

SHENGYUE BIAOYAN ERDU CHUANGZUO
YU YISHU BIAOXIAN

声乐表演二度创作 与艺术表现

钱雪莲◎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”

声乐表演二度创作 与艺术表现

钱雪莲◎著

常州大学图书馆
藏书章

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是一本关于声乐二度创作的理论著作,该书围绕声乐二度创作的知识解读与案例分析展开。全书按照论述的侧重点不同可以分为两大部分。第一部分,分别论述了声乐表演艺术总论、声乐表演的嗓音表现、声乐表演的案头分析与音乐处理、声乐表演的情感处理技巧。第二部分,分别从歌剧艺术、艺术歌曲、民歌艺术三个方面对声乐作品的二度创作进行了解读,同时选取了经典的声乐作品进行演唱指导。本书论述严谨,结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,语言清晰流畅,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

声乐表演二度创作与艺术表现 / 钱雪莲著. -- 北京:
中国纺织出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5180-3018-7

I. ①声… II. ①钱… III. ①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 237080 号

责任编辑:姚一君

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>

北京京华虎彩印刷有限公司 各地新华书店经销

2018 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:17

字数:220 千字 定价:71.00 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

声乐是一门表演艺术,它以人的嗓音作为创造工具,以声音的形象来反映现实生活,抒发丰富的思想感情。它要求表演者充分运用和发挥歌唱音色的表现力,体现声乐作品的结构、调式、调性、旋律、节奏、和声、速度、力度及语言的语调、语气、语势等诸多的特点和音乐表现手段,使歌唱音色完美地为作品的形式与内容、语言与风格、形象与意境、情绪与情感服务,这样才能达到歌唱音色对作品的艺术表现力,使歌唱音色真正成为表达歌曲作品的思想内容与情感的手段。声乐表演者如果对于歌唱艺术方面的知识一无所知或知之甚少,那么,要想声情并茂地表现声乐作品几乎是不可能的。

声乐的创作是一个十分复杂的过程,包括声乐的一度创作和二度创作两个阶段。声乐的一度创作作为声乐的二度创作提供了基础和依据,而二度创作则升华了一度创作的内容和情感。二者之间是一种彼此依附的关系,只有二者之间完美地结合,才会对听众的情感、思想产生极为重要的影响。声乐的二度创作能给声乐作品的处理增添极大的色彩,对声乐的表演形成一种推动力。

当前,声乐领域的论著数量繁多,但系统论述声乐表演二度创作的著作却寥寥无几。基于这种情况,笔者撰写了这本《声乐表演二度创作与艺术表现》,希望通过本书的论述,在一定程度上丰富声乐二度创作的相关理论。

《声乐表演二度创作与艺术表现》一书在写作过程中力求结构清晰、重点突出、切合实际、普遍适用。全书共有七章内容,按照论述的侧重点不同可以分为两大部分。第一部分为第一章至第四章,分别论述了声乐表演艺术总论、声乐表演的嗓音表现、声

乐表演的案头分析与音乐处理、声乐表演的情感处理技巧。第二部分为第五章至第七章,分别从歌剧艺术、艺术歌曲、民歌艺术三个方面对声乐作品的二度创作进行了解读,同时选取经典的声乐作品进行演唱指导。

本书在撰写过程中得到了许多专家同仁的指导和帮助在此一并表示感谢。书中参考了一些声乐方面的研究成果,引用部分未能一一注明出处的,敬请谅解。

由于本人水平有限,加之时间仓促,书中一定存在不尽如人意之处,真诚希望广大读者积极批评指正,以便日后修订。

作 者

2017年6月

目 录

第一章 声乐表演艺术之总论与初探.....	1
第一节 多元的演唱形式.....	1
第二节 多元的体裁形式.....	5
第三节 三大演唱风格及特征举要.....	15
第二章 嗓音类型与声乐表演中声音的表现.....	25
第一节 嗓音类型与划分依据.....	25
第二节 声乐表演中声音的表现原理.....	33
第三节 气息的运用与共鸣协和.....	36
第四节 发声与技巧表现.....	48
第三章 二度创作艺术——声乐表演的案头分析与音乐处理 ...	67
第一节 声乐表演的案头分析.....	67
第二节 声乐表演中的音乐处理.....	80
第三节 声乐艺术的伴奏.....	101
第四章 声乐表演中情感的表现.....	116
第一节 咬字吐字与声乐情感表现.....	116
第二节 声乐表演中形体艺术表现与情感处理.....	134
第三节 声乐表演艺术的心理与气质表现.....	142
第四节 声乐表演艺术的审美修养.....	149
第五章 歌剧表演的二度创作与艺术表现.....	151
第一节 歌剧艺术.....	151
第二节 歌剧表演的二度创作解读.....	160
第三节 歌剧表演中的演唱实践指导.....	176

