

全国高职高专公共基础课教学改革规划教材

左家奇○主编

JIAN MING YI SHU XIN SHANG JIAO CHENG

简明 艺术 欣赏

教程

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

全国高职高专公共基础课教学改革规划教材

简明艺术欣赏教程

主 编 左家奇

副主编 张春春

参 编 (按姓氏笔画排列)

王卫星 朱 蕾

张跃明 陈 锦

胡 晔 倪旭前

曹卫国

主 审 王大川

机械工业出版社

本书是针对高职高专公共基础艺术教育而编写的教材。内容涵盖音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等几大门类,在内容编排上打破了传统艺术分科界限,以“基础知识—经典作品—名作导读”三级递进的方式组织,材料精炼、重点突出、层次清晰、结构合理,具有较强的实践性和操作性,符合当前高职教育中对公共课程的要求,体现出 21 世纪高等教育改革的趋势。

本书既可供高职院校作为欣赏类课程的教材使用,也可供艺术爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

简明艺术欣赏教程/左家奇主编. —北京:机械工业出版社, 2007.9

全国高职高专公共基础课教学改革规划教材

ISBN 978-7-111-22093-0

I. 简… II. 左… III. 艺术-鉴赏-高等学校:技术学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 120339 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:于宁 责任编辑:张芳 版式设计:霍永明
责任校对:樊钟英 封面设计:王伟光 责任印制:洪汉军

北京铭成印刷有限公司印刷

2007 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 10.25 印张 · 223 千字

0001—3000 册

标准书号:ISBN 978-7-111-22093-0

定价:16.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)88379543

封面无防伪标均为盗版

前言

Foreword

艺术教育高等院校素质教育的重要组成部分,是高等院校面向 21 世纪改革传统教育思想和人才培养模式,由应试教育转向素质教育与能力培养的重要措施,也是学校实施美育,全面提升大学生综合素质,培养复合型人才的有效途径。加强艺术教育,在一定意义上,也是加强大学生人文精神的教育,其目的就是要解决人生观、价值观与审美观的问题,使大学生懂得“什么是真善美”、“如何做人”等问题。艺术教育作为人文教育的重要组成部分,是作用于情感领域的主要教育活动,没有艺术的教学,是不完整的教育。生理学家认为,人的大脑左右两半分别侧重于抽象思维和形象思维。形象思维的一大优点便是可有力地启动思维,增强想象力。学理工的固然主要是运用抽象思维,但如果能把抽象思维与形象思维完美地结合起来,更有利于学生成长为开拓型、创造型人才。众所周知,爱因斯坦、达尔文都是科学巨匠,但他们又都是音乐的狂热者,成功之后的他们都说音乐培养了他们的想象力,而想象力正是使他们知识进化、走向成功的源泉。

当今社会对复合型人才的需求越来越迫切,单一型知识结构已经不再适应社会的需求。工科院校的教育要改变相对狭窄的知识局限,必须在进行工科教育的同时开展艺术教育。除了开展公共艺术教育以外,还要针对不同专业的职业技能需求,侧重选择艺术(造型)制作(设计)方面的教学活动,注重艺术教育和职业技能教育的融合,通过艺术教育,帮助学生艺术地去感觉,科学地去思考,并在今后的实践工作中善于发掘灵感和创造力。

当前,高职教育获得了较大发展,有关高职教育“加强内涵建设”、“强化素质教育”的呼声越来越强烈,国家教育部等相关部门相继出台了有关重视高校艺术教育和普通院校开设艺术课程的文件。

但是由于种种原因,高职院校,尤其是工科高职,艺术教育一直较为薄弱。因此,编写一本真正适合高职学生使用的艺术教材,及时把门类繁杂、内容广博的中外艺术基本知识快速而有效地传授给学生,是高职院校艺术教学面临的紧迫任务。

为此,2007 年 4 月,在浙江机电职业技术学院人文社科部主任于德明老师的策划下,组织全院从事艺术教学的专兼职教师,开始集体编写本教材。在编写过程中,我们注重把握两点:①针对高职院校学生艺术欣赏水平普遍不高、爱好不同的现实,教材编写的重点不在技能的提高上,而是力求提高大学生的艺术欣赏能力。结构上分三个层次:基本知识、经典作品欣赏、名作导读。②针对学生专业与基础不同、层次与兴趣不一,教学时间有限、教学内容涉及多个学科等情况,分别在每章选编了由浅到深的若干案例(作品欣赏

