

孙从音 乔鸿第 管谨义 著

# 读谱歌唱艺术

——唱歌的技巧与方法



北岳文艺出版社

# 读 谱 歌 唱 艺 术

编著(按姓氏笔画为序)

孙从音 乔鸿第 管谨义

北岳文艺出版社

## 读谱歌唱艺术

——唱歌的技巧与方法

孙从音 乔鸿第 管谨义 著

\*

北岳文艺出版社出版发行(太原市解放路46号楼)

山西省经贸委印刷厂印刷

\*

开本:850×1168 1/32 印张:9.5 字数:224千字

2000年7月第1版 2000年7月太原第1次印刷

印数:1—5000册

\*

ISBN 7-5378-2077-5

J·77 定价:16.00元

## 序

《读谱歌唱艺术》一书的编成经过我是了解的。97年春节过后的一天，本书作者孙从音同志接到一位陌生人的电话：“我是新华书店发行所的，想跟您谈一下当前读者对音乐书的需求。”见面后，方知陌生人是新华书店的一位经理。他说：“我由于工作关系，有机会接触到很多读者，他们很希望买到一本这样的书——学会看着谱子就能唱歌的书。我去年在报上看到您写书获奖的报导后，就打听您的住所，经过一番周折，总算找到了您，我很高兴。我们现在和出版社合作，想请您编写一本‘看简谱唱新歌’的书”。经过多次磋商，此事就这样定下来了：由孙从音主编，他再约请两位朋友共同编写。一位是乔鸿第同志，一位是管谨义同志。为了减轻读者负担，出版者提出此书应写得通俗易懂，字数不要超过十万字。全书分“读谱篇”和“歌唱篇”，每篇五万字。书名暂定《看谱唱歌》。编写过程中，管先生又提出，在这本书中除教会唱歌，是否还可考虑增加一些歌唱的基本知识。这个想法得到大家的同意后，篇幅加大了，内容也拓宽了，有些内容对声乐专业工作者也很有用。于是，书名也作了相应的变动，改成现在的《读谱歌唱艺术》。还由于种种原因，出版单位也改了。

这本书在整个编写过程中，始终坚持学唱歌的人必须在学声乐的同时，努力培养自身的音乐素质。正如在书中所说，学唱歌的人应该“具有高度灵敏的音乐听力”。所谓“音乐听力”，也就是“音乐感知力”。说得通俗一些，就是“乐感”。本书作者还说：“有人以为学会认谱就能唱新歌。殊不知没有音乐感是学不会唱歌的。”这话听起来有些刺耳。但是，事实倒也确是这样，音乐感差的人，如不下大力气提高音乐素质，对音准问题、节奏问题、表现力问题，都不容易解决。要解决这些问题，关键是提高音乐听觉能力。唱不准是因为耳朵听不准。而耳音不好又需要用多唱去加深印象，储存信息。久而久之，才能得心应手。本书根据业余歌唱者的实际情况，采用先以较短时间学会读谱的办法是可行的。

“读谱篇”的第一部分“音乐感知力”的作者孙从音是一位富有教学经验的老教授。比如，用音长对比练习认识各种音符的记法和唱法、用力度级的分析方法克服节奏感较差的毛病、用音阶下行递减方法和音程综合练习解决初学者对音准的掌握，这些都是提高基本音乐素质很有效的方法。本书由于篇幅所限，作者虽然没有把“听音”这项内容编进去，但是读者可以根据需要，在进一步学习时，采用本书作者主编的《基本乐科教程》三卷本（上海音乐出版社，1996—1998）进行研修。

本书“读谱篇”的第二部分“音乐鉴赏力”是乔鸿第同志执笔。他是一位曾在我军部队从事文艺工作多年的音乐评论家，早年在武汉接受过音乐专业教育，师从音乐

教育家孟文涛教授学习理论作曲。毕业后，虽调任其它工作，但仍坚持业余写作，为天津、广州、湖北……等省市20多家传媒体写词、作曲、撰文，并多次获奖。他在本书中撰写的这部分内容，是以培养歌唱者的审美能力为目的的。但是作者没有采用大量的理论阐述，而是从进行素质教育出发，在介绍基础知识时，通过实例分析，潜移默化地提高艺术素养。这种写法很好，我很赞同。

歌唱篇是天津音乐学院声乐教授管谨义执笔，其中“唱法”部分是他多年教学经验的总结，实用性强；“知识”部分是他声乐科研的成果，有一定的学术性。

总之、一句话，这本书是集音乐基本素质教育和声乐演唱技巧为一体的好书。中央电视台从1998年开始，对参加电视大奖赛的歌手，不仅要考核他（她）们的演唱技巧，而且还要考核他（她）们包括文化素养和音乐素养（乐理知识、读谱能力）在内的“综合素质”。正当歌手渴望这类书藉的时候，《读谱歌唱艺术》问世了。因此，这本书将因能满足学习歌唱的需求而受到广大读者的欢迎。

