

声乐艺术论

刘大巍 夏美君著

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐艺术论/刘大巍,夏美君著. - 北京:
学苑出版社,2000.10
ISBN7-5077-0766-0

I.声… II.①刘…②夏… III.声乐-理论 IV.J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 07463 号

声乐艺术论

刘大巍 夏美君著

学苑出版社出版发行

北京市万寿路西街 11 号 100036

鸿佳印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 开本 1/32 印张 11 字数 275 千字

2000 年 10 月北京第 1 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷

印数:1-1000 册 定价:18.00 元

三言两语

大巍吾兄，诚实朴素，善思考，不擅言辞。堂堂七尺之躯，耿耿忠厚善良。二十年前，幸为同窗，贫囊涩袋，乐在歌中，血气方刚，苦在学习，虽无一次酒饭之聚，亦无半日游玩之趣，琴房教室、宿舍饭堂，人说君子之交淡如水，然实属无奈，含辛茹苦，孜孜不倦。

毕业后，东奔西忙，天各一方，数年未曾谋面，心中时常牵挂。盐阜僻壤，稀闻黄钟大吕，瓢城远乡，难为音乐人才。然山不在高，水不在深，巍兄笔耕不辍，潜心于学术研究，虽无舞台，却有论坛。年复一年，植就一方桃李，寡言多墨，做出不少文章，细细读来，每每有所体会，却常感只窥一斑，此次通读全书，终见整体。文如其人，朴实无华，追根溯源，认真严肃，外行人读来稍感枯燥，内行人品来头头是道。有人曰太多学究气，好啊！学问学问，理当研究个究竟，这就叫学究。如今文风浮躁，谁能平心静气、入木三分地研究学问？君不见酒囊饭袋，东拼西凑，华丽词藻，浮夸虚调，在油头粉面的杂志上糊上几篇，不一样自得其乐吗？

大巍之父，我辈先师，为声乐呕心沥血，遇文革惨遭迫害，留下无助的妻儿，遗憾未竟的事业。男儿自强，卧薪尝胆，埋藏心中的冤屈，踏着父亲的血迹，前赴后继，刚毅悲壮，谁不为之感动？

淡淡明月，瑟瑟秋风，临风凭窗，心事浩茫。遥想我辈当年，风华正茂，可惜流年似水，如今皆两鬓花白，如再悠闲光阴，碌碌无为，岂不枉对人生？

有感于大巍美君新著，与知音相勉。

俞子正

2000年10月 于金陵静学斋

绪 论

声乐是人类历史上最为古老的艺术，它几乎可以追溯到人类社会形成的最初阶段。人类歌唱的确切年代已无从稽考，因为人类传述历史的基本手段是文字，但文字作为语言的书写符号则只能产生于语言之后，因此，对早于文字形成之前的人类历史的考证，是一件相当困难的事情。然而，根据音乐史学研究和考古学家的验证，音乐产生于语言之前却是不争的事实。关于这一点，我们可以从与人类亲缘关系最为接近的灵长类动物黑猩猩和刚刚出生尚且不懂得使用语言的婴儿表达情感的方式中窥见端倪。很显然，黑猩猩与婴儿的最为重要的情感表达方式，就是借助自己的噪音发声本能表示自己的喜、怒、哀、乐，在相互之间传递情感情绪信息。另外，语言是概念的工具，而人类使用噪音来表达感情则形成于概念产生之前。正是人类社会的不断进步与发展，社会交往和情感交流的逐步增加，当人们的本能发声不能适应情感情绪表达和思想交流的需要时，人们才逐步尝试运用噪音的语音变化作为思维意识和情感交流的工具，学会运用音乐化的噪音音响来传达内心感悟到的情感情绪。所以，一些专家认为，人类最初的语言就是音乐，人类最初的音乐形式就是歌唱，而语言只不过是音乐的变形或异化形式。