分析),使不同程度的学生都能得到兼顾。同时,力求做到将每个案例讲透讲精。在注重案例内容本身的欣赏外,还重点向学生介绍作品的内涵、作者的思想境界、风格、技巧等,以培养学生正确的人生观、价值观、审美观。

本教材由左家奇老师担任主编,张春春老师担任副主编,倪旭前、曹卫国、王卫星、张跃明、胡晔、朱蕾、陈锦等老师参加编写。具体章节分工如下:陈锦编写总论;张春春编写第1、4章;胡晔编写第2章;朱蕾编写第3、5章;曹卫国编写第6、7章;王卫星编写第8章;倪旭前、左家奇编写第9章;张跃明编写第10章。由左家奇、张春春统稿,王大川审定。另外,在编写过程中也得到了陈云祥等老师的大力支持,在此深表谢意。

由于编写时间紧促,书中错误及缺点在所难免。衷心希望师生提出宝贵意见,以使本教材得到完善和提高。

编者

目 录

Contents

前 言

总 论

第一章

艺术与艺术欣赏 1

歌唱艺术基础知识 5

第一节 人类的歌唱 5

第二节 歌曲与演唱提示 12

第三节 声乐演唱曲目选 18

第二章

中国器乐作品欣赏 21

第一节 中国乐器简介 21

第二节 作品欣赏 23

第三节 名作导读 34

第三章

外国器乐作品欣赏 37

第一节 西方音乐概述 37

第二节 作品欣赏 42

第三节 名作导读 56

第四章

中外流行音乐欣赏 59

第一节 流行音乐概述 59

第二节 作品欣赏 62

第三节 名作导读 71

第五章

舞蹈欣赏 74

第一节 舞蹈概述 74

第二节 作品欣赏 78

第三节 名作导读 84

第六章	中国画欣赏	88
	第一节 中国画概述	88
	第二节 作品欣赏	90
	第三节 名作导读	98
第七章	油画欣赏	102
	第一节 油画概述	102
	第二节 作品欣赏	103
	第三节 名作导读	108
第八章	雕塑欣赏	110
	第一节 雕塑概述	110
	第二节 作品欣赏	112
	第三节 名作导读	117
第九章	书法欣赏	120
	第一节 书法概述	120
	第二节 作品欣赏	122
	第三节 名作导读	136
第十章	摄影欣赏	138
	第一节 摄影概述	138
	第二节 作品欣赏	142
	第三节 名作导读	152
参考文献		154

总论 艺术与艺术欣赏

艺术欣赏是人们经常进行的一项精神活动。作为一项活动，最起码要有两个条件：主体和客体。在这里，主体即欣赏者，客体即艺术作品，笼统地说是“艺术”，也就是欣赏者欣赏的对象。因此，要进行艺术欣赏，首先要解决的是艺术欣赏的对象，即“什么是艺术”的问题，其次要解决的是欣赏者，即“什么是艺术欣赏”的问题。

一、艺术的本质

“什么是艺术”，即艺术的本质和特征问题，这是艺术的根本问题，核心问题。只有弄清了这个问题，才能顺利地对艺术进行欣赏。

艺术的本质是一种审美的意识形态。艺术作为一种特殊的精神文化现象，它既具有一般意识形态的特性，同时又具有自身的特殊性质。首先，艺术作为一种一般意识形态，不管其传达的内容多么复杂丰富，表现的形式多么离奇抽象，但归根到底，都源于社会生活，都是艺术家对社会生活或直接或间接，或曲折或明显的反映。其次，艺术又是一种特殊的社会意识形态，它与政治、法律、哲学、宗教、道德等社会意识形态的最大区别在于，它具有审美性，即艺术是一种审美的意识形态。所谓审美性，是指艺术对社会生活的反映是建立在审美的基础之上的，艺术家是采用一种审美的方式去认识生活、审视社会、反映现实的。这种审美性贯穿于艺术创作的全过程，渗透于艺术作品内容和形式的各个方面。艺术家把社会生活作为一种审美对象去把握，着力发现、发掘现实中一切美的因素，即使是现实中丑的事物，也要通过艺术家审美理想的烛照，揭示其丑的本质，从而到达对美的颂扬。

总之，艺术既是对社会生活的反映，属于上层建筑领域的一员，同时，艺术又是一种特殊的意识形态，它对生活的反映是建立在“审美”基础之上的，艺术的本质属性就是“审美性”。