第六章 艺术歌曲的二度创作与艺术表现·····	188
第一节 艺术歌曲艺术·····	188
第二节 艺术歌曲表演的二度创作解读·····	201
第三节 艺术歌曲演唱实践指导·····	214
第七章 民歌的二度创作与艺术表现·····	226
第一节 民歌艺术·····	226
第二节 民歌表演的二度创作解读·····	230
第三节 民歌演唱实践指导·····	246
参考文献·····	258

第一章 声乐表演艺术之总论与初探

声乐是借演唱者、创造工具与作品或角色三位一体的二度创造表演艺术。对于声乐表演者来说,在歌唱前需要对声乐基础理论知识进行了解,才能提高自身的内涵与文化修养。为此,本章将对声乐基础知识理论展开论述。

第一节 多元的演唱形式

一、独唱形式

独唱是指由一个人单独演唱的歌曲。独唱在声乐表演艺术中属于高层次表现形式,是声乐艺术形态中具有鲜明审美特征和功能的表演形式。古代的独唱有“徒歌”(即“清唱”或“干唱”)的形式。在当代的民族声乐中,戏曲和曲艺吸收了“徒歌”的演唱形式。声乐分类中的任何声部都可以担任独唱,可用钢琴、小乐队或人声伴奏。独唱者直接运用“声”和“情”对音乐作品进行艺术的再创造,可谓是音乐作品的解释者和表现者,这就要求演唱者有较高的艺术素养和较好的歌唱技巧。如《在银色月光下》《那就是我》《我像雪花天上来》等都是独唱作品。

二、齐唱形式

齐唱是单声部的群唱,也就是单声部歌曲的演唱形式之一。具体是指由两个或两个以上的歌唱者,按同度或八度音程关系同

时演唱一首歌曲的演唱形式。其演唱特点是：歌声雄壮有力、整齐划一。

齐唱可以是男声齐唱或女声齐唱，也可以是男女混声齐唱，要求歌声整齐、统一、洪亮。齐唱时，可以用乐器伴奏，也可以不用乐器伴奏。齐唱是群众歌咏活动中的主要表演形式之一。国歌、军歌、厂歌、团歌、校歌及一些富有时代感的群众歌曲往往采用这种演唱形式，以显示力量与整齐。如《义勇军进行曲》《解放区的天》《大刀进行曲》《打靶归来》等，都适合用齐唱的形式演唱。

三、合唱形式

合唱是一种具有高低各声部的集体歌唱形式。在各种艺术合唱中，又数无伴奏合唱技巧最高。代表作品有我国作曲家赵元任根据徐志摩的诗谱曲的《海韵》和蔡余文根据青海民歌改编的合唱曲《半个月亮爬上来》等。

合唱通常可分为二部合唱、三部合唱和四部合唱。根据人声的性质，又可分为同声合唱和混声合唱，由男女声混合组成的合唱便是混声合唱。合唱的种类较多，以下列举几类。

(1)女声合唱。女声合唱指两个或两个声部以上的女声合唱。以乐队、钢琴或手风琴伴奏。例如女生合唱曲《回娘家》。

(2)男声合唱。男声合唱指两个或两个声部以上的男声合唱。例如黄自的清唱剧《长恨歌》中的“渔阳鼙鼓动地来”，也是男声合唱的优秀作品。

(3)混声合唱。混声合唱指由两个以上的多声部和多声种组成的合唱。例如冼星海的《黄河大合唱》中“怒吼吧，黄河！”和刘炽的《祖国颂》都是十分强烈的感人作品。

(4)无伴奏合唱。无伴奏合唱是指在没有伴奏的情况下，由纯人声具有技巧性的演唱。无伴奏合唱通常为多声部（至少有3个声部），这样才能形成声部间完整的和弦关系，才能构成变化着的和弦进行。各声部之间配合也较其他形式更严谨、更紧密、更

