

声乐艺术知识

声乐 艺术 知识

管 林 著

中国文联出版社

声乐艺术知识

管 林 著

•
中国文联出版社出版
(北京东单新基路胡同77号)
海燕印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

•
787×1092毫米 32开本 8 印张 2 插页 166千字
1986年11月第1版 1986年11月北京第1次印刷
印数: 1—11,700册

统一书号: 8355·588 定价: 1.50元

序

我国当前正经历着一个蓬勃奋发，全面进行社会主义建设的新时期。不但要实现农业、工业、科学、国防的现代化建设，而且要进行社会主义精神文明的建设。在提高人民的政治觉悟和文化水平上需要做多方面的工作。文化艺术工作、群众性的文化艺术活动、也是社会主义精神文明建设的的一个重要方面。

在群众性的文化生活文艺活动中，音乐活动，特别是唱歌的活动开展得最广泛。随着歌咏活动 音乐欣赏活动的开展，群众，特别是音乐爱好者迫切要求学习声乐方面的知识，需要有关声乐知识的书籍。近年来随着祖国的前进，和人民生活的提高，专业的声乐教育、业余的声乐教育日益发展起来。各类的声乐译著也出版了一些。但是各方面的反映，这类声乐书籍的数量仍远远满足不了音乐爱好者的要求。这就促使我想为我们的声乐爱好者写这本书，贡献给读者这本比较系统的、有我国民族特点的，理论性和实用性相结合的声乐学习的手册。这也算我为祖国的社会主义建设尽的一点力。

唱歌几乎人人都会。声乐也是音乐领域中最早的艺术形式了。现在唱歌又成了群众最喜爱的音乐活动了。社会的音

乐生活中有各种唱法，对各种唱法又有不同的议论甚至争论。本书本着百花齐放、百家争鸣的精神，探讨各种唱法的特点，提出不同唱法在训练中的注意事项。不管是哪种唱法：做为歌唱活动，它们有共同的规律。因此可以互相交流，求得更好地发展。但各种唱法，又有它独有的特点，有它独有的魅力，这些特色需要特别注意保获和保持。

任何一种形式的艺术，都有它的民族特点，民族传统。这不是只有我们才强调这个问题，世界各国各民族都是如此。特别是声乐艺术，它的民族特点更为突出。因为声乐艺术的基本特点之一是音乐与语言相结合。而共同的语言又是构成民族的基本要素之一。所以在声乐训练中，要保持民族的特点，要继承和发扬优秀的民族文化艺术传统，这不是哪一个人的主观愿望，而是人民的愿望，是声乐艺术本身的发展规律。但是，我们的声乐艺术要发展，要更快地发展，就必须借鉴外国的经验，吸收外国的艺术成果。我国历史上就有不少这种例子。今天我们更不应当、也不可能关起门来进行我们的声乐文化建设。为了把继承民族优秀文化遗产，借鉴外国先进经验，体现在我们的声乐训练中，我在这些年学习研究的基础上，把我国传统的声乐训练方法，和西欧古典的声乐训练方法，综合成一个声乐训练体系。以音乐与语言相结合培养具有现代文化、民族风格的声乐人才为主线，来安排学习程序。大体上说，在语言训练的部分，主要是继承了我国传统的声乐典籍和训练方法；在声音训练部分，主要是借鉴吸收了欧洲古典的声乐训练方法；在演唱表演创作上，则主要是根据我国社会主义音乐的传统和经验。这样的综合当然碰到一些新问题。如：对鼻韵母和鼻音的进一步认

识。如：运用共鸣来强化美化声音与民族语言发音的关系等等。对于这些问题，我尽可能按研究的心得和实践的体验来进行分析，并提出解决问题的办法。

声乐是表演艺术的一种。它是以歌者自身的器官做为艺术表演的手段和工具。它既是一种复杂的体力劳动，又是一种在激动的情绪中进行创造的高级神经活动。要在兴奋的精神状态中得心应手地运用自己的声音，就必须对自己的发声器官进行系统的长期的训练和锻炼。但是，人们对自己身体内部的发声器官特别是这些器官的活动是看不见摸不着的，要自如地操纵它们是很不容易的，这就是声乐学习中的一个重大难关。正因为如此，学习中会经历许多次的失败，会走一些弯路。声乐教学中曾流传过一些臆说，也反映了这种困难的经历。但是，声乐演唱既是一种物质运动、心理活动，那么，它总是可以被认识的。呼吸、发声等活动并不是孤立的，它是由一系列条件而形成的结果，掌握了形成这些器官活动的外部条件，也就基本上掌握了呼吸、发声的过程。我就根据这样的认识去剖析声乐训练，演唱中的各个环节。尽量把各种现象、活动做一个实事求是的说明，希望把复杂深奥的问题，加以深入浅出的解释，并且进一步指出操纵呼吸、发声、共鸣的关键部位，尽量做到有实用的价值，努力体现理论与实践相结合的愿望。