二、艺术的特征

艺术的本质与艺术的特征两者密不可分。本质是特征的内在规律，特征是本质的外在表现。艺术作为一种审美的社会意识形态，艺术生产作为一种审美的精神生产，决定了艺术必然具有形象性、主体性、审美性等基本特征。

1. 形象性

艺术的基本特征之一是形象性。哲学等社会科学总是以抽象的、概念的形式来反映客观世界，而艺术则是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。各个具体艺术门类，它们所塑造的艺术形象可以具有各自不同的特点，如雕塑、绘画、电影、戏剧等门类的艺术形象，欣赏者可以通过感官直接感受到，而音乐、文学等门

类的艺术形象，欣赏者则必须通过音响、语言等媒介才能间接地感受到。但无论怎样，任何艺术都不能没有形象。

第一，艺术形象是客观与主观的统一。任何艺术作品的形象都是具体的、感性的，也都体现着一定的思想感情，是客观因素与主观因素的有机统一。

第二，艺术形象是内容与形式的统一。任何艺术形象都离不开内容，也离不开形式，必然是两者的有机统一。在艺术欣赏中，首先直接作用于欣赏者感官的是艺术形式，但艺术形式之所以能感动人、影响人，是由于这种形式生动鲜明地体现出深刻的思想内容。

第三，艺术形象是个性与共性的统一。艺术形象必须具有鲜明、独特的个性特征，与此同时，艺术形象又必须具有普遍性和概括性。这是由于世界上的万事万物都是个性和共性的统一体，共性存在于千差万别的个性之中，个性总是共性的不同方式的表现。综观中外艺术宝库中浩如烟海的文艺作品，凡是成功的艺术形象，无不具有鲜明而独特的个性，同时又具有丰富而广泛的社会概括性。正因为个性与共性高度统一于一身，才使得这些艺术形象具有不朽的艺术生命力。

艺术形象的这种个性与共性的统一，最集中地体现为艺术典型。所谓艺术典型，就是作家、艺术家运用典型化的方法，创造出具有栩栩如生的鲜明个性并体现出带有普遍意义的典型形象。艺术形象与艺术典型既有联系，又有区别。从根本上讲，两者都是个性与共性的有机统一，具有共同的实质。但是，艺术典型比起艺术形象来，又具有更强烈的个性与更广泛的共性。也就是说，艺术典型更加独特，也更加普遍，它是艺术形象的凝炼与升华。典型性是在真实性的基础上对艺术形象提出的更高要求。

2. 主体性

艺术的另一个基本特性是主体性。艺术要用形象来反映社会生活，但这种反映绝不是单纯的“模仿”或“再现”，而是融入了创作主体的思想情感，体现出十分鲜明的创造性。主体性作为艺术的基本特性之一，体现在艺术生产活动的全过程中，包括艺术创作、艺术作品和艺术欣赏。

第一，艺术创作具有主体性的特点。动物的生产和人的生产的严格区别在于，动物只是按照它所属的那种尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上。艺术创作的主体性，集中表现在艺术家的创作活动具有能动性和独创性。

第二，艺术作品具有主体性的特点。一方面，艺术作品是艺术家精神劳动的产物，艺术作品中所描绘的生活不是对生活的镜子式的反映，其中寄寓了艺术家丰富的思想内涵、情感愿望、价值取向和审美追求，是艺术家内在精神世界的客体化表现。另一方面，艺术是生动的现实生活的反映，艺术作品中所刻画的人物形象本身也是有血有肉的形象，他们有自己的喜怒哀乐、爱恨情愁，其生活充满了鲜活的人世气息。

第三，艺术欣赏具有主体性的特点。艺术欣赏是欣赏者的主体行为，其主体性的特点就更为明显，所谓“1000个人，有1000个哈姆雷特”，艺术欣赏的“差异性”就是这一特点的显著体现。

3. 审美性

任何艺术作品都必须具有以下两个条件：其一，它必须是人类艺术生产的作品；其二，它必须具有审美价值，即审美性。这是艺术品和其他一切非艺术品的根本区别。

第一，艺术的审美性是人类审美意识的集中体现。作为一种特殊的精神生产，艺术生产的目的是为了满足不同人类的审美需要。事实上，艺术作为人类精神文化的一种特殊形态，它本身就是审美意识物质形态化了的集中体现。

