

百家文丛

歌唱艺术求索

GECHANG YISHU QIUSUO

张家信 著

中国文史出版社

歌唱艺术求索

张家信 著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

歌唱艺术求索 / 张家信著. —北京:中国文史出版社,
2005.12

(百家文丛)

ISBN 7—5034—1754—4

I. 歌… II. 张… III. 歌唱法—研究 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 144337 号

责任编辑:李春华

封面设计:孟祥成

出版发行:中国文史出版社

社 址:北京市太平桥大街 23 号 100811

印刷装订:北京忠信诚胶印厂 邮编:101109

经 销:新华书店北京发行所

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:6.75

字 数:160 千字

版 次:2005 年 12 月北京第 1 版

印 次:2005 年 12 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN7—5034—1754—4/G·0366

全套定价:180.00 元

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

目 录

目 录

课堂篇

一、悟而未悟幼稚期	(1)
二、悟而困惑入门期	(37)
三、悟而有感重修期	(53)

实践篇

一、舞台随记	(75)
二、舞台常识	(102)
(一)要尽量多些上台的机会	(102)
(二)音乐厅	(103)
(三)歌舞剧场	(104)
(四)如何使用音响	(105)
(五)化妆	(106)
(六)服装	(108)
(七)举办独唱音乐会	(110)
(八)参加歌舞音乐会	(118)

歌唱艺术求索

(九)参加演出歌剧	(119)
(十)嗓子的卫生与保护	(124)
三、歌唱心理	(129)
(一)谈怯场	(129)
(二)谈自信	(133)
(三)谈联想	(137)

教学篇

一、学生	(145)
(一)学习声乐的“嗓子”	(146)
(二)学生的喉头问题	(146)
(三)学生能否成才	(147)
(四)学生的音乐感	(148)
(五)学生的外形条件	(148)
(六)学生的相关知识	(149)
(七)学生是主体	(151)
(八)要相信自己的声乐老师	(153)
(九)如何欣赏音乐资料	(154)
(十)要多听音乐会	(155)
(十一)要互相学习	(156)
(十二)要学好相关课程	(157)
二、教师	(159)
(一)要教好先唱好	(159)
(二)要爱自己的学生	(160)
(三)要有广博的知识	(161)
(四)要尊重学生	(162)

目 录

(五) 教师是主导	(163)
(六) 声乐教师应知道的声乐教学法	(164)
1. 心理教学法	(164)
2. 示范教学法	(165)
3. 机理教学法	(165)
4. 语音教学法	(165)
5. 比喻教学法	(166)
6. 作品教学法	(167)
7. 整体意识教学法	(167)
(七) 教学大纲和教材	(169)
(八) 教导学生要重能力轻考分	(171)

立论篇

一、论气	(173)
(一) 人生与气	(173)
(二) 艺术与气	(175)
(三) 歌唱与气	(176)
(四) 发声与气	(176)
二、论喉咙	(179)
(一) 对喉咙的认识	(179)
(二) 为什么要放下打开喉咙歌唱	(181)
(三) 如何正确放下打开喉咙	(183)
(四) 如何演唱不同风格的作品	(186)
(五) 男声“关闭”时喉咙的状态	(187)
三、论共鸣	(189)
(一) 何谓共鸣	(189)

歌唱艺术求索

(二) 歌唱时如何得到理想的共鸣	(190)
四、论语言	(192)
(一) 歌唱语言的重要性	(192)
(二) 吐字、发音的规律	(194)
(三) 唱中有说的歌唱	(197)
五、论表演	(198)
(一) 谈表演训练	(198)
(二) 谈独唱表演	(200)
(三) 谈重唱表演	(200)
(四) 谈歌剧表演	(201)
六、论修养	(203)
(一) 谈修养	(203)
(二) 谈歌唱演员的修养	(204)

课堂篇

一、悟而未悟幼稚期

这是音乐学院一年级的课堂笔记。六十年代后期文革前期政治空气很浓，外国歌剧、歌曲已被禁唱，只唱政治歌曲。前半年基础课安排的很多、很扎实，后半年到昌黎下乡教学。接着文革开始，这一时期是学而未学，悟而未悟的幼稚期。

歌曲分析

《白毛女》中的赵大叔不同于杨白劳，他比较乐观的，见过世面心胸坦荡具有反抗精神的旧社会的农民。《秋收》无疑是秋天收获时节，赵大叔看到了可爱的家乡一片肥沃土地上生长着红的高粱、黄的谷子，唤起了农民的喜爱。但一想这一望无际的土地全是黄世仁家的不免气愤填膺，随即产生了对地主阶级的仇恨。东家住在高楼上、正在喝着茶，侍人正在给他摇着蒲扇，黄世仁、穆仁智正在洋洋得意的冷笑，而在田野里佃户们在烈日的毒烤下在一镰镰一刀刀收割庄稼。哎呀！老实的庄稼人，老人累的折了腰，孩子又瘦又黄，这苦罪是谁加给的呢，赵大叔愤怒到了极点。