在漫长的人类文明进化的历史进程中，人类自发的歌唱逐渐为更高形式的自觉歌唱所替代，简单的歌唱发声本能也渐次演

变、发展为今天的复杂、高超的歌唱艺术技能。人类最早的音乐教育、管理机构，在文明程度很高的古希腊时代和我国三千年前的商朝便已出现。其间，歌唱教学是古代音乐教育的重要内容。欧洲早期的歌唱训练大约可追溯到公元4世纪的罗马，圣西尔维斯特（St. Sylvester）教皇创建了第一所正规的圣咏学校，专门训练圣咏歌手。但真正意义上的学院派声乐教学则最早出现于16世纪（有说为13世纪）的意大利，专门用以培养声乐演唱人才。到18世纪末，在巴黎创办了欧洲第一所正规的音乐学院，其后又相继在米兰、那不勒斯、布拉格、维也纳和柏林等地建立了类似学院，在声乐教学方面为清唱剧、歌剧、歌唱剧等活动输送专业人才。学院化的声乐教学极大地推动了声乐学科的发展。世界上的许多著名声乐教育家不仅积极致力于声乐艺术技能、技巧和表演能力方面的教学、训练和实践研究，培养出许许多多的声乐演唱家。同时还相继出现了一批重视探究声乐歌唱发声原理，倾心于歌唱生理、歌唱心理、歌唱音响学、歌唱语言学以及后来的歌唱美学等基础声乐理论研究的理论大师。到了19世纪，这方面的研究已达到了相当的水准，从而为现代声乐理论和声乐教学、演唱实践及其理论体系的确立，奠定了坚实的基础。欧洲最具代表性的声乐教育家是18世纪末、19世纪初的西班牙加尔西亚（Garcia）父子和意大利的兰培尔蒂（Lamperti）父子。他们不仅具有精湛的声乐教学才能，培养过许多享誉世界的声乐演唱家，更重要的是，他们还奠定了学院式教学的声乐训练体系，推动了美声学派的进步与发展。他们结合人类科学技术的新知识、新成果，在声乐基础理论和声乐教学理论方面作出大量开创性的学科科学研究，直接形成了延续至今的现代声乐理论研究体系。其中小加尔西亚（M. Garcia）为观察人声嗓音歌唱发声器官——声带的振动方式、状态而发明的间接喉镜，直到现在还是喉科医生们的常用医疗器械。正是这种运用现代科学技术和科学理

论知识不断探寻歌唱艺术规律的尝试，最终推动了声乐学科和人类歌唱能力的全方位发展。

相对而言，我国虽然在更为久远的年代就曾拥有过专门的音乐教育机构，无数前辈声乐艺术家也曾留下过难以计数的声乐箴言，但将声乐作为专门的艺术学科门类，确立其在近现代教育发展史中的地位，却较西方晚了许多。我国传统声乐的技艺传授自古以来采用的就是师徒制、口传心授式的经验教学模式。直到20世纪初，才在西方近现代教育思想理念的推动、影响下，参照欧洲专业音乐教育教学模式，建立起了自己的音乐学院，并在其中设立了声乐专业学科。新中国成立后，我国音乐教育事业的巨大飞跃促成了声乐教学的进步和水平的不断提高，音乐学院的声乐教学和其后逐步发展起来的师范院校音乐教育专业的声乐课程教学，不仅沿用了西方声乐教学的先进思想、经验、方法、手段和训练模式、体系，同时也十分注重声乐理论研究对歌唱教学和歌唱实践的指导作用，因而实质性地推动了我国传统声乐理论由经验性向科学性的全面转变。在声乐艺术学科门类和唱法体系的区分方面，我国的声乐教学不因循守旧或盲目崇洋媚外，高等音乐教育中的声乐教学不仅在教学训练与唱法上区分为西洋和中国传统民族声乐体系，更在基础理论研究上分别予以积极支持。从而使我国的传统声乐理论研究迅速与西方的声乐学科科学理论研究接轨。在先进的科学理论和科学研究方法、手段的支持、推动下，我国的声乐学科理论研究有了长足的进步。传统声乐理论的精华在新的时代闪耀着更为炫目的光芒，与西洋科学理论体系交相辉映、互为补充，为我国声乐事业的飞速发展，为我国声乐理论研究体系的逐步确立，为我国声乐艺术逐渐走向世界奠定了坚实的基础。