第二，艺术的审美性是真、善、美的结晶。艺术美之所以高于现实美，是由于通过艺术家的创造性劳动，把现实生活中的真、善、美凝聚到了艺术作品中。艺术中的“善”，要通过艺术家的精心创作，使艺术家的人生态度和道德评价渗透到艺术作品之中，也就是化“善”为“美”，体现为生动感人、有血有肉的艺术形象。

第三，艺术的审美性是内容美和形式美的统一。艺术美注重形式，但并不脱离内容，它是两者的有机统一。每种艺术都有自己特殊的形式美。艺术贵在创新，随着艺术实践的不断发 展，形式美的法则也在不断变化和发展。

三、艺术的功能

艺术的功能包括审美认知功能、审美教育功能和审美娱乐功能三个方面。

1. 审美认知功能

审美认知功能主要是指人们通过艺术鉴赏活动，可以更加深刻地认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。由于艺术活动具有反映与创造统一、再现与表现统一、主体与客体统一等特点，往往能够更加深刻地揭示社会、历史、人生的真谛和内涵，具有反映社会生活的深度和广度的特点，并且常常是通过生动感人的艺术形象，给人们带来难以忘却的社会生活的丰富知识。

2. 审美教育功能

审美教育功能主要是指人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，引导人们正确地理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。其特点：第一是“以情感人”。以情感人的方式是艺术教育与其他教育之间最鲜明的区别。艺术作品总是灌注着艺术家的思想情感，通过生动、感人的艺术描绘，作用于欣赏者的感情，通过艺术强烈的感染性，使欣赏者自觉自愿地受到教育。第二是“潜移默化”。艺术作品对人的教育，使欣赏者在不知不觉中受到感染，使人的心灵得到净化，从而对人的思想感情和精神起到潜移默化的教育作用。第三是“寓教于乐”。艺术教育是通过把思想教育融合到艺术审美娱乐之中而实现的。

3. 审美娱乐功能

物质产品是为了满足人们生存的需要，精神产品则是为了满足人们心灵的需要，把艺术当作一种特殊的精神产品，正是因为它能给人们带来审美的愉悦。艺术的审美娱乐功能主要是指在艺术家的创作和欣赏者的欣赏活动中，获得精神享受和审美愉悦。艺术家在创作中处于一种完全忘我的状态，沉醉其中，并获得极大的满足和快乐。艺术欣赏同样也是

一种自由自觉的活动，在欣赏艺术作品时，读者、观众或听众也同样处于一种忘我的状态，沉醉在艺术天地中流连忘返，优秀的艺术作品能给人以极大的满足和快乐。

四、艺术的分类

艺术品种繁多，各有特色，人们可以从各种不同的角度对它进行分类：

1) 按照艺术作品的存在方式，可以将艺术分为时间艺术(音乐、文学)、空间艺术(绘画、雕塑、建筑)和时空艺术(舞蹈、戏剧、影视)。

2) 按照对作品的感知方式，可以将艺术分为听觉艺术(音乐)、视觉艺术(绘画、雕塑、建筑)、视听艺术(舞蹈、戏剧、影视)和想象艺术(文学)。

3) 按照艺术作品对客体世界的反映方式，可以将艺术分为再现艺术(绘画、雕塑)、表现艺术(音乐、舞蹈、建筑)和再现表现艺术(文学、戏剧、影视等)。

4) 按照艺术作品的物化形式，可以将艺术分为动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、影视)和静态艺术(绘画、雕塑、建筑、工艺等)。

5) 从本质上讲，艺术作品就是以物态化的方式传达出艺术家的审美经验和审美意识，因此，按照艺术分类的美学原则，应当把艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征作为根本的依据，将艺术分为五大类别：造型艺术、实用艺术、表情艺术、文学艺术和综合艺术。

五、艺术的欣赏

艺术欣赏是一种审美活动，它既不同于一般人为了娱乐消遣而对艺术作品进行表层浏览、观赏，也不同于艺术评论家为了批评鉴别而对艺术作品进行深入的理性分析、评论。艺术欣赏是介于两者之间的一种融感性和理性、娱乐和赏析于一体的审美活动。要进行艺术欣赏活动，需具备以下条件：

首先，要掌握代表作品的基本特征。欣赏者应该逐渐积累文化史和艺术发展史的知识，力求把握艺术的发展脉络，掌握各时期重要艺术家代表性作品的基本特征，深入理解，丰富知识。