歌唱艺术求索

通过演唱，要反映出旧社会两个阶级，要表现出赵大叔的倔强的性格，注意赵大叔这时决不是在欣赏景色，而是在控诉旧社会的罪恶，在揭露地主的丑恶本质。（注：当时都要求用阶级观点看待一切。2005年5月）

技巧上

要唱的自然，呼吸要有支持点。

学歌唱无外乎，字、声、气、情。

字一是指语言清楚感人。

声一能高、能低、能强、优美、嘹亮。

气一是指根据需要运用自如。

情一把歌曲的内容完美表达出来。

所谓歌唱，就是把自然的声音提高和发展加以艺术化，如说、笑、哭、要有思想感情，如果把自然的发声和运动规律，提高、精练、艺术化，才会达到很高的艺术。若违反了这个自然规律，就不会收到好的效果。

歌唱的目的就是为了表达感情，因此思想感情第一，字、声、气都是表达感情的手段，有情才有气，有气才有声，要把歌曲思想感情，也就是具备了情以后才知道如何真实地表现它，通过朗诵歌词，体会语气，然后再看曲调怎样，因为曲调是根据词而谱写的。要掌握分寸，不能用力过大，而产生僵硬，要精神饱满，但身体要放松，这样才能提高我们的歌唱技术，只有掌握好规律才能做出成绩。

歌曲分析

《大海航行靠舵手》这首歌曲是由比喻阐明真理的。要唱的认真，跳跃一开始是用通俗的比喻，“大海航行靠舵手，万物生产靠太阳，雨露滋润禾苗壮，革命靠的是毛泽东思想”。然后又

用比喻“鱼儿离不开水呀，瓜儿离不开秧，”阐明革命群众离不开共产党，毛泽东思想是不落的太阳。

唱这首歌曲一定要热情洋溢，好像我在向千人万人歌唱，告诉他们并让他们信服我歌唱的歌词。通歌速度中稍快，节奏要明朗。前十八小节算一部分，后十一小节算一部分，前一部分唱完后休息一拍，然后进入第二部分，最后一句毛泽东思想是不落的太阳，是全曲的高潮。一定要唱的饱满有力。第二次重复到最后句的“落”要延长到一定程度使感情充分发泄然后一口气唱出太阳，最后“阳”字一定要唱够四拍。

《工人阶级硬骨头》这首歌曲表现了新社会里当家做了主人的工人阶级，跟党走永不变心的豪迈气魄。因此一定要唱的激昂自豪，注意“f”的地方和“p”的地方，在未唱之前一定要想一想为什么工人阶级是硬骨头，为什么他们的信心那样大，那样高，然后自身也要化为工人向听众表达自己的决心和誓言。

王老师^①辅导后追记

1965年9月11日

现在我十分清楚的认识学习到声乐不是一个简单的工作，要想在这一行上对国家做出贡献，是需要付出一定的心血和汗水的。

我又唱了《秋收》这一次王老师从技术上要求的比较严格了。一开始是前奏这时歌唱者就应当在音乐中，就应当忘掉本身的我，而应该化为赵大叔，自己的血液是赵大叔的血液，自己所想的是赵大叔想的，当他看到，清清的流水，兰兰的天，一望无际的高粱，黄的谷子，就要收割了，唤起了农民对自己劳动成果的珍爱，然而一刹那他又想到了这些高粱，谷子全部

都是黄世仁家的，虽然自己风里雨里苦苦劳作，然而这些劳动果实全被黄世仁家掠夺走了，他想到这里怎么会不愤怒呢？而那些整年累的老人弯了腰，儿孙筋骨瘦的佃户却过着牛马不如的生活这是什么世道啊？然而赵大叔是见过大世面的人，他唱出这样的岁月，没有个头时，显然是一种暗语，他其实相信这苦难的岁月一定会有个头，红军一定会来救穷人，穷人一定会翻身的。

王老师指出吸气要用腹部，决不能用胸部去用力，气息要很自然的流出，而不应当受阻碍，这是我的一个大弱点一定要克服。

一开始 $\overset{5}{\quad} \overset{4}{\quad} \overset{5}{\quad} \overset{6}{\quad} \mid \overset{1}{\quad} \overset{7}{\quad} \overset{6}{\quad} \overset{5}{\quad} \mid$ 的“流”字要唱出咬住，
清 清的 流 水

