

美声与民族唱法研究

王杨 著

及出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

美声与民族唱法研究

王 杨 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书根据当前声乐表演的理论与实践,着眼于民族、美声两种不同唱法的特点和表现形式,进行深入细致的分析与研究。拟针对声乐演唱基本理论与技术,演唱语言技巧,语音语调处理技巧,民族唱法的特点及表现,美声唱法的特点及表现等几个方面进行细致分析、阐述和研究。力图对声乐演唱的技术技巧得到深入剖析,同时结合用于不同的唱法实践之中。不仅如此,本书还将理论与实践相结合,配以充分的歌唱实例进行分析,从理论讲解和实践演唱两个方面进行全方位把握,以针对不同唱法的演唱技巧做综合指导。

图书在版编目(CIP)数据

美声与民族唱法研究 / 王杨著. — 北京: 中国纺织出版社, 2018. 11

ISBN 978 - 7 - 5180 - 4059 - 9

I. ①美… II. ①王… III. ①美声唱法 - 研究 ②民族唱法 - 研究 IV. ①J616. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 231832 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>

北京虎彩文化传播有限公司印制 各地新华书店经销

2018 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16 印张: 11

字数: 212 千字 定价: 57.00 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

歌唱艺术是人类历史上最为古老的艺术形式之一，其中蕴含的魅力无时无刻不在吸引着相关从业人员与爱好者。在声乐的领域中，美声与民族声乐是独树一帜的，与中国的国情和当前人们生活的水平具有非常高的吻合度，受到了广大群众的青睐。

为了使人们能够更加清晰、直观地了解美声与民族唱法的相关内容，特撰《美声与民族唱法研究》一书，旨在进一步加强人们对于美声和民族唱法的认知深度。

本书大致分为两个部分，第一部分为第一章和第二章，主要阐述声乐的基本理论，包括第一章声乐概说（声乐的概念及体裁、声乐演唱的形式、声乐演唱的各种唱法、声乐与其他学科的关系），第二章声乐演唱的声音构建与形成（声乐发声机能与声乐嗓音潜力发掘）。第二部分为第三至第六章，主要阐述美声与民族唱法的一些相关研究。第三章主要阐述美声唱法与民族唱法的历史渊源与发展（美声唱法的历史渊源与发展，民族唱法的历史渊源与发展）；第四章主要阐述美声唱法与民族唱法的比较研究（中西方文化差异对唱法的影响，美声唱法的艺术审美特征，民族唱法的艺术审美特征）；第五章主要阐述美声唱法与民族唱法融合的可行性研究（美声唱法在中国的传入与发展，美声唱法与民族唱法融合的艺术特点及现实意义，民族唱法多元化发展的必然趋势）；第六章主要阐述美声唱法与民族唱法的舞台实践研究（美声唱法与民族唱法的案头工作，美声唱法与民族唱法表演的曲目选择，美声唱法与民族唱法舞台呈现的心理与台风调控，经典美声、民族唱法作品演唱指导）。

理论的发展最终是为了指导实践，望本书能够在人们探索美声与民族唱法的道路上尽到微薄之力。

本书在撰写过程中参考了前人有关美声与民族唱法的资料，借鉴和吸收了其研究成果，在此对其作者表示诚挚的谢意。由于时间仓促，水平有限，书中难免会有疏漏，恳请广大读者朋友批评指正。

作 者

2018年7月

目 录

第一章 声乐概说	1
第一节 声乐的概念及体裁	1
第二节 声乐演唱的形式	11
第三节 声乐演唱的各种唱法	16
第四节 声乐与其他学科的关系	31
第二章 声乐演唱的声音构建与形成	45
第一节 声乐发声机能	45
第二节 声乐演唱的发声练习	52
第三章 美声唱法与民族唱法的历史渊源与发展	63
第一节 美声唱法的历史渊源与发展	63
第二节 民族唱法的历史渊源与发展	66
第四章 美声唱法与民族唱法的比较研究	87
第一节 中西方文化差异对唱法的影响	87
第二节 美声唱法的艺术审美特征	104
第三节 民族唱法的艺术审美特征	108
第五章 美声唱法与民族唱法融合的可行性研究	114
第一节 美声唱法在中国的传入与发展	114
第二节 美声唱法与民族唱法融合的艺术特点与现实意义	115
第三节 民族唱法多元化发展的必然趋势	121
第六章 美声唱法与民族唱法的舞台实践研究	132
第一节 美声唱法与民族唱法的案头工作	132
第二节 美声唱法与民族唱法表演的曲目选择	157
第三节 美声唱法与民族唱法舞台呈现的心理与台风调控	160
第四节 经典美声、民族唱法作品演唱指导	163
参考文献	168