回顾二十世纪声乐理论研究的发展史我们不难发现，以往纯经验式的演唱技术理论已经悄然地为声乐科学所替代。随着人类

对生命科学研究的不断深入，随着现代科学技术的突飞猛进，随着科学研究方法、研究手段的不断更新，声乐理论的研究领域不断扩大，学科分类不断细化，人们对歌唱规律的认识也日益接近本质。近年来，关于歌唱生理、歌唱心理、歌唱美学、歌唱语言、歌唱技能技巧、歌唱训练、歌唱表演、歌唱音响学、歌唱医学、歌唱人文学、歌唱社会学、声乐史学、声乐教育学等各有关研究领域的论文、专著层出不穷，显示出声乐基础理论研究的强劲发展势头。但许多研究目前尚只是刚刚起步。而客观存在着的人类科学认知能力水平和人类对自身生命规律研究的时代局限，还在一定程度上影响和制约着人们的声乐理论课题研究。我们的基础理论水平还有待于继续加强，研究的层次还有待不断提高。特别是人类迄今为止对自身研究、认识水平的种种局限，使得我们还不能有效地解开与人类生命之迷密切相关的许多歌唱生理运动的小秘密，因此我们还应当继续不懈地努力。惟有每一位从事声乐演唱、声乐教学和声乐理论研究的音乐工作者，一同以自己勤奋、刻苦的钻研来参与探究歌唱的奥秘，我们的事业才更加兴旺，我们的研究才更能出新。作为音乐教育工作者，我们正是抱着这样一种心态，积极投身于声乐理论的基础研究之中，并整理出自己多年来的研究成果，谨以此书奉献给广大热心关注着这项事业的音乐同仁和音乐爱好者。

目 录

三言两语	(1)
绪论	(1)
第一章 歌唱生理	(1)
第一节 歌唱发声	(1)
一、嗓音发声器官的生理结构	(2)
二、嗓音发声生理	(9)
第二节 歌唱呼吸	(20)
一、嗓音呼吸器官的生理结构	(21)
二、嗓音呼吸生理	(23)
三、歌唱呼吸的几种基本类型	(25)
四、歌唱呼吸技术方法的历史沿革	(28)
第三节 歌唱共鸣	(38)
一、嗓音共鸣器官的生理结构	(40)
二、嗓音共鸣生理	(43)
三、混合共鸣理论及混合共鸣的运用	(56)
第四节 歌唱读字	(59)
一、吐字器官的生理结构	(60)
二、语音的构成	(61)
三、汉语语音咬字吐字规律	(65)
第二章 歌唱感觉体验与歌唱心理	(71)

第一节 歌唱感觉与歌唱感觉体验	(71)
一、歌唱内感与内感体验	(71)
二、歌唱外感与外感体验	(75)
三、由联觉引起的歌唱感觉及其体验	(78)
第二节 歌唱感觉体验与歌唱心理	(80)
一、歌唱内感体验对歌唱心理的影响	(80)
二、歌唱外感及歌唱联觉对歌唱心理的影响	(84)
三、其他感觉及其对歌唱心理的影响	(86)
四、歌唱心理对歌唱感觉的制约	(89)
第三章 歌唱语言	(94)
第一节 歌唱语言与生活语言的异同	(94)
一、歌唱语言与生活语言的组织形式	(95)
二、歌唱语言与生活语言的语音声响表现形式	(100)
第二节 歌唱语言发声技巧	(111)
一、子音发声技术方法及其在歌唱中的运用	(111)
二、母音发声技术方法及其在歌唱中的运用	(117)
第四章 歌唱听觉	(128)
第一节 歌唱听觉生理	(128)
一、听觉器官生理结构及其生理机能	(128)
二、歌唱听觉生理	(133)
第二节 歌唱听觉现象	(136)
一、听觉传导途径	(137)
二、歌唱听觉三声现象	(140)
第三节 歌唱听觉思维造型能力	(141)
一、歌唱听觉的一般规律	(142)
二、歌唱听觉的艺术特点	(144)
三、歌唱听觉思维造型的艺术规律	(147)
四、嗓音歌唱声响效果的听觉思维造型	(149)