歌唱在音乐领域中是一种从古代就有的形式了。中、外历代的音乐家、理论家对阐明声乐艺术的奥妙进行过大量的研究，并有许多著述。但是至今在声乐训练、声乐表演中仍有一些“谜”没有解开，还有些问题需要我们不断地去探索钻研、实验。本书虽然强调深入浅出，理论和实用相结合。

但也对一些问题进行了探讨，提出自己不成熟的看法。我想为了加快我们的建设、探求、开拓的精神，是需要提倡在新的一代歌唱家身上，需要培养脚踏实地的开拓精神，也是培养人才不可忽视的方面，这样才能青出于蓝而胜于蓝。至于我的论点，可能有不全面、不恰当之处，希望得到读者的批评指教。

目 录

序.....	(1)
一、对声乐要有个基本的认识.....	(1)
1、声乐艺术是音乐表演艺术的两大部类之一...	(1)
2、声乐艺术的基本特点.....	(2)
二、我国声乐艺术的主要形式.....	(3)
1、传统的民族声乐形式.....	(3)
(1) 民歌	
(2) 歌舞	
(3) 曲艺、说唱	
(4) 戏曲	
2、民族化的声乐形式.....	(13)
(1) 齐唱	
(2) 合唱	
(3) 独唱音乐会	
(4) 新歌剧	
(5) 轻音乐	
三、目前我国声乐艺术存在的几种唱法.....	(16)
1、民歌唱法.....	(16)
2、传统的戏曲和曲艺唱法.....	(17)

(1) 传统的戏曲唱法

(2) 曲艺唱法

3、新歌剧唱法..... (22)

4、流行歌曲唱法..... (23)

四、自学声乐出现的毛病和不正常现象..... (26)

1、用浅胸呼吸方法歌唱..... (27)

2、舌身后缩及形成的原因..... (29)

3、喉音及形成的原因..... (31)

4、声音摇晃及形成的原因..... (34)

5、口形不正确..... (37)

6、喉咙逼紧..... (39)

7、声音贼亮..... (39)

8、声音位置不准确..... (40)

9、囊鼻..... (41)

五、声乐训练..... (44)

1、歌唱训练——求得好的歌唱方法..... (44)

2、对歌唱呼吸方法的选择..... (45)

3、歌唱的胸腹联合呼吸方法..... (46)

4、胸腹联合呼吸方法的训练过程..... (47)

5、对胸腹联合呼吸方法的补充说明..... (48)

6、怎样进行胸腹联合呼吸方法的训练..... (51)

六、几种发声毛病的纠正..... (68)

1、纠正舌身后缩的方法..... (68)

2、喉音的纠正..... (71)

3、对声音抖动的纠正..... (73)

4、囊鼻的纠正..... (77)

七、歌唱共鸣的训练	(79)
1、对共鸣的基本解释	(79)
2、语言发声的共鸣与歌唱共鸣的关系··	(80)
3、共鸣腔的理论和实际应用	(81)
4、混合共鸣、不同声区有所侧重	(83)
(1) 呼吸的正确是体现混合共鸣的首要条件	
(2) 喉腔的适度打开	
(3) 舌的正确状态	
(4) 口腔的开合要适度	
(5) 下腭不要过于下拉	
(6) 面部表情要自然	
5、唱词与共鸣的关系	(88)
(1) 声乐训练不能脱离我国的语言基础	
(2) 在我国语言的基础上继承民族声乐传统	
6、歌唱共鸣的补充训练	(92)
(1) 发声共鸣的训练	
(2) 字韵共鸣的训练	
(3) 共鸣运用中容易出现的情况	
八、歌唱语言的训练	(101)
1、有关名词的解释	(101)
(1) 关于“反切”与“双声叠韵”	
(2) 关于“注音字母”	
(3) 关于“汉语拼音”	
(4) 文字音韵研究与声乐艺术发展的关系	
2、为什么要进行歌唱语言训练	(107)
3、歌唱语言训练	(108)
(1) 对我国汉语语音特点的了解	
(2) 汉语韵母的分类	