第一章 声乐概说

与一般的哲学和社会科学不同，声乐是一门具有自己特殊魅力的艺术。以声音为基本原料，对其进行加工，创造成功的听觉体验。本章主要就声乐的一些基本概念做论述，包括声乐概念、体裁、形式、唱法等。

第一节 声乐的概念及体裁

声乐是音乐领域内一门较为特殊的学科艺术，其结合了音乐、诗歌、美学等多种学科的特点，在此基础上进一步发展，创造了涵盖各种唱法的声乐艺术。

一、声乐的概念

声乐是一门艺术，还是一门结合了声音、时间、听觉、表演的艺术课程。关于声乐可以对其进行明确定义，即声乐是以人声为基本材料发展起来的一种演唱形式。

在声音上，声乐的最基本组成单元是人声，人们通过发出各式各样的声音进行组合，形成一种特殊的语言形式，用以表达人们内心真挚的情感，如喜悦、悲伤、快乐、愤怒等。声乐还可以通过人声组合的语言将大众生活表现得淋漓尽致。

在时间上，没有任何一种人声可以长久地在人体发声器官中进行停留和保存，且不同的人声在发出和传播的过程中所用的时间是不一样的。把这些由不同长短时间创造的音符进行系统地组合排序，使其具有连贯性，并且这种连贯性受到时间的限制，这样创造出的声乐可以将声音上的艺术形象塑造得更加具有时间历史效果。

在听觉上，声乐利用人声成功地塑造一个又一个生动的艺术形象，这些艺术形象通过演唱者利用自己灵动的、活灵活现的声音加以激发，而聆听声乐的人通过自己的听觉捕捉到这些由声音创造的艺术形象。同时，在声乐主题背景和具有强烈文学性歌词的映衬下，听者感知到的声乐艺术形

象会进一步发散,从而产生丰富的联想。听者由此感受到声乐中创造的不单是一个一个孤立的艺术形象,而是有血有肉,在具体的生活场景中生活着的人。

在表演上,声乐不仅是单纯的歌唱,还要将歌唱与表演相结合。在舞台上,声乐演出的最基本目标是通过表演者以其动人的声音在听者的感官世界中创造逼真自然的艺术形象,就这一点而言,声乐的表现形式同其他的艺术表演一样,都是在演出过程中需要将音乐、形体、表演相结合,通过进一步的加工塑造才能在舞台上将其实际演示出来。对于声乐来说,表演形式和音乐都是重要组成部分。

二、声乐的体裁

任何一件艺术作品要拿出来被大众欣赏,都需要将其依附于具体的体裁形式中。对于声乐这门特殊的艺术,其所依附的体裁就显得更加多种多样。在声乐表演中,声乐作品通过各种不同的体裁形式在舞台上进行表演,而这些特定的体裁形式大多是人类在漫长的社会劳动实践中一点一点进行总结和归纳而来的。声乐作品的内容不是艺术家们的凭空捏造,其根本的依托方式是由艺术家们的生活而来的。在具体的作品中,所塑造的人物形象、情感情绪、作品背景、音乐的旋律及节奏等,都是艺术家们根据自己真实的生活经历和情感变化而创作的。依据声乐作品的内容结构、塑造的音乐形象和具体的表演形式等,可以将声乐作品体裁形式分为歌剧、艺术歌曲、清唱歌曲、叙事歌曲、民歌等多种表现形式。

(一) 歌剧

作为一门综合性的艺术表演形式,歌剧演出通常集合了多种多样的艺术创作元素,如声乐、器乐、文学(诗歌、戏剧)、舞蹈(民间舞蹈、芭蕾)、美术等。歌剧主要的表演方式是歌唱,在传统的戏剧表演中加入大量歌唱元素,组成了一种新的舞台演出形式。歌剧中的歌唱方式同其他声乐不同,包含的曲调和演唱种类较多,如咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、序曲、间奏曲等。在演出过程中,通常还会伴随着大量的舞蹈场面,十分华丽,并且为了更好地突出演员们所塑造的人物形象的内心情绪与思想变化,同时也为了观众更好地理解正常整场演出的主旨,通常会在歌剧演出中间留有一些空白时刻,便于穿插独白和诗朗诵。