其次，要培养艺术形式感觉。艺术欣赏的实质不是表面的观看，而是感觉。欣赏是面对作品全貌的瞬间同时进行的，欣赏者感觉的敏感程度决定了欣赏层次，这就要求欣赏者应尽量像艺术家一样具备对艺术形式语言的感受力。

最后，要体味作品的境界与精神。欣赏是一种精神活动，欣赏者要积极发挥想象、情感等心理因素，充分体味作品的境界和精神。当然，各门艺术都有自己独特的一面，要求欣赏者具备的知识和素养有所不同，欣赏时的关注点也不一样。比如欣赏绘画，更多地要注意绘画作品的线条、形体、色彩和动感等；欣赏舞蹈，应该主要从人体、动作、舞台构图、舞台美术等几个方面入手；欣赏书法，要关注书法作品的“形”(点画线条以及由此而产生的书法空间结构)和“神”(书法的神采意味)；欣赏摄影作品，根据题材不同关注的重点也不同，比如欣赏人像摄影要关注人物的神情、手势、姿态等，欣赏风光摄影应注意作品的画面布局和意境等，欣赏静物摄影主要注意背景、光线等，欣赏生活摄影应关注情节的典型性和生动性以及摄影师抓拍能力等。

第一章 歌唱艺术基础知识

第一节 人类的歌唱

一、概述

歌唱是以人体为乐器，通过旋律和语言传递信息、抒发情感，引起听众共鸣的一门艺术，也是人类艺术中最早诞生的一门艺术。

社会的发展为歌唱这一古老的形式注入了深刻内涵：集文学、音乐、形体、表演于一身，通过演唱的声腔美、声音的音色美、曲作的旋律美、词章的语言美，以丰富的想象力和深刻的情感体验抒发情感。从铿锵有力的劳动号子、雄壮威武的进行曲，丰富多彩的中外民歌，到规模宏大的歌剧、交响合唱，无不以震撼人心的艺术魅力凝聚着历史，反映着人类的精神风貌，成为人类历史中不可缺少的部分。

经过漫长的岁月，人类最初自发的歌唱已被更高形式的歌唱所代替，并逐渐发展成为运用艺术化的歌唱语言和科学化的歌唱技能塑造鲜明的音乐形象、极富表现力的一门声乐艺术。

二、人声类型和演唱形式

在长期的艺术实践中，美声学派科学地将歌唱的声音分为高、中、低不同的声部，又依据不同嗓音的色彩及音域，具体分为六大类：男高音、男中音、男低音，女高音、女中音和女低音，见表 1-1。

表 1-1 人声分类

人声类别	音色特点
女高音	音色明亮、抒情。高音区音色明亮，圆润、轻松自如，中低音区力量力度较弱
女中音	音色柔和，音质厚实。中音区响亮有力，低音时类似女低音，唱高音时又类似戏剧女高音
女低音	音色温暖柔和，低音区音质浑厚，沉实。但高音区声音较弱，较空
男高音	音色开朗、豪放、昂扬
男中音	音色饱满结实，有阳刚气质，低音区较弱，中音区浑厚有力
男低音	音色雄厚重浊，朴实动人。低音区有力、浓厚，响亮，高音区较困难

歌曲的演唱形式根据人数和音乐结构的性质，分为独唱、齐唱、重唱等形式，见表 1-2。

表 1-2 演唱形式分类

演唱形式	特 点
独唱	由一人演唱。常用乐器或乐队伴奏,亦有用人声伴唱者
齐唱	两个以上的歌唱者,按同度或八度音程关系同时演唱同一曲调
重唱	每个声部由一个人担任演唱的多声部乐曲及演唱形式。按声部或人数分为二重唱、三重唱、四重唱等。重唱在歌剧中常见,也是室内乐的演唱形式之一
合唱	指两组以上的歌唱者,各按本组所担任的声部,演唱同一乐曲。分同声、混声两类,根据声部的多少分为女声二部合唱、男声三部合唱等。最常见为女高音、女低音、男高音、男低音的混声四部合唱。常辅以乐器伴奏,纯粹由人声演唱而无乐器伴奏者,称无伴奏合唱
对唱	两人或两组人作对答状的演唱形式。对唱的歌曲大多是由单声部歌曲做分句或分段来演唱,演唱的双方在歌曲的旋律上一般没有或很少有和声关系,多采用一问一答的形式,同时常有齐唱的句段
小组唱	由6~12个左右的人组成的一种小型的集体声乐表演形式。通常可分为男声小组唱和女声小组唱,有高声部和低声部或两个以上的不同声部组成。各声部的人数基本相等,也可根据歌曲的需要而有所侧重
表演唱	边唱边演的一种小型声乐表演形式。人数、声部的安排及歌唱的要求与小组唱有相似之处,不同之处在于,表演唱在歌唱的同时要根据歌曲的内容、人物、情节等进行表演,以此更好地表现歌曲和刻画人物