李 凌

1999年元月

## 前 言

非常欣喜地得知《读谱歌唱艺术》的出版。它集读谱和歌唱的技术于一书之中，无疑给广大学习歌唱的同志带来了很大的方便。从一九九八年起，我国的青年歌手电视大奖赛不仅要考歌唱，而且要考查参赛歌手的视唱水平和乐理知识。这本书的出版正应这一现实的需要，广大青年歌手可以从中学到读谱的方法、歌唱的方法、歌唱的基本知识、声乐作品的演唱与鉴赏，以及歌唱的语言、心理等多方面的技能与知识。因此，它对于广大青年歌手和爱好唱歌的人是一本很有益处的书籍。

《歌唱篇》的作者管谨义同志，多年来在声乐教学之余从事声乐理论研究工作卓有建树。我们知道，声乐理论当中，尤其是一些具体技法，如呼吸、音源、共鸣诸方面的具体运用是很难写的，教学中的许多技法甚至是无法用语言形容的。今管谨义同志集多年以来的理论研究与教学经验结合，从歌唱机理入手，用深入浅出的形式，将歌唱的诸主要方面的科学依据作出了通俗易懂的解释，又将其具体的练习方法和运用作出了各种形象的启发和耐心的讲解，以求取得实际的良好效果，这种尝试是十分可贵的。

《歌唱篇》涉猎的面是比较广泛的，从发声的生理、呼吸、音源、共鸣到歌唱的语气，从声带的运用，换声区的

运用到歌唱的姿势与心理；《歌唱的基本知识》部分，什么叫歌唱、声乐？一直讲解到中、外声乐史中的许多重大方面，从中我们可以看到中、外声乐发展沿革的脉络，这是管谨义同志多年的研究成果。其中许多篇章，如“二十世纪的声乐艺术”等均以论文发表过，在国内声乐界有一定的影响，有的甚至作为某些高等院校研究生学习的参考文章。所以该篇虽然以深入浅出的形式走笔，以解广大青年歌手之“渴”，但从学术的角度读之亦有一定的深度和广度，不失为一部理论联系实际的好“教本”。祝管谨义同志在未来的教学和研究方面不断取得更大成就，为我国的声乐教学和理论建设事业作出更大的贡献。

黎 信 昌

1999年元月



# 目 录

序 .....	李 凌 (1)
前言 .....	黎信昌 (5)
<b>读谱篇</b> .....	孙从音 乔鸿第 (1)
概 述 .....	(1)
音乐感知力 .....	(3)
1、简谱 .....	(4)
2、音符 .....	(4)
3、拍子 .....	(4)
4、节奏、常规节奏 .....	(6)
5、休止符 .....	(7)
6、附点 .....	(8)
7、复附点 .....	(8)
8、延音线 .....	(9)
9、非常规节奏 .....	(9)
10、连音符 .....	(10)
11、切分音 .....	(11)
音长感、音强感练习 .....	(11)
音高感练习 .....	(21)

1、音阶练习·····	(22)
2、有音高的音长对比练习·····	(23)
3、音程练习·····	(25)
4、各种音符的综合练习·····	(30)
5、拍子变换练习·····	(31)
6、附点练习·····	(31)
7、休止练习·····	(33)
8、三拍子、六拍子练习·····	(34)
9、连音符练习·····	(36)
10、切分音练习·····	(39)
11、变化音练习·····	(41)
12、转调练习·····	(44)
13、装饰音练习·····	(46)
<b>常用记号</b> ·····	(48)
1、滑音记号·····	(48)
2、断音记号·····	(50)
3、连音记号·····	(52)
4、保持记号·····	(52)
5、延长记号·····	(52)
6、反复记号·····	(52)
7、小节反复记号·····	(52)
8、力度记号·····	(52)
<b>音乐鉴赏力</b> ·····	(53)
(一) 什么是音乐鉴赏力·····	(53)
(二) 怎样培养和提高音乐鉴赏力·····	(54)
1、树立正确的审美观·····	(54)
2、加强音乐基本功训练·····	(56)
3、了解歌词的一般知识·····	(59)