细致,以达到完满的音乐效果。它完全由人声来刻画歌曲内容,因此,在表达情感方面有其独特的音乐表现力。人们所熟悉的无伴奏合唱作品中有拉索的《回声》。

四、重唱形式

重唱,是指两个或两个以上的不同声部的歌唱者各按自己声部的曲调,重叠着演唱同一乐曲的一种演唱形式。重唱可分为二重唱、三重唱、四重唱等。重唱与对唱在某些方面有着共同之处,但重唱是以多声部(两个声部或两个声部以上)的形式出现的,这是重唱与对唱最大的区别。^①如苗族的“飞歌”、毛南族的“罗嗨歌”、畲族的“双条落”等都采用重唱的形式。

五、轮唱形式

轮唱,是指两个或三个、四个声部,各声部相隔一定的拍数,先后演唱同一曲调,形成相互呼应、此起彼落、连续不断地模仿效果的一种演唱形式。群众歌曲中常用轮唱这种形式。轮唱歌曲与西方复调音乐中的“卡农曲”有异曲同工之妙。我国作曲家冼星海的著名作品《黄河大合唱》,也出色地运用了这种作曲技法。

六、对唱形式

对唱是两人或两组人分别演唱同一首歌曲中相同或不相同的旋律乐段的对答式的演唱形式。对唱的形式较为活泼,与重唱不同,所演唱的是单声部歌曲。根据人声的不同还可分为女生对唱、男生对唱、男女生对唱等,也可以分两组对唱。由光未然作词、冼星海作曲的《黄河大合唱》中的《河边对口唱》“张老三我问你”,就是很具特色的对唱作品。

^① 有的歌曲往往将对唱和重唱结合在一起。如黄河大合唱中的《河边对口曲》,先是甲、乙两男声对唱,然后将甲、乙两个曲调叠置起来,组成重唱。

七、套曲形式

套曲,是由数首歌曲联结在一起的大型声乐体裁。其形式有独唱、重唱、合唱等。常采用钢琴或管弦乐队伴奏。其内容富有史诗性或戏剧性,具有较强的表现力。套曲中每首歌曲的内容主题都有内在的联系和连贯发展的线索,其各段的性格和速度有所不同。

八、组歌形式

组歌与声乐套曲大致相同,是一种多乐章的声乐套曲,其特点是各曲结合较自由,并具有相对的独立性。组歌也包含有齐唱、对唱、重唱等形式,常用乐队伴奏。《长征组歌》是我国比较著名的大型组歌。

九、一领众和的合唱形式

一领众和的歌唱形式最常见于劳动号子中。领部是号子唱词的主要陈述部分,有召唤、呼唤的特点;合部大都是唱实用性衬词或重复词的,侧重于表现坚定沉着、刚健有力的风貌。

十、说唱形式

说唱是由现代流行音乐中融入了外来流行演唱形式而兴起的。这种新的说唱形式在中国迅速发展起来,并且逐步占据了一定的地位。国外的说唱可以追溯到黑人音乐中的吟咏段落,开始说唱是在黑人文化中流传,到20世纪70年代,新说唱音乐正式确立了自己的风格,并且衍生出丰富的分支。现在的HIP-HOP正是在说唱基础上综合了当今流行元素而诞生的音乐新形式。尽管这种在中国人看来略显低俗的音乐形式向来不被看好,并早在20世纪90年代初期就有人认为这种絮絮叨叨、满是脏话粗口

和叛逆词语的说唱音乐会很快消失,但事实上,在20世纪90年代末,随着一批新的说唱歌手和以白人为主的说唱摇滚的风行,说唱音乐又重新回到了流行音乐的前端,至少这个风潮在当代没有消退。

十一、表演唱形式

表演唱是结合动作表演的一种演唱形式,它与我国载歌载舞的音乐传统有一定的关系,即现代人们说的劲歌劲舞。这种演唱形式在我国颇为流行,深受群众的欢迎。

十二、组合唱形式

近几年来,在一些声乐赛事活动中,经常会看见“组合唱”这种较新颖的演唱形式。它由一些青年男女组合而成,要求歌手们都要有扎实的唱功、多变的音乐风格和默契的配合。歌曲风格现代、时尚、动感。其音乐常常是民间音乐加现代元素的时尚改编版。相对于一些传统的演唱形式,这种新的演唱形式给人以耳目一新的感觉,容易被年轻观众所接受。

第二节 多元的体裁形式

一、曲艺与戏曲

(一) 曲艺

曲艺是说、唱、演为一体的一门独立的表演艺术,也被称作“说唱艺术”,是各种说唱艺术的总称。曲艺是一种以带有表演动作的说唱来叙述故事、塑造任务、表达思想感情和反映社会生活的声乐表演艺术。曲艺可以说是一种具有浓郁地方特色的演唱