在歌剧中,涉及音乐的章节大致可以分为两个部分,即涵盖各种演唱形式的声乐部分以及涵盖了歌剧中乐曲演奏的器乐部分。在声乐部分中,表演者们通过根据演出剧本的具体需要采取各种演唱方式,像独唱、合

唱、二重唱等；而器乐部分多出现在整场歌剧的前奏曲中，其主要作用是为歌剧表演伴奏，同时，器乐还可以作为歌剧每一幕之间的桥梁，以免演出出现断层。在歌剧的演出过程中，每一幕之间进行交替时基本都是需要穿插乐曲进行衔接的。这种乐曲可以是间奏曲，可以是每一幕开始前的前奏曲。同时，歌剧在演出时通常会伴有大量的舞蹈，演员们在独立的音乐背景下，根据歌剧情节的发展表演舞蹈。声乐、器乐、舞蹈，三种最重要的歌剧元素相互融合，共同将歌剧演出推向高潮。

将歌剧按照其表演的内容和规模进行分类，大致可以分为三种，即大歌剧、正歌剧以及轻歌剧。

1. 大歌剧

在歌剧的无数演出规模中，有一些歌剧的演出场面十分盛大。这类歌剧多为历史正剧或依照史诗体裁进行改编创作而成的。大歌剧的表演场面一般较为壮阔，剧情发展的气势也十分磅礴，所选用的伴奏音乐多为严肃、庄重、正式的曲调。通常情况下，大歌剧会涉及较多的表演角色，对这些人物形象的树立相对而言十分严肃。大歌剧在演出时，一般会有前奏曲或序曲进行开篇，每一幕之间都会穿插间奏曲，可以说在大歌剧的演出模式中音乐是从不间断的。大歌剧通常采用表演者独唱、合唱、重唱等基本的声乐表演形式，同时，根据剧情的发展还会穿插舞蹈表演。较为典型的大歌剧有《卡门》（法国作曲家比才）、《茶花女》（意大利作曲家威尔第）等。

例 1-1

饮酒歌

歌剧《茶花女》选段

（大众乐谱网站经谱）

（意）皮阿威词
威尔第 曲
苗林、刘诗嵘译配

薇奥列塔与阿尔弗莱德合唱
稍快 活泼

1=bB 5 3 5 3 3 5 3 3 4[#] 3

(阿) 让 我 们 的 高 歌 举 起 来 欢 乐 满 了 了

(薇) 在 我 们 的 高 歌 举 起 来 欢 乐 满 了 了

酒 真 杯 情 它 中 的 美 我 酒 使 人 地 心 感

5 0 5 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 2 3

醉。 这 样 个 欢 乐 的 上 时 刻 虽 然 是
动。 在 这 个 世 界 的 最 重 要 的 是

5 5 4 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 0

美 好， 但 忠 实 的 爱 情 更 可 贵。
快 乐， 我 为 实 快 乐 生 活。

0 0 1 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5

当 前 花 的 若 幸 福 谢 愿 不 错 再 开， 大 喜

2 2 2 2 1 2 3 2 1 0 1 4 4

家 为 爱 惜 干 杯。 喜 春 人 好
春 一 去 不 再 来。 在 春 人 们

2. 正歌剧

17~18 世纪，有一部分意大利歌剧开始以神话故事或英雄传奇故事为题材，将其加以改编并创作为三幕表演的正歌剧。在正歌剧的表演形式中，童声和合唱形式十分少见，所选用的音乐通常是由演员独唱的曲调组成，像宣叙调和咏叹调等。正歌剧的发展较快，从意大利逐渐向着欧洲各国传播，并得到了大肆宣扬，逐渐在世界范围内流行起来。

3. 轻歌剧

与前两种类型的歌剧相比，轻歌剧明显去除了大歌剧和正歌剧中较为严肃的表演风格。轻歌剧选用的创作题材具有浓厚的民俗气息，其作品通常具有较强的趣味性。轻歌剧在表演过程中所选用的背景音乐通常是一些通俗的、广为大众接受的曲调或民俗歌曲。轻歌剧在表演上具有的最大的特点就是剧情轻松活泼。按照作品题材和表演形式，轻歌剧可以分为趣歌剧、喜歌剧、小歌剧等。典型的代表作有《费加罗的婚礼》（奥地利作曲

