是四或五幕的大型歌剧,反映历史性内容,追求奢华的舞台效果,在剧中穿插华丽的芭蕾舞场面,不用干念宣叙调,采用大合唱和太乐队等宏大场面。大歌剧鼎盛期的代表人物有德国作曲家梅耶贝尔(1791—1864),他为巴黎的皇家音乐学院写的一些大歌剧作品,深受各地歌剧院的欢迎。他对剧场的各种效果非常熟悉,也知道如何满足听众的需要。他的代表作《新教徒》《非洲女郎》可以称为19世纪欧洲大歌剧最重要的代表作品。

2. 正歌剧

正歌剧一般指出现在17—18世纪以神话及英雄传奇故事为题材的意大利歌剧。通常由三幕组成,音乐仅由独唱性的宣叙调和咏叹调连缀而成,很少使用童声与合唱。后来,正歌剧体裁流传至西欧各国,18世纪中期开始逐渐衰落。

3. 喜歌剧

喜歌剧又称“谐歌剧”,和正歌剧相对立的歌剧种类。盛行于18世纪。题材取自日常生活,音乐风格轻快幽默。它包括这样一些常见的特点:表现人们熟悉的生活场景和人物,具有喜剧因素,结尾往往是团圆或胜利,音乐轻快,用本民族语言等。喜歌剧主要流行在法国、意大利、德国等欧洲的主要国家。这些国家的喜歌剧有着不同的特色。

(五) 中国歌剧

中国歌剧的发展,自20世纪30年代开始进入探索期,有多种体裁、题材、形式出现。体裁方面,有歌舞剧、小调剧、音乐剧、秧歌剧、正歌

剧等；题材方面多在民族英雄事迹、民间故事、抗战生活与精神等方面；形式上或就传统戏曲形式改造，将话剧与歌曲结合，或据民间曲调填词改编，总有作品近百部之多。自20世纪中期，中国歌剧的创作手法开始沿着严肃大歌剧的方向深入开掘，使歌剧的综合美感受到了更高审美层次上的均衡，这也成为其发展的主要审美追求和探索目标。主要代表作品有《护花神》《党的女儿》《楚霸王》《孙武》《张骞》《苍原》等。

（六）中国戏曲

中国戏曲是中国传统的戏剧形式，它是在中国民间音乐和其他传统文化的基础上形成的音乐戏剧，是一种集文学、音乐、武术、表演及舞台美术等多种表现手法于一身的综合性舞台艺术，与古希腊的悲喜剧、印度的梵剧并称为世界三大古老戏剧艺术。中国戏曲包括唱腔与伴奏两个部分，其素材取之于民歌、曲艺音乐、民间歌舞和民间乐曲。唱腔是戏曲音乐的主要组成部分。它是塑造剧中人物形象，刻画人物性格，揭示人物内心感情的主要艺术手段。以地方语言为基础的唱腔，是区分剧种风格最主要的标志。伴奏分文场与武场。文场以胡琴（又称京胡）为主奏乐器，伴以弹拨弦乐、吹管乐器，拉、弹、吹兼有，其作用主要是为唱腔伴奏及为场景配乐；武场以鼓板为主，小锣、大锣次之，和文场的胡琴、月琴、三弦，向称“六场通透”，其作用主要是渲染戏剧气氛。据统计，我国各种戏曲腔调达400种以上，其中以“皮黄腔”为基础的京剧素有“国剧”美誉。

（七）曲艺

曲艺是我国传统的民间艺术形式，是我国民族民间音乐的重要组成部分，它是以说唱的形式来叙述故事、塑造人物形象、表达思想感情的一种表演形式，是集文学、音乐、表演于一体的综合性艺术。包括唱腔和器乐两种成分的说唱音乐是曲艺的一个重要组成部分。唱腔的结构形式基本上分为曲牌体和板腔体两种类型。因方言不同，故有多种多样的曲调和浓郁的地方色彩。器乐部分除以各种方式为唱腔伴奏外，也有唱前或间歇中的独立演奏。

说唱音乐产生并流行于民间，多种说唱取材于民间流传的历史故事、