类别。

曲艺包括的范围很广,三百多个曲种被大致分为鼓词、弹词、渔鼓、牌子曲和琴书五大类:曲艺的唱腔体式为曲牌体、板腔体、曲牌与板腔兼用。

(二) 戏曲

戏曲是中国特有的传统声乐表演形式,是一种集文学(剧本)、音乐、舞蹈、表演和美术等多种艺术手段为一体的综合性舞台艺术。其中的音乐为戏曲艺术重要的表现手段,是区别不同戏曲剧种的一个显著标志,在表现戏剧情节、刻画人物形象、表现人物思想情感等方面起着决定性的作用。

戏曲音乐分为唱腔和器乐伴奏两个部分,其中唱腔的作用是其表演形式所无法取代的。通过唱腔的出色表演,演员可以顺利完成戏曲人物的思想感情和形象塑造。尤其是在大段的唱腔中,对人物的情感起伏表现得最为淋漓尽致。

戏曲的种类较多,其中具有代表性的有昆剧、京剧、河北梆子、越剧、黄梅戏等等。

二、歌剧

(一) 外国歌剧

外国歌剧是一种融音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等为一体,以声乐和器乐为主体的综合艺术。声乐部分由咏叹调、宣叙调、各种重唱、合唱等组成。

外国歌剧艺术的兴起,是人文艺术发展史上最重要的里程碑。在几百年的发展历程中,歌剧演变又产生了大歌剧、正歌剧、轻歌剧、音乐剧等多种类型,在第五章中有详细论述。

(二) 中国歌剧

我国歌剧从 20 世纪 40 年代才开始起步,在借鉴欧洲歌剧与继承民族戏曲的创作思想指导下发展得很快,涌现出了一大批优秀的中国民族歌剧,形成了具有中国特色的一种融音乐、诗歌、舞蹈、歌唱为一体的戏剧形式,如《白毛女》《刘胡兰》《江姐》《洪湖赤卫队》《原野》《伤逝》等,其中不少经典唱段至今还在广泛传唱。

三、艺术歌曲

(一) 外国艺术歌曲

艺术歌曲是作曲家结合文学家、诗人的作品创作而成的歌曲,其具有较强的艺术表现力。艺术歌曲通常在音乐会上表演,多为独唱,一般都有精心编配的钢琴伴奏,对演唱技巧有很高的要求。同时,艺术歌曲常常强调伴奏的艺术处理,因此作曲家在创作艺术歌曲时往往把伴奏的写作作为歌曲整体艺术构思的一个重要组成部分。

各国的艺术歌曲的名称不同,如德国称“Lied”,俄罗斯称“Romance”,法国称“Melodie”等。虽然名称不同,风格也不同,但在类型属性上均属艺术歌曲范畴,是一种结构更精致、更完美的音乐会独唱歌曲。在欧洲音乐史上,意大利、德国、法国、俄罗斯作曲家创作的艺术歌曲保持有崇高的艺术地位。

(二) 中国艺术歌曲

20 世纪初,艺术歌曲等艺术形式开始传入中国。而中国的艺术歌曲最早则产生在学堂乐歌时期。这些歌曲大都是当时的音乐家用外国歌曲填词而成,这就意味着它是中西方两种音乐文

化融合的成果。例如作曲家青主所作艺术歌曲《大江东去》(宋,苏轼词)、《我住长江头》(宋,李之仪词)等,他的作品是用西方的作曲方式体现着东方诗词的内涵。作曲家黄自的艺术歌曲运用古代著名的诗歌如《南乡子》(宋,辛弃疾词)、《花非花》(唐,白居易词)等和现代的诗词作为题材,其中《春思曲》《思乡》《玫瑰三愿》就是专供音乐会演唱的歌曲。

新时期,我国艺术歌曲有了新的机遇、新的发展,在创作与演唱实践中多种风格兼收并蓄,出现了一批批经典之作,如《乌苏里船歌》《在那银色的月光下》《大地飞歌》《梅花引》《我像雪花天上来》等等。