家莫扎特)、《赛维利亚理发师》(意大利音乐家罗西尼)等。

在歌剧的声乐表演部分,独唱几乎是必不可少的环节,常用的独唱体裁为宣叙调和咏叹调。

在西方歌剧中,常有这样一种独唱的歌曲形式,即在背景音乐的伴奏下,表演者采用独唱的方式对剧情的发展进行叙述。宣叙调也可以被称为“朗诵调”,因为其表演方式与戏剧表演中的朗诵、对白十分接近。宣叙调具有相当自由的节奏感,其作用主要是对剧中人物和剧情背景做介绍,包括人物的个人基本信息、身份来历、剧情展开的原因等。同咏叹调相比,宣叙调一般出现在其之前。如《波西米亚人》(法国作曲家贾科萨与伊利卡),为了使宣叙调的乐感更强,歌剧的表演乐队在其之前率先弹奏了咏叹调《冰凉的小手》。

除了对剧中人物做进一步塑造,促进更加饱满的剧情发展,宣叙调通常还会起到对背景音乐做铺垫、连接幕与幕之间的空白等作用。如上述的轻歌剧《费加罗的婚礼》中穿插的《亲爱的费加罗》,就是采用的宣叙调进行连接。

咏叹调也被称为“咏唱”,是歌剧中较为抒情的独唱唱法,常用的表演体裁为歌谣。咏叹调常出现在意大利歌剧和清唱剧中,在独唱艺术中,咏叹调是最具魅力的关键唱法,同时,咏叹调也是表现得最完整、最圆满的一种美声唱法。与宣叙调不同,咏叹调主要是围绕剧中人物内心的情感变化的核心独唱曲段,在剧情发展的特定情境下,表演者通过生动优美演唱将剧中人物当下的内心情感完美地呈现给观众。咏叹调对演唱技巧的要求较高,其曲调片段一般采用较长的篇幅,在演出的过程中具有丰富的戏剧效果。对于表演者来说,若想要通过咏叹调将人物形象塑造得更加全面和丰满,他们需要对自己所扮演的人物进行更加深刻的理解,从人物的内心情感变化和思想状态以及当下剧情的发展出发。在演唱咏叹调时,表演者要牢牢把握发声状态,如声音的高低、蕴含感情色彩的变化、音域的宽度、声音的快慢等。咏叹调非常讲究演唱技巧,表演者在具体设计自己需要表现的声音时,需要将作品的本质内涵充分表现出来。咏叹调是歌剧重要的表现体裁,也是常见戏剧的重要组成部分。在创作含有咏叹调的歌剧时,作曲家们通常不会对其有非常严格的限制,而是给表演者们留出足够的自由发挥空间,这对演唱者演唱技巧要求十分严格。咏叹调还经常作为单独的作品在音乐会上公开发表。

咏叹调在发展早期具有较为简洁且自由的结构,典型的代表作有《世上没有优丽狄茜我怎么活》(德国作曲家格鲁克)、《你们可知道什么是爱情》(奥地利作曲家莫扎特)。

例 1-2

世上没有优丽狄茜

奥菲欧的咏叹调 选自歌剧《奥菲欧》

Che farò senza Euridice ("Orfeo")

〔德〕C. 格鲁克曲

(1714-1787)

喻宜萱译配

Andante con moto

4

世上
Che fa -

7

没 有 优 丽 狄 茜, 没 有 爱, 我 怎 能
rò sen za Eu - ri di - ce, do - ve an drò sen zail mio

10

活? 在 悲 痛 中 我 将 无 所 适 从, 没 有
ben? che fa - ro, do - ve an - drò, che fa

（二）清唱剧

清唱剧的名称源于意大利文 Oratorio，又译作“神剧”“圣剧”，是一种介于歌剧和康塔塔之间的大型声乐套曲，是一种具有鲜明故事情节与戏剧结构，但只是清唱而无舞台动作表演的剧。其音乐表现形式类似于歌剧，采取独唱、重唱、合唱，并用管弦乐等综合表演。它与歌剧的区别在于无戏剧表演动作，用音乐会形式演出。清唱剧各乐章的歌词在内容上更具有连贯性，篇幅较大，有较鲜明的戏剧结构和情节，更富史诗性和戏剧性。