唱这个字时一定要用上气息使人听了这个“流”字，好像真的在流一样，同样下句“山下那个一片米粮川，也要在“天”的基础上唱，注意“山”和“一”的唱法，用气和唱时声音的位置，唱“山”时用舌碰上牙堂一下即咬字，吐气。

不可张嘴过大。同样“川”也是这样唱，总之，前一段是压抑的，后面一段气愤不平，同情，感情奔放这是全曲的高潮。

声乐课后笔记

1965年9月5日

唱歌必须要把字咬清楚，只有咬清楚了字才能使听的人听明白歌唱的人唱的是什么，而只有把每个字时的位置，着力点唱对才能把字咬清楚。

声乐集体课笔记

1965年9月17日

唱时态度要自然，动作要大方同班同学就我的歌唱提出意见：眼睛要敢于看观众，灵活而有神，注意平时一定要用普通话来说话。注意每个字每个词，注意“an en eng”等具有鼻音的字。

第一句用力过强过猛，音量过大，头部动的较大。

有心表现内容，但表现的方法不太对，有热情要埋在心理，恰如其分的有节制的去表现歌曲的内容。

情绪不好，过于用假声，真声同样能唱的很好。

身子乱动，气势还不够，注意如何处理歌曲，注意锻炼气息的运用，决不能随随便便不负责任的乱唱一句歌词。

音量和音的高低处理得不够好。眼睛的眼神不定，看是要看观众，但眼神不够集中。“落”字要去碰上额。唱时一定要吸满气，感觉气是从腹部发出。

最后一个“油”字比以前唱的较好，动作还不太自然，唱的要乐观抒情，注意节拍，每一个句完了以后要放松吸气后再去唱。

1965年9月18日

晚上我们声乐系一、二年级的同学在礼堂开演唱会与其说演唱倒不如说是测验，诚然只有在舞台上才能看出我们功夫的深浅，才能看出我们的学习成绩。

在舞台上我唱《白毛女》选曲，《秋收》这次唱的不够理想没有拿出实际水平，当然热嗓子不好这是其原因之一，但自己没有完全化为赵大叔也就是没有带着阶级感情演唱。因此，厉

歌唱艺术求索

声^②主任又让重唱了一遍，这样对我要求非常好。只有严师才能出高徒。我喜欢老师这样严格的要求我。通过这次演唱可以看出同学有各自的优缺点，有的水平高些，有的水平低些，其原因可想而知了。

唱好歌，演好戏这是我的责任，这是党和国家交给我的任务，我有什么理由不下苦功好好地练习呢？有什么理由不给祖国和人民做出成绩呢？从今后一定在“红”的前提下进一步“专”永不休止的前进。我一定要按着我的计划向着奋斗目标前进。

嗓子为什么哑呢？这是对事业不负责，对党和祖国不负责，今后一定要时刻注意科学地去用它。

声乐辅导笔记

1965年9月21日

王老师给我指出，唱歌时口腔共鸣太大，这样自己听起来响，其时声音并不响，而且还传不远，今后我急需克服这个缺点，方法就是下巴不要过于向下开，声音要有从鼻腔内发出的感觉，呼吸要有支持点，感觉到腹部在用力不过每次吸进的气不要太多，也不能一下子全呼出去，而要吸呼自如，最重要是咬字，不能咬死，最后归韵还应归到原处如“兰”最后应归到“an”音。

吃饭时征求了石老师^③关于我昨天晚上演唱的意见，他说在台上不能过于激动，另一方面唱时一定要唱得稳，音量不能一下子加大，如东家在高楼，这个“楼”字发音过粗过大。

总之我本身存有许多毛病一定要慢慢地一个个地不着急而且还是要力求尽块地去克服它。

小组课笔记

1965年9月22日

呼吸一定要有支持点，要把气吸在腹部，保持好，而“呼气”要经济科学地去“呼”，不能一下子把气呼出去，在唱歌时一个乐句完了之后很快地把气吸进，在接着唱下去。

咬字必须合乎规律，要用应当用劲的地方去咬，还有平时就要注意说话的锻炼力求用普通话去说，注意速度和感情，总之在日常生活中培养自己的感情和表达能力。

声乐集体课

1965年9月24日

搞声乐其主要四点是“气、字、声、情”而“气”“声”是为“情”服务的。因此无论什么时候只要练习就要带着舞台观念阶级情感去练习。一定要有歌唱的欲望要力求能尽善尽美地去表现歌曲，然而这不等于过分的感情冲动，而在表现时要心热头冷，我最大弱点是在台上不注意技巧的运用，只是任意发泄感情这样是不行的，所以一定要把技巧学到手，达到炉火纯青的地步。