三、歌唱发声的基础知识

(一) 歌唱器官及作用

歌唱器官由呼吸器官、发声器官、共鸣器官和咬字吐字器官四个部分组成,它们是歌唱发声的全部物质基础,是歌唱发声运动中的主要功能系统。

1. 呼吸器官

呼吸器官由口、鼻、咽喉、气管、支气管、肺以及胸腔、横膈膜(又称横膈肌)等组成,如图1-1所示。歌唱时依赖这些器官进行吸入与呼出空气的循环交替来完成歌唱活动的全过程。

2. 发声器官

发声器官主要包括喉头、声带和会咽,如图1-2所示。

3. 共鸣器官

共鸣器官包括发声系统的所有空腔。在声乐术语方面总称为三类共鸣:头腔共鸣、口腔共鸣和胸腔共鸣。头腔共鸣主要作用是美化声音,使歌唱更持久。口腔共鸣关系到歌曲的咬字、吐字和呼吸,同时也是其他腔体声音振动共鸣的基础。胸腔在歌

图 1-1 呼吸器官

唱发声中有共鸣箱的作用，能加强声音的宽度、深度和厚度。

4. 语言器官

语言器官包括唇、舌、牙齿和上腭等，如图 1-3 所示。这些部位在气息的作用下，按照语言的出字规律，互相配合，变声音为语言，同时也起调节共鸣腔体的作用。

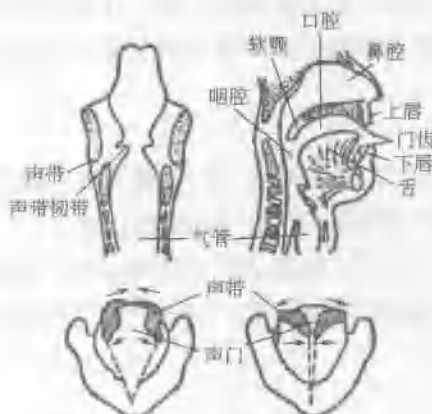

图 1-2 发声器官

图 1-3 语言器官

5. 听觉感受器官

听觉感受器官是指耳和耳内的听分析器，其作用是辨别声音。

(二) 歌唱的呼吸

正确的呼吸是歌唱的基础。在人类的声乐历史发展过程中，歌唱呼吸的方法先后出现了以下几种类型：锁骨呼吸、胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹式呼吸和背部呼吸等。

目前被国内外普遍采用的是胸腹式呼吸法。这是一种运用胸腔、两肋、横膈膜及腹肌，共同控制气息的呼吸方法。胸腹式呼吸操纵的部位是腰部，用打呵欠的感觉将气吸到腰围一圈，积极扩张，横膈膜下降，喉咙舒展打开。呼气时，小腹略向内收敛，横膈膜上升，喉结向下挡气，胸、肋、腰围一圈继续保持扩张状态，这种下顶上挡的力量能有效控制气息。

胸腹式呼吸部位的肌肉容易控制，有很大的弹性和伸缩性，是储存、控制气息，并使气息强化的理想部位。

(三) 歌唱的发声

1. 声带

声带是人声的发音体。歌唱时声带要根据音的高低、强弱不同做相应的变化。歌唱发音时应注意：

- 1) 要防止用过多和过猛的气息去冲击声带，以免损伤声带，减少共鸣。
- 2) 要防止声带过于松垮，不积极靠拢闭合去挡气，这时会产生漏气，使音色空洞、苍老，也易引起声带疾病。