清唱剧初为世俗音乐，在 18 世纪传入德国后，内容的表现上发生了变化，它包含《圣经》中的故事与世俗题材两大类。以宗教故事为题材的清唱剧又叫神剧，神剧的题材富有更强的史诗性，如作曲家亨德尔著名的《弥赛亚》《所罗门》等作品，海顿的《四季》《创世纪》，门德尔松的《伊利亚》等作品。其中，《弥赛亚》《创世纪》与《伊利亚》被后人誉为清唱剧三大剧作。

声乐套曲包含若干首艺术歌曲的成套声乐曲。其中每首歌曲的内容既有相对的独立性又相互关联，全套声乐曲又总体反映某一主题。17 世纪末和 18 纪初期，声乐套曲是为独唱者而作，形式为宣叙调—咏叹调—宣叙调—咏叹调。以后，声乐套曲开始扩大，加进了前奏曲（或序曲）。在德国，声乐套曲成为教堂音乐，成为一个乐章或整个作品的主题。巴克斯泰伍德、巴赫和泰勒曼等人创作了大量的这类声乐套曲。序曲的演奏改成了合唱，而且多半以圣咏作结束，便产生了戏剧感。大约从 1800 年起，声乐套曲这个名词实际上已经应用于任何合唱作品。

著名的声乐套曲有奥地利作曲家舒伯特的《冬之旅》，由 24 首艺术歌曲组成，《美丽的磨房女》由 20 首艺术歌曲组成；德国作曲家舒曼的著名声乐套曲《诗人之恋》由 16 首艺术歌曲组成。

（三）组歌

组歌是从 19 世纪发展而来的重要声乐体裁之一，它结合了欧洲浪漫主义音乐和欧洲文学，并且在发展过程中融合了多种其余的声乐体裁形式，如套曲、交响乐、独唱、大合唱、诗朗诵等。组歌作品的创作题材多来自历史发展过程中较为重要的事件，依照这些具有现实意义的事件为主题进行改编再创作。组歌一般都是由多个篇章共同组成一个完整的故事，这些篇章虽然拥有统一的标题，但是其内容都是进行独立创作的，无论是具有的含义还是表演中需要用到的声乐，都是相对独立却又互为联系的。组歌中的每一个篇章，在舞台上表演时往往会采用不同的形式，但是背景音乐的选用在变化的基础上又有一致性。组歌按照演唱形式进行划分，可以大

致概括为两种:

(1) 一个完整且统一的系列组成的独唱歌曲,典型的代表作有 24 首男生独唱歌曲组成的《冬之旅》(奥地利作曲家)。

(2) 集合了多种演唱形式,如独唱、合唱、重唱等,典型的代表作有《黄河大合唱》(中国作曲家冼星海)、《红军不怕远征难》(长征组歌)等。

(四) 颂歌

颂歌不同于其他种类的歌剧,是表达歌颂、赞扬之情的歌曲。颂歌的创作题材较多,所涵盖的内容也较为丰富,像祖国、大自然、英雄人物、革命事业等,都可以为其写出颂歌加以表彰。颂歌的演唱风格比较雄伟壮阔、气势非凡,在演唱颂歌时需要表演者调动全身心的热情和激情,将内心深处最炽热的情怀表现出来,如对祖国的热爱之情、对大自然的感激之情、对英雄人物的崇拜之情。典型的颂歌代表作有《东方红》(中国陕北民歌)、《祖国颂》(纪录片《祖国颂》同名主题曲)等。

(五) 劳动歌曲

劳动歌曲是从无数的劳动号子中汇聚而来的,其最大特点就是通俗易懂的曲调和歌词。劳动歌曲一般采取节奏较强的二拍子和四拍子,由最早的劳动时加油打气的喊号,到后来的形成固定随性的音乐旋律。劳动歌曲是由劳动人民所创造,其出现要早于其他形式的声乐作品。当劳动歌曲逐渐形成体系之后,其含有的艺术性也越来越高,到了现代,已经成为可在舞台上进行表演的一种声乐艺术形式。