(三) 歌曲鉴赏的步骤和方法·····	(62)
1、了解歌曲的时代背景·····	(63)
2、了解歌曲的结构形式·····	(64)
3、熟悉歌曲的体裁和表演形式·····	(65)
(四) 歌曲鉴赏的实例分析·····	(66)
1、黄河怨·····	(66)
2、松花江上·····	(68)
3、英雄赞歌·····	(71)
4、在希望的田野上·····	(73)
5、我的中国心·····	(75)
6、少年壮志不言愁·····	(77)
7、军港之夜·····	(78)
8、在那遥远的地方·····	(79)
9、莫斯科郊外的晚上·····	(81)
10、北国之春·····	(82)
11、鸽子·····	(83)
12、宝贝·····	(85)

## 歌唱篇 ······ 管谨义 (88)

一、怎样练习歌唱·····	(88)
(一) 歌唱发声的生理结构·····	(88)
1、歌唱的呼吸器管·····	(88)
2、歌唱的发音器管·····	(91)
3、歌唱的共鸣器管·····	(93)
4、歌唱的语言器管·····	(93)
(二) 歌唱的呼吸及其训练·····	(94)

1、歌唱呼吸的几种类型·····	(94)
2、人在睡眠时的呼吸·····	(95)
3、闻花香时的呼吸·····	(96)
4、刷牙时的呼吸·····	(97)
5、吐完气后等三十秒的吸气·····	(97)
6、用鼻还是用口吸气·····	(97)
7、吹蜡烛的呼气·····	(98)
8、吹小纸片的呼气·····	(98)
9、呼吸的综合运用·····	(98)
10、歌唱要自然地使用“压缩气流”·····	(100)
11、声音的连贯 (leagato) 是检验气息运用是否 稳健的标准之一·····	(102)
12、要掌握好换气的方法·····	(103)
13、歌唱气息的支持·····	(105)
(三) 歌唱的音源·····	(107)
1、声带在歌唱中的机能·····	(107)
2、声带在歌唱中的正确使用·····	(109)
3、声带与声区、换声区·····	(114)
4、民族唱法中的真假声及其混声·····	(120)
(四) 歌唱的共鸣及其运用·····	(123)
1、共鸣原理·····	(123)
2、歌唱与共鸣的关系·····	(124)
3、低声区的共鸣及其运用·····	(125)
4、中声区的共鸣及其运用·····	(126)
5、换声区的共鸣及其运用·····	(135)
(1) 以不变应变·····	(135)
(2) 提前掩盖·····	(135)
(3) 注意整体·····	(136)

6、高声区的共鸣及其运用 .....	(136)
7、民族唱法的共鸣特点 .....	(139)
(五) 歌唱的语言及其运用 .....	(140)
1、声母 .....	(140)
2、韵母 .....	(141)
3、声韵的结合 .....	(143)
4、歌唱中的咬字、吐字及运用 .....	(144)
(1) 字头 .....	(144)
(2) 字身 .....	(145)
(3) 字尾 .....	(146)
5、声调 .....	(148)
(六) 歌唱的姿势、整体与心理 .....	(149)
1、歌唱的姿势 .....	(149)
2、整体歌唱 .....	(150)
3、歌唱心理 .....	(152)
(七) 发声练习 (附注意事项) .....	(155)
(八) 谱例及演唱提示 .....	(163)
关雎 .....	(163)
大江东去 .....	(166)
阳关三叠 .....	(169)
满江红 .....	(173)
长城谣 .....	(175)
渔光曲 .....	(177)
二月里来 .....	(180)
黄河颂 .....	(183)
黄水谣 .....	(188)
小 草 .....	(190)
驼 铃 .....	(192)

北风吹.....	(194)
南泥湾.....	(196)
雁南飞.....	(198)
嘎达梅林.....	(200)
大海啊, 故乡.....	(201)
红梅赞.....	(203)
我爱你, 中国.....	(205)
红梅花儿开.....	(208)
三套车.....	(209)
我的太阳.....	(211)
<b>二、歌唱的基本知识.....</b>	<b>(213)</b>
(一) 什么叫歌唱? .....	(213)
(二) 什么是“声乐”? .....	(216)
(三) 歌唱是怎样起源的? 又经过怎样的发展道路? .....	(217)
(四) 最早的声乐教本——格里高利圣咏 .....	(220)
(五) 童声歌手和假声歌手 .....	(223)
(六) 流浪艺人 游吟歌手 恋诗歌手 名歌手 .....	(224)
(七) “美声学派”及其最初的美学原则.....	(227)
1、意大利文艺复兴 .....	(228)
2、意大利歌剧的诞生 .....	(229)
3、“美声学派”(Bel canto) 的诞生 .....	(231)
4、“美声学派”早期的美学原则.....	(233)
(八) 阉人歌手的兴亡 .....	(236)
1、兴起概况 .....	(236)
2、歌手的训练 .....	(238)
3、全盛时期的著名歌唱家和教育家 .....	(239)
4、消亡和结语 .....	(245)
(九) 欧洲的声乐学派 .....	(247)