3) 要防止喉头挤、压、卡,使音色干涩、刺耳,也容易引起声带疲劳。

2. 喉头

歌唱发声时,喉头的状态是非常重要的,它直接影响着声音的音质、音色、力度、音准等。

一般来说,歌唱时喉头位置应该比平时说话时偏低一些,这时喉头处于自然、自如、颈部肌肉放松的稳定状态。但这种稳定不是固定不变的,而是要根据声部、作品风格的不同以及演唱时表情的需要调整喉头的位置,但无论任何位置都要和呼出的气息产生对抗的作用,这就是对抗下的喉头相对稳定。

3. 打开喉咙

(1) 用“打哈欠”的状态打开喉咙。打哈欠可以让口腔自然、放松地打开。练习打哈欠是打开喉咙最有效、最自然的方法,也使歌唱者能保持一个良好的演唱状态。

(2) 用“微笑”的状态打开喉咙。这里讲的“微笑”指的是把笑肌抬起来。笑肌抬起时鼻、咽腔打开,大牙关打开,面部两边的笑肌(颧骨)呈微笑状,这样的微笑状态可以使喉咙打开,获得高位置的声音。

(四) 歌唱的共鸣

声学中,由声波作用引起的共振现象叫共鸣。

歌唱的共鸣就是基音音波使口咽腔、头腔、胸腔等腔体产生共振,通过腔体的适当调节,使声音得到了美化,达到宏亮、丰满、悦耳、动听的效果。这种声音效果,在声乐上称共鸣。共鸣可以根据艺术表现的需要而进行调整和被歌唱者控制,良好的共鸣会使吐字、声音、情感表现增色,收到事半功倍的效果。

根据共鸣的声音特点和声区的关系,可分为头腔、口腔、胸腔共鸣三种。

1. 头腔共鸣

头腔共鸣包括鼻腔、鼻咽腔和鼻窦,唱高声区各音时主要依赖它。获得共鸣的方式:抬软腭、小舌,使口、鼻、咽腔、头腔的通道宽敞,笑肌上提,声波传递到头腔诸窦里,这种共鸣的效果清脆、丰富,富有感染力。

2. 口腔共鸣

口腔共鸣包括口、咽腔和喉腔,唱中声区各音时主要依赖它。获得共鸣的方式:发声时口腔自然上下打开,笑肌微提,下腭自然下放,让声带发出的声波随气息通过咽喉部推送到口腔的前上部引起震动,产生共鸣。

3. 胸腔共鸣

胸腔共鸣包括气管、肺和胸腔,是唱低音区各音的主要共鸣。胸腔共鸣的要求:用“打半哈欠”的状态,打开咽喉部,喉头下放并扩张,发声时,在口咽腔共鸣的基础上,使声波在口咽腔引起更多的共振,并继续传送到胸腔产生共鸣。

只有在歌唱中有机调节,混合运用这三种共鸣,才能唱出具有艺术魅力的歌声。

(五) 歌唱的咬字吐字

我国的汉字大多是由声母和韵母组成的。而在我国的民族声乐理论中,把歌唱的字分

为字头、字腹、字尾三部分。要做到把歌词清晰地传递给听众,就要求口腔的吐字器官灵活,唱好每个字的字头、字腹和字尾。具体要求是:

字头分清(重)、字符不变形(满),字尾收稳(轻),四声(阴平、阳平、上声和去声)念准。

四、歌唱的三种唱法

(一) 美声唱法

1. 形成与发展

美声唱法,即意大利文 Bel Canto,意为美妙的歌唱。主要是指产生于意大利佛罗伦萨的一种歌唱风格。美声唱法起源于16世纪末17世纪初,盛行于17~18世纪,随着意大利歌剧的发展而完善起来。19世纪以后,随着科学技术的发展,美声唱法在声乐理论与嗓音研究方面取得了辉煌的成就。它讲究音色柔美、音质纯净、发声自然、声音宏亮。由于它具有高度的艺术性和技巧性,在意大利歌剧和莫扎特的歌剧中被认为是最理想的歌唱方法,至今在世界声乐艺术中仍有广泛的影响,成为世界各国歌唱家所喜爱和推崇的一种歌唱方法。