(六) 叙事歌曲

叙事歌曲一般采用声乐的表演模式,将极具故事情节的歌曲演唱出来。最早的叙事歌曲是以演唱和舞蹈相结合的方式,后来才逐渐转化为一人的独唱形式。叙事歌曲的歌词具有很强的语言表现力和故事性,在演出时,通过表演者生动的演唱,观众客体感受到一个完整的故事。叙事歌曲种类丰富,风格多变,典型的代表作有《魔王》(奥地利)、《孟姜女》(中国)、《阿里郎》(朝鲜)等。

例 1-3

孟姜女

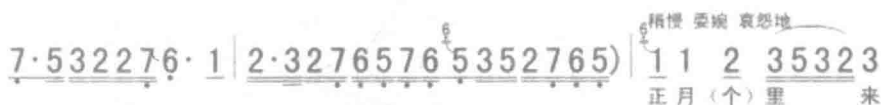
《孟姜女》选段

1 = G $\frac{4}{4}$

慢板 每分钟 56 拍 舒展地

中国民歌
刘 麟编词 王志信编曲

(0 1 1 6 | 5 - 5 $\vee$ 5 3 5 | 6 - 6 $\vee$ i 6 5 | 3 . 5 6 i 6 5 3 3 5 2 3 |

（七）民歌

民歌是音乐众多表演形式中最早出现的，它是由人民群众为了丰富自己的精神文化生活而创作的歌曲。人们集自我创作、表演、观赏、流传等于一体，通过民歌这种音乐形式来释放自己内心的情感，也可以通过民歌互通信息。可以说，民歌的出现对人民群众的生产与生活产生了十分重要的影响。

民歌是由人民创作的，其歌曲内容当然来自于人们的生活。民歌是不同历史时期下人们生产生活的真实写照，反映了社会每个阶层的生活现实。有些民歌专门描写社会不同阶级之间不可跨越的矛盾。可以说，民歌是人类生活中十分重要的宝藏。

作为声乐体裁中十分重要的组成部分，民歌不同于其他艺术类歌曲，没有严格的乐谱，没有严格的作者权归属，可以根据具体需要随意对其增添、删减、修改。民歌的歌词没有强烈的语言文学性的要求，朗朗上口是其最大特点。在表演的过程中，民歌不需要过于复杂的器乐伴奏，简单的一两件乐器就可以满足其对背景音乐的要求。

人类生活在一个多民族的世界中，各个不同的民族因其发展过程中经历不同的历史时期，因而具有的民族特点和传统文化在其所创作的民歌中体现得淋漓尽致。以我国民歌为例，我国是一个多民族国家，每个民族所创作的民歌都具有自己独特的风格。这些从过去流传下来，经过时间雕琢的艺术瑰宝，全方位地向世界人民展示了每个民族的发展历史，其歌词内容和曲调都具有十分鲜明的地域特征和不同民族之间的风土人情。我国的民歌可以说是勤劳淳朴的劳动人民在漫长的社会劳动中生活和内心思想情感无限融合后的产物，是这些劳动人民精神世界最真实的写照。我国的传统民歌因此也可以叫作“原生态民歌”。将我国的民歌按照创作体裁进行划分，大致可以概括为以下三种类型。

1. 山歌

众所周知，我国幅员辽阔、人口众多。在交通工具不发达的古时，生活在大山之间的劳动人民在日复一日的田间生活中，创作了一种可以自由轻松地表达内心情感的民歌，这便是“山歌”。山歌主要的作用有两种：一种是为了向远处不方便通信的亲人或爱人表达感情；一种是在两个山头之间进行对唱，传递信息。山歌的演唱内容不一，选取的题材范围很大，从辛苦烦琐的山野劳动，到情感真挚的男女爱情，人们通过山歌表达自己内心最炽热的情感。山歌最大的特点就是演唱者声音洪亮，曲调简单明亮。山歌通过明快的节奏感表现山里人民的热情、率真。我

国山地分布广泛,因此不同地区、不同民族之间的山歌有着各自的名字和特征,如陕北山歌“信天游”、闽南山歌“客家山歌”、内蒙古山歌“爬山调”等。我国山歌典型的代表作有《茉莉花》《槐花几时开》《走西口》等。