(3) 声母的分类及发音部位	
4、韵母的发音练习	(116)
(1) 十六个基本韵母的发音状态	
(2) 开始发声练习的韵母选择	
5、歌唱中的吐字训练	(126)
(1) 关于“出声”	
(2) 关于“归韵”	
(3) 关于“收音”	
九、民歌唱法的训练	(153)
1、要有理想的歌唱呼吸方法	(157)
2、要开扩歌唱音域	(160)
3、要富有弹性、活力、松弛的优美声音	(161)
4、要有适度的音量	(161)
5、民歌演唱要讲究声音位置	(161)
6、民歌手的声音训练	(162)
(1) 女声训练	
(2) 男声训练	
7、民歌手的语言训练	(173)
十、戏曲唱法也要发展	(174)
1、戏曲已形成独特的训练体系	(174)
2、戏曲演唱上须解决的问题	(176)
3、如何解决“塌中”等问题	(178)
十一、声乐上的鼻音与艺术流派的“鼻音美”	(183)
1、发声上不正确的鼻音及其纠正办法	(185)
2、为什么唱不出鼻韵母的字音	(187)
3、艺术流派中的“鼻音美”	(189)
十二、发声中的“自我感觉”	(191)

1、发声时的内部动作与外部条件	(192)
2、发声过程中的错觉	(193)
3、用自我感觉来指导发声练习的 合理性与局限性	(195)
(1) 自我感觉的合理性	
(2) 自我感觉的局限性	
十三、简述歌唱艺术的创作方法	(201)
1、对歌曲要进行分析	(203)
2、对演唱的作品所表现的生活 要进行体验	(207)
十四、声音位置的解释和训练	(210)
1、怎样才能取得正确的声音位置	(213)
2、怎样训练声音达到正确的位置	(213)
十五、教学中的示范和模仿	(220)
十六、歌唱的生理机构与操纵强化歌唱器官的 机能	(228)
1、呼吸器官	(228)
2、发声器官	(230)
3、怎样造成歌唱的共鸣腔体	(232)
十七、练唱取站立姿势为好	(236)
十八、划分声部、声种的科学标准	(240)
1、划分声部的来历	(240)
2、历来分有哪些声部	(241)
3、分定声部的依据	(241)
4、声部、声种的划分	(242)

一 对声乐要有个基本的认识

1、声乐艺术是音乐表演艺术的两大部类之一

音乐表演艺术的两大部类：一为声乐；一为器乐。

声乐有着广阔的领域，除与器乐有着共同的艺术表现规律外，还有它自己的艺术规律。

声乐是最古老的音乐活动。从人类一开始音乐活动就有歌唱，用人声来做为进行音乐表现的基本手段。各种古籍上的记载说明了这种历史情况。

声乐艺术经过长期的发展，已经成为高度发展的艺术。声乐艺术既是个广阔的领域，又是个复杂的领域。因此，它有着繁多的各种不同的表现形式，和不同的唱法。从我国的实际情况看就有民歌、说唱、戏曲、新歌剧等。由于与其它艺术手段相结合，成为多种艺术形式的要素之一，如歌剧、电影等。因此，现代的声乐艺术已经发展得非常丰富，已经是历史悠久、人才辈出、艺术、技术水平很高的艺术领域了。

声乐艺术是一种社会活动现象。它不仅做为一面镜子，反映社会生活的各个方面，并且还可以给社会生活、社会风尚以深刻的影响。社会上不论哪个阶级，都会为了自己本阶级的利益，利用这一有力的宣传工具为本阶级的利益服务。

在解放了的新中国，声乐艺术已成为广大人民文化生活

不可缺少的组成部分。

2、声乐艺术的基本特点

仅管声乐艺术历史悠久、形式多样，但声乐艺术的基本特点，仍是音乐与语言相结合。不仅中国如此，世界上无一个国家民族的声乐艺术不如此。歌有词，无词的歌如：

“啊……”、“啦……”、“喂……”是声乐表现的手段之一，或是辅助手段之一。又如歌曲中的花腔部分。声乐作品中也有独立的曲目是无词歌，甚至有大型的声乐作品没有词，如苏联作曲家格里埃尔作曲的《声乐协奏曲》、中国作曲家秦咏诚写的声乐协奏曲《海燕》等。但这些曲目在整个浩如烟海的声乐作品中，只是极少数的个别现象。

正是由于声乐的基本特点是音乐与语言相结合，那么，那种认为声乐的人声仅是乐器中的一种乐器、声乐的要素就是“声、声、声”的观点和理论，显然是错误的，它是违背和脱离音乐历史发展的实际。它实际上抹杀了声乐与语言相结合这一特点，削弱声乐艺术的社会真实价值和功能。这样会把声乐艺术的发展引入歧途的。

对搞声乐表演艺术的工作者来说，认识和掌握声乐艺术的音乐与语言相结合这个基本特点是非常重要的。因为这一基本特点，就规定了声乐训练的主要内容。我们培养的声乐人材，不只要接受一般的音乐训练，还要受声乐训练和语言训练。