四、民歌

民歌是一种重要的歌曲体裁,世界上各个民族都有自己丰富的民歌,它也反映着不同时期的历史、文化、生活、风俗等因素。

(一)外国民歌

世界各民族的民歌都有着不同的风格、体裁和形式,民歌的概念与范畴,以及对民歌概念的理解也不相同。一般认为,民歌是劳动人民表达感情、意志和愿望的一种形式,是劳动人民集体创作而流传的歌曲。有些虽然是由个人创作,但具有典型民间风格,并在民间广为流传的艺术歌曲,也被列为民歌范畴,如意大利作曲家卡普阿创作的《啊,我的太阳》、库尔蒂斯创作的《负心人》等都被称为拿波里民歌。民歌,无论是古老的乡村歌曲还是个人创作的艺术性较强的歌曲,都充满着民间气息,表现了广大人民群众的思想感情和精神风貌,体现了本民族的性格特征,并且广泛传唱,世代相传。

外国民歌丰富多彩,如加拿大的《红河谷》、印度尼西亚的《星星索》、俄罗斯的《伏尔加船夫曲》、意大利的《桑塔·露琪亚》《重归苏莲托》等,均是音乐会上经久不衰的演唱作品,也是声乐教学

的经典曲目。

(二) 中国民歌

1. 传统民歌

传统民歌在民间土生土长,以口头创作、口头传承的方式生存于民间,是劳动人民生活 and 思想感情最直接、最真切的反映。这种被称为“原生态民歌”的传统民歌是劳动人民在生活和劳动中自己创作、自己演唱的歌曲,在流传过程中不断经过加工、改造而日臻完美。

传统民歌具有“集体创作”“口头传承”和多功能特点。包括汉族传统民歌和少数民族传统民歌,受地域及生活风俗的影响,其形式也不相同。汉族传统民歌从体裁上分为劳动号子、山歌和小调;少数民族传统民歌根据自身特点有不同的分类,如酒歌、宴席曲、婚礼歌、箭歌、长调、短调等。

2. 新民歌

随着社会的不断发展,传统民歌因生存环境的改变、思想观念的改变、交流开放的深入等发生了一系列的改变。特别是近代以来,具有中华民族特色的新民歌在传统民歌基础上借鉴了西方作曲技法改编创作,在旋律上和演唱方法上更具技巧性和科学性;在审美心理上更具普遍性;在传承和传播上更具民众性。这种新民歌主要以艺术歌曲为主。例如以民歌改编的艺术歌曲有《玛依拉》《牧歌》《嘎俄丽泰》《百灵鸟你这美妙的歌手》等等。

总体来说,新民歌与传统民歌相比较具有文本性、个体创作特性,更具艺术性和开放性。它体现民族风貌、继承了民族传统并展现了时代风尚,唱出了新时期的民风、民俗和民韵。

五、音乐剧

(一) 外国音乐剧

音乐剧(musical)是舞台戏剧的一种,以其独特的形式区别于以台词、剧情为主的话剧(drama)或是以演唱为主的歌剧(oper)。音乐剧,原名音乐喜剧(musical comedy)或音乐戏剧(musical play),20世纪60年代开始逐渐简称为musical,并成为如今学术界对音乐剧这一独特舞台艺术形式较为统一的正式名称。

音乐剧的演唱风格具有多元性的特点。如早期有轻歌剧的演唱风格,后来又有爵士乐、乡村音乐、摇滚乐、古典主义音乐与流行音乐相融合的演唱风格以及纯流行的演唱风格等。音乐剧的演唱一般还配有电声扩音器或扬声器来调整发声的共鸣与音色,有时还采用移动话筒来代替渐强渐弱的声音技巧。有的在演唱中低音时采用半假声或假声,而在演唱中高音时却反而采用真声,以表现引人入胜、荡气回肠的气魄与效果。此外,在舞台方面也运用了很多现代化的科技元素,如一些科技先进的布景技巧以及灯光、舞美装饰方面的先进技术都登上了音乐剧的舞台。

外国音乐剧较为出名的有《演艺船》《波吉与贝丝》《音乐之声》《俄克拉荷马》《南太平洋》《猫》《剧院魅影》《悲惨世界》《西贡小姐》《国王与我》《窈窕淑女》《西城故事》等。

(二) 中国音乐剧

音乐剧在中国的发展,主要是在20世纪80年代改革开放以后出现的。至今,由文化部等政府部门主办的“全国歌剧、舞剧、音乐剧优秀剧目展演”已经举办了几届。中国艺术家在创作、演出中国音乐剧方面作了孜孜不倦的努力,付出了艰辛的创造性劳动,各省市相继推出了一些优秀剧目,并取得了一系列成果。在全国各地公演并产生较大影响的有:南京前线剧团的《芳草心》,