欧洲声乐艺术的几个发展时期见表1-3。

表1-3 欧洲声乐艺术的发展时期

重要时期	发展概况
单音音乐时期的演唱	13世纪为单音音乐时期。其演唱形式主要是独唱、齐唱、领唱、说唱及吟唱。
古希腊、罗马时期的演唱	古希腊的诗歌与音乐相结合。在悲剧的演出中出现独唱及齐唱;古罗马人发展音乐的娱乐作用,逐渐出现了专业艺人。
中世纪宗教音乐及圣咏	教皇格列高利一世制定了配合教仪的唱经本,史称“格列高利圣咏”,庄严、肃穆、朴实、宽广,一律用拉丁文演唱。
11~14世纪世俗音乐的演唱	欧洲社会进入全盛期,在声乐方面出现了以流浪艺人、吟游歌手、恋诗歌手、歌手等为代表的世俗音乐演唱。
13~16世纪的复调音乐及童声合唱	13世纪起欧洲盛行复调音乐,多声部的合唱成为主要的歌唱方式。开始出现声部划分。
14世纪法国、意大利的世俗性合唱	佛兰德乐派扩大了合唱作品的声部,其后出现了无伴奏合唱。
歌剧及美声唱法的诞生	16世纪末,意大利佛罗伦萨一些具有人文主义思想的音乐家J·佩里、G·卡奇尼创作了意大利第一部歌剧,并创造了美声唱法。
阉人歌手和歌唱的黄金时代	17~18世纪阉人歌手发展了各种歌唱技巧,在声乐史上被称为“美声歌唱的黄金时期”。
19世纪歌剧演唱的发展	以贝利尼、罗西尼、多尼采蒂为代表的意大利歌剧,以迈耶贝尔为代表的法国大歌剧,被誉为“美声歌唱的新时期”。
19世纪浪漫主义艺术歌曲及音乐会演唱的兴起	欧洲出现了以舒伯特、舒曼、J·勃拉姆斯、沃尔夫、施特劳斯为代表的浪漫主义艺术歌曲的创作高潮,随之也出现了以音乐会演唱为主的歌唱家及其演唱风格。

2. 美声唱法的表现形式

美声唱法的表现形式见表 1-4。

表 1-4 美声唱法的表现形式

表 现 形 式	特 点
咏叹调	旋律优美流畅,感情内涵丰富,极具抒情,用于集中表现人物的内心活动
咏叙调	结构上要比咏叹调简单,曲调细腻优美,歌唱性、抒情性较强
宣叙调	介绍歌剧人物姓名、身份,说明事件来历和原因,是歌剧作品展开故事,表现矛盾冲突的重要组成部分,通常安排在咏叙调的前面一段,特点是带音乐的独白,富于朗诵性
重唱、合唱	歌剧中的重唱主要表现不同角色在同一事件中不同的情绪反应,不同的旋律,不同的唱词,汇成一个多线条的混合织体,以此提示剧中特殊的矛盾冲突和不同角色的性格刻画。合唱在歌剧中的是群众演唱的,起着刻画环境、加深主题、陪衬主角的作用
艺术歌曲	艺术歌曲的演唱一般在室内较多,以钢琴伴奏为主,不需要布景和道具,是一种纯粹、精致的声音艺术,是诗歌、人声、钢琴三位一体的艺术表现形式

(二) 民族唱法

1. 形成与发展

民族唱法是我国人民根据自身的审美习惯,根据汉语言的发音吐字,在戏曲唱腔,民歌自然唱法的基础上,吸收西洋美声唱法的优点,在演唱民歌和民族风格特色较强的歌曲作品时所采用的声乐技巧。

我国最早的民歌基本上是运用纯真声(民间称大嗓)演唱。这种原始的演唱方式真实自然,音质明亮,声音位置靠前,具有很强的地方风格,普遍带有说唱性。

新中国建立以后,我国民族唱法逐渐走向专业化。在继承传统的戏曲、说唱、民歌发声方法的同时,大胆地借鉴美声唱法的发声原理,吸收了美声唱法的优点,使民族唱法更加科学化。涌现出才旦卓玛、郭颂等众多的民族声乐演唱家和《小二黑结婚》、《刘三姐》、《红湖赤卫队》等一批富有民族风格特色的歌剧。

近 20 年来,民族声乐逐渐步入了一个辉煌时期,在世界民族歌唱流派中独树一帜,引起了世界的关注。涌现出李双江、吴雁泽、蒋大为、李谷一、彭丽媛、阎维文、宋祖英等一大批优秀的民族声乐演唱家。

2. 民族唱法的分类

民族唱法的分类见表 1-5。

表 1-5 民族唱法的分类

类 别	特 点
传统民族唱法	民间唱法;演唱形式和内容淳朴、自然、简练,演唱方法不事雕琢,带有浓郁的地方方言色彩和生活习性色彩