“气”体会用腹部呼吸，无论唱什么歌，呼吸一定要有支持点而不能只用喉去喊，在睡觉时，运动时注意呼吸的锻炼和腹部肌肉的锻炼。

“字”平时力求用很标准的普通话讲话，注意把字咬清要有字头，字身，字尾。

“声”平时说话注意声音的运用，说话要用上腹部呼吸。

“情”平时说话要有表情，动作，无论干什么都要使人有美

的感觉。

存在的问题：

为什么唱久了腹部感觉特别累，当唱高音时腹部感觉过于硬。低音唱多了是否影响声音的发展，为什么唱了《丛林游击队》的低音部以后，高音唱不上去了呢？

歌曲《二月里来》分析

唱这首歌曲要心情舒畅、用中板，要唱出田野的风味，这首歌诞生于抗战时期，当时受苦受压迫的人民在中国共产党的领导下建立了红色政权，开辟了革命根据地，又掀起了大生产运动，当时解放区人民愉快生活，分到了土地，有吃有穿，并认识到了要想得到持久的幸福生活，只有齐心合力打倒日本帝国主义。赶走东洋，这样才能使生活幸福，他们还知道，自己努力生产，多打些粮食，支援前防，同样是抗战。

这首歌曲是叙述抒情的，每句要唱的自然，动听，咬字要真切，换气要固定（见歌本）一定要克服胸腔僵硬和口腔共鸣太大的弱点。

歌曲《唱唱我这身新裳》分析：

时代背景：

这是一首西藏歌曲，每一个翻身农奴分到了房子分到了地洛桑心情愉快，他还深知幸福生活的得来，全是中国共产党带来的，他想起了过去农奴牛马不如，盼到了今天吃的、住的、穿的这样幸福的生活不由要引颈高歌。

技巧：

这首歌曲一定要唱的热情仿佛自然真变成了洛桑通曲一气呵成，“哎”的拖腔要线条优美，但这并不是可有可无的，而是

课 堂 篇

感情的抒发，这是要唱出内心的幸福，哎完了以后几小节可唱的慢而稳定些，这样一方面是歌唱，今天的幸福，另一方面又想起了过去的痛苦，有点回忆性质。最后结尾“感谢共产党”要唱的特别抒情。

换气见歌本，虽然这是抒发感情的歌曲，但决不能感情过于奔放。冲动，要心热而头冷，注意气息沉稳灵活，发声要靠前。

1965年9月25日

现阶段要解决的主要问题：

咬字不好，口形不正确唱歌时嘴巴，容易兜起，这样使口腔共鸣太大，声音只是自己感觉大，其实并不大，而且还不能传的远。正确的是在朗诵的基础上去唱，要感觉面部在歌唱，唱每一句的歌词都要从一个位置音，另外还要注意用气，决不能使胸部感到僵硬，要自然挺立。

感情应当有，但还应该学习技术，技术是为感情服务的，所以还必须把技术学好。

1965年10月6日

今后学习要多动脑筋及时总结自己的学习情况。感觉到的东西不见能理解它，只有理解到的东西才能掌握它。

注意克服下边的毛病。歌唱存在的问题是没有字头，这样咬字不清。

集体声乐课

1965年10月8日

同学都有很大进步，这是值得高兴的。然而相比之下我仍

是停留不前，不能说没有进步，然而进步不大。今后应该用科学的方法更踏踏实实地搞学习，把全部精力用在学习上，要不在专业上搞出些成绩，就对不起培养和教导我的党、祖国和人民。

我还深深地知道，无论干什么总不会是一帆风顺的，特别是学习更是这样，要遇到许许多多的困难而关键问题是碰到了这些困难后自己持什么态度，是勇于克服困难呢？还是畏难而退，在克服困难的过程是要经过许许多多的苦恼，然而正是有这些苦恼，才促使自己进步。要时刻铭记盖叫天先生说的那句话“不经一番冰霜苦，那得梅花放清香”

缺点，气用不上，胸腔过于用力，这样腹部感觉不到运动，呼吸没有支持点，口腔动作不标准。

今后一是锻炼呼吸，使呼吸有支点，克服胸部僵硬。

通过朗诵诗唱歌面对镜子。克服口腔共鸣过大和口腔动作不好的缺点。

把字咬好，气息用好，冷静还要心热，还要有感情、还要把歌曲表现好。

1965年10月9日

昨天晚上我们一年级的同学开了演唱会，我看到同学们在老师的耐心教导下，经过了一个月演唱水平都大有提高，这是值得高兴的。

然而我仍然进步不前，在上台以前心慌的不得了，根本没有带着、为了“工、农、兵”演唱、而去歌唱，只想的是个人得失，所以搞得很紧张，口腔都感到干。这个弱点一定要克服掉，通过学习毛主席著作，树立正确的为人民演唱的观点，这样上台也就不会慌了。