二 我国声乐艺术的主要形式

只要翻开我国的文化发展史，就可以了解到，东方与西方有其不同的发展历史。我国在古代各民族的音乐文化已有了很高的发展。在殷、商、夏、周时期，中国的音乐，包括声乐已相当地繁荣了。声乐活动的规模，已相当大了。但主要的形式是“乐舞”，是歌舞相结合，后来就演变出更复杂的音乐形式。西方到中世纪宗教音乐兴起，到了近代，随着资本主义的发展，音乐文化有了高度的发展。这些发展，使声乐艺术也相应地得到了发展，出现了各种不同的声乐艺术形式，和各民族各地区的声乐文化。在非洲，歌舞艺术至今仍然是主要的声乐形式。

我国的声乐艺术形式主要有以下几种。

1、传统的民族声乐形式

(1) 民 歌

从文字记载的《诗经》到当代的《中国民歌集成》，说明从古至今，我国各族、各地区都有自己丰富的民歌，并且各有特点。根据各自生活、劳动方式的不同，又有着各种不同内容和形式。比如有《田歌》、《渔歌》、《船歌》、《牧歌》、《情歌》，以及各种《叙事歌》等等。有独唱、对唱的，也有群唱的，以单声部为多，也有二声部和多声部的。

从声乐看民歌歌唱的特点是声音自然。歌手都有着天赋

的好嗓子。他们的音乐智慧把反映本民族生活、风俗习惯、民族性格的民歌，通过完美的艺术技巧，深刻地、持久地、广泛地在人民中传授、流传。这种口头文学、口头音乐的民歌，其内容丰富，音乐形式完整。除少数地区的民歌有着较宽的音域外，一般音域不太宽。

正因为民歌是来自人民中间的口头文学、口头音乐，多数是自编自唱的，所以它的即兴创作成份很大。声音较直朴，不用专门对声音进行训练就可以唱。我们许多民歌手就是这样唱出来的。他们有了丰富的演唱经验，演唱得出众，得到了人民的爱戴。也有受过声乐加工训练的民歌手，他们经过专业训练后，提高了音乐素养和演唱技巧，但又保持了本民族的生活气息和声乐艺术的民族风格，以及本人的演唱特点。

（2）歌 舞

载歌载舞的艺术形式，在我国远古时候就存在了。从古老的“韶乐”到历代宫廷雅乐，和寺庙的庆典音乐，各族各地区的民间歌舞。歌者也舞，舞者也歌。这种形式从古到今广泛流传。同时有的还有乐器、乐队伴奏。伴奏者有时也参加歌唱和舞蹈。歌舞形式可以说从古至今不但从未减退，而且历代都有发展。从体裁结构到演出程序，逐渐有一套比较固定的规范，并从这基础上产生新的形式。在汉朝、唐朝已有了较大规模的培训演员的乐府、梨园等专门音乐训练机构。这也是历代保持“歌舞”艺术不衰的基本条件。尤其到新中国成立之后，歌舞不但从形式上得到了发展，而且在内容上给了以新的生命。新中国歌舞艺术的代表作品《东方红》音乐舞蹈史诗，是新中国成立之后的歌舞艺术的第一个

高峰。

(3) 曲艺、说唱

“说唱”是种很古老的声乐表演艺术形式。俗称北有大鼓，南有清音，品类很多。有的以地区而得名如：“京音大鼓”（指现在的京韵大鼓）、乐亭大鼓（在今河北）、西河大鼓，奉天大鼓（即辽宁大鼓）。又如“梨花大鼓”，始于古代农民在田间耕耘时，即兴以农具犁铧击节拍而唱，因此即得名“梨花大鼓”。又有“四川清音”、“福建南音”、“河南坠子”、“山东琴书”、“陕北道情”、“四川鱼鼓”等等。

说唱艺术源远流长。从四川出土的汉灵帝光和七年（一八四年）的说书俑，说明“说唱艺术”的历史悠久。早在两千年前就有了说书形式。

至于谈到说唱的艺术，也早在唐初就有了“变文”，内容主要是宣传佛经，劝人积德行善，但它却给后来的说唱艺术的发展，准备了条件。

“曲艺”是从民歌小调集成发展起来的。随着社会在政治、经济方面的发展，艺术也得到了相应地发展。曲艺也在发展。从最开始的民歌小调、散曲以至发展到大型的、有故事情节的“大曲”、“套曲”。如新疆的“十二木卡姆”，西北的“甯录”。有的琴书、说唱的大型曲目，需要演出许多个晚上。

“曲艺”有顽强的艺术生命力。它能很快地反映社会生活，在向有损社会风尚和人民利益的现象作斗争中，它堪称是文艺阵地上的一支精悍的有生力量。