2. 劳动号子

人们在从事体力劳作时通常会伴随着某种节奏,将枯燥无趣的劳动生活变得生动、有趣味,久而久之,这种节奏逐渐发展为相对固定的曲调,成为现在所说的“劳动号子”。劳动号子多见于过去的五种社会劳动生活中,即搬运、工程、农事、作坊、船渔。与其他类别的民歌不同,劳动号子最主要的功能是调动从事劳动的人们的内心情绪,使其保持高亢的工作热情,可以更好地参与社会劳动。劳动号子的节奏感极强,往往是根据所从事的具体劳动喊唱的,劳动号子无须复杂多变的歌词,劳动者只需根据身体韵律自由摆动。

3. 小调

与上述两种类型的民歌不同,小调主要是在人们的日常生活中为了休闲娱乐所用而传唱的民歌。小调又称“小曲”“俚曲”等,常见于节日庆典、婚丧嫁娶等正式或非正式的场合中。小调的传唱范围较广,且每个地方的小调经由民间艺人进一步加工处理,总结融合,逐渐脱离了传唱地域的局限性。小调的创作题材丰富多样,大多是根据人们的真实生活改编而来,显示了人们在日常生活会碰见的方方面面的事,像邻里间的矛盾、英雄人物的传说、无限纠缠的爱情情仇、多姿多彩的风土人情等。虽然小调的节奏感不如山歌和号子,但是小调更加注重歌词和曲调的押韵与流畅,从词到曲,可以通过多种表现手法将小调中情感的曲折变化最大程度地体现出来,有关所塑造人物内心情绪的描写上,可以经过对细节进行细致的处理,如景色的描写、故事发展情节的描写、人物关系纠葛的描写等。典型的小调代表有《孟姜女》《放风筝》《小拜年》等。

第二节 声乐演唱的形式

对于声乐来说,其表演形式就是声乐作品的演唱方式。声乐作品的演绎方式在时代的不断变迁中逐步发展,从传统的演唱方式逐渐发展到现代的新式表演。通常决定采用什么样的方式表演一部声乐作品,是根据其具体的内容形式而来的。到了现代,声乐的演唱方式多种多样,包括独唱、

合唱、齐唱、轮唱等十余种。下面就其具体的方式进行介绍。

一、独唱

一个人单独在器乐的伴奏下，利用自己独特的歌声塑造一个完整的艺术形象，将声乐作品进行二次创作的声乐演唱方式，被称为独唱。因为独唱的实际表演者只有一人，所以在舞台演出过程中，对表演者的职业素养和演唱技巧要求较高。可以说，作为独唱的表演者，是声乐作品的直接传递者，观众可以感受到的声乐表演的魅力完全来自这些表演者的演唱水平。独唱具有的音域广泛，包括男声、女生、童声，高音、中音、低音等，其中，独唱可以由任意一个声部担任，进行表演。独唱的背景伴奏音乐多是由各种器乐、乐队组成，如风琴、钢琴、民族乐队、交响乐队等，有时为了演出需要，表现出更好的演出效果，还可以加入人声充当伴奏。在所有声乐的表演形式中，独唱属于较高水准的演出模式，而在独唱中，咏叹调又是最高层次的独唱。

二、合唱

合唱是由多位演唱者在自己的曲调旋律上，进行多个不同声部融合，共同进行同一部声乐作品演绎的声乐表演形式之一，经由合唱塑造的艺术形象更加饱满和立体。合唱融合了声乐表演的多种基本要素，如音色、响度、音调等，同时汇集了不同声部的演唱方式，如男声、女声、童声、高音、中音、低音等。在合唱的表演形式中，通常会有多于两个曲调同时进行，表现为和声。合唱在舞台上进行表演时，根据具体内容决定是否需要背景音乐的伴奏，通常小合唱会选择简单的。

合唱的分类方式很多：根据曲调声部进行分类，可以有二部、三部、四部等合唱方式；根据音色进行分类，可以有男声、女声、童声、混声等合唱方式；根据参与合唱的人数进行分类，可以有大规模、小规模等合唱方式。

大合唱最早来自欧洲国家，是较大规模的声乐套曲，内含多个乐章。大合唱一般以合唱为主要表现形式，同时也会涵盖多种其他的表演模式，像独唱、领唱、对唱、齐唱等。我国著名的大合唱要数张光年作词、冼星海作曲的《黄河大合唱》，这是我国大型声乐表演中十分重要的作品，极大地鼓舞了我国人民在抗日时期的英勇志气。除此之外，我国将内容表现形式相似于大合唱的康塔塔和清唱剧一致叫作大合唱，如《屈原颂》《欢乐颂》等。