(十) 中国民族声乐的道路 .....	(249)
(十一) 二十世纪的声乐艺术 .....	(271)
1、概况 .....	(271)
2、声乐教学和嗓音研究 .....	(274)
3、歌唱家 .....	(277)
(十二) 三种“唱法” .....	(281)
1、“唱法”与“风格” .....	(281)
2、通俗歌唱的来历和特点 .....	(283)
3、三种歌唱的异同 .....	(285)
(1) 传统的异同 .....	(285)
(2) 表演风格的异同 .....	(285)
(3) 演唱曲目的异同 .....	(286)
(4) 声音特色的异同 .....	(287)

# 读 谱 篇

## 概 述

如果你是一位音乐爱好者，而且对声乐情有独钟，你一定非常希望自己具有这样的能力：“看谱唱歌”。要做到看着曲谱就能唱歌，说难也不难，说不难也难。关键是要具备一定的音乐素质。音乐素质是什么？对唱歌的人来说，主要有三个方面：一、音乐感知力；二、音乐鉴赏力；三、歌唱嗓音条件和演唱技巧。

音乐通过运动形式展示作品的内容，所以是“时间艺术”。同时，音乐又是以“音”的多种组合形式表达作品的思想情绪，所以，也称作“听觉艺术”。时间艺术和听觉艺术，对于创作、表演和欣赏者来说，要求具有高度灵敏的音乐听力。这里所说的“听力”，也就是我们常说的“乐感”（“音乐感觉”的简称）。但是，感觉是人脑对客观事物个别属性的反映（每一个可以被人们感觉到的方面就是一个属性），是人的认识活动从简单到复杂的最初级阶段。例如，当我们弹三弦或拉大提琴的时候，会感到琴弦在颤动，这种颤动使它附近的空气受到影响也振动起来，空气因受琴弦或其它发音体振动而产生的波，叫做声波。声波碰到我们耳朵里的鼓膜，鼓膜就会跟着产生同样的振动，这个振动传到了脑神经于是人们就听见了声音。人能听见声音，就是一种感觉。这种感觉从心理学上来说，是一种简单的现象。虽然简单，但对人的现实生活有着重要的作用。人们必须依靠感觉去获取众多的信息，以进入两种不同而又不可分割的另一心理过程——“知觉”。知觉



是人脑对当时直接作用于感觉器官的客观事物的整体反映。也就是说，人脑将所接受到的各种信息，按照它们的相互联系和关系，借助于已往的知识和经验，把它们组成一个整体，形成一个对该物体的完整印象。所以，感觉是被动的，而知觉则是一个主动的，积极的反映周围世界的过程。人的知识和经验越丰富，对知觉的内容理解也就越深刻，更精确。凭藉感知觉为人脑提供的材料，使人们进入更高级的认识活动——思维。思维是在感知觉基础上进行的。感觉器官为思维的进行所提供的材料，是人们获取知识的基础。思维则在这个基础上进行概括、总结。例如，学音乐的人都必须根据前人总结的经验、概括的规律，下苦功培养自身的“音乐感知力”。有些朋友爱唱歌，但在提高音乐素质方面，缺乏认识。以为学会认谱就能唱新歌。殊不知没有音乐感是学不会认谱的。比如“4”（Fa）、“7”（Si）两个音，没有经过感知力训练的人，“4”音常唱得偏高，“7”音常唱得偏低。学认谱不是目的，它是为达到培养音乐素质这个目的的一种手段。不管学什么，不对它的基础理论知识和基础技能训练下一番苦功是不可能学有所成的。下面是一位学生写给老师的信（摘录），你读后会得到一些启发：

“……

我现在居住在华盛顿，担任华盛顿国际歌剧院的主要歌剧演员。先后曾主演过莫扎特的《费加罗的婚礼》、《女人心》和普契尼的《蝴蝶夫人》。受到《华盛顿邮报》、《歌剧新闻》等世界性报刊的极高评价。明年八月份，我将再次受该院聘请。主演普契尼的《蝴蝶夫人》。这些年，我曾先后在加拿大、意大利、德国及美国各地举办音乐会和独唱音乐会，其中包括在美国的肯尼迪艺术中心。我之所以能在事业上取得这点成绩，是和我的母校——天津音乐学院的老师们对我的教导分不开的，其中包括您的音乐基础课。

1982年，我考进天津音乐学院，在您的班里学习音乐理论基础课，您出色的教学，对我这个在音乐基础理论上从零开始的学