五、歌唱听觉思维能力与歌唱训练的关系	(152)
第五章 歌唱声区理论与换声理论	(155)
第一节 歌唱声区理论	(155)
一、歌唱声区理论的背景	(156)
二、歌唱声区的生理基础	(156)
三、嗓音歌唱发声机能与歌唱声区	(158)
四、换声机理及影响换声的制约因素	(160)
五、换声区	(166)
六、有关声区问题的几点结论	(169)
第二节 歌唱换声理论	(170)
一、关于嗓音发声基本机能的争议	(171)
二、嗓音发声机能与声区理论的内在联系	(175)
三、由换声机制及换声区理论引申出的结论	(177)
四、换声区训练	(179)
第六章 歌唱音色	(185)
第一节 嗓音物质条件与歌唱音色	(186)
第二节 歌唱技术方法与歌唱音色	(189)
一、歌唱发声技术对歌唱音色的影响	(190)
二、歌唱呼吸技术对歌唱音色的影响	(192)
三、歌唱共鸣技术对歌唱音色的影响	(194)
四、歌唱吐字技术对歌唱音色的影响	(195)
第三节 歌唱心理因素与歌唱音色	(197)
一、感觉、知觉、表象对歌唱音色的影响	(198)
二、声音观念对歌唱音色的影响	(201)
三、情感情绪对歌唱音色的影响	(203)
四、理性思维对歌唱音色的影响	(206)
第七章 歌唱欣赏的审美创造	(210)
第一节 歌唱欣赏的审美创造机制	(211)

一、歌唱欣赏的听觉刺激	(211)
二、歌唱欣赏的内心审美感受反映	(213)
三、歌唱欣赏的审美想象与联想	(215)
四、歌唱欣赏的审美形象重塑	(217)
第二节 歌唱欣赏审美创造的基本特征	(219)
一、歌唱欣赏审美创造的伴随性特征	(221)
二、歌唱欣赏审美创造的即时性和迁延性特征	(223)
三、歌唱欣赏审美创造的个性化特征	(225)
第八章 民族民间唱法与美声唱法之比较	(228)
第一节 民族民间唱法与美声唱法历史沿革的比较	(228)
一、民族民间唱法的历史沿革	(229)
二、美声唱法的历史沿革	(231)
三、两种唱法演变发展的整体比较	(235)
第二节 民族民间唱法与美声唱法歌唱技术的比较	(238)
一、歌唱呼吸技术的比较	(238)
二、歌唱发声技术的比较	(243)
三、歌唱共鸣技术的比较	(247)
四、歌唱吐字技术的比较	(253)
第九章 歌唱音域	(260)
第一节 人声音域的分类	(260)
第二节 歌唱音域、心理音域与声部音域	(264)
第三节 心理音域与生理音域	(268)
第四节 音域的检测	(269)
第十章 歌唱运动的协调与平衡	(273)
第一节 歌唱器官及其相互间的生理运动关系	(273)
第二节 歌唱生理运动的协调与平衡	(276)

一、肌肉运动方式的制约	(278)
二、肌肉运动力度的制约	(280)
三、生理机能运动程序的功能制约	(281)
四、精神因素对歌唱运动的制约	(282)
五、肌体协调平衡本能对歌唱运动的制约	(284)
第三节 歌唱艺术表现的协调与平衡	(286)
一、歌唱音色、力度表现的协调与平衡	(286)
二、情感情绪表达的协调与平衡	(289)
第十一章 易于混淆的声乐概念	(294)
第一节 声乐术语表面词义相近所造成的概念混淆	(294)
一、表面词意相近且内在机制关联的混淆	(295)
二、表面词意相近但内在机制不同的混淆	(296)
三、表面词意相近但不涉及唱法机制的混淆	(297)
第二节 唱法技术的内在联系所造成的观念混淆	(298)
一、发声技术效果相似的混淆	(299)
二、生理技术特点相似的混淆	(300)
第三节 歌唱感觉体验的混淆所造成的认识混淆	(301)
一、歌唱内感相似的混淆	(301)
二、听觉特征相似的混淆	(302)
第十二章 歌唱记忆	(305)
第一节 记忆与歌唱	(306)
一、歌唱记忆的内容	(306)
二、歌唱记忆的过程	(308)
第二节 歌唱记忆训练	(314)
一、形象记忆训练	(314)
二、情感记忆训练	(315)
三、逻辑记忆训练	(316)

四、运动记忆训练	(317)
第十三章 歌唱学习的思想方法	(320)
后 记	(334)

第一章 歌唱生理

生理，指“机体的生命活动和体内各器官的机能”。生理学则是“研究生物的功能的科学”（中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语词典（修订本）》第1129页）。依照生物类别，生理学可分为人体生理学、动物生理学、植物生理学等分科。对高等动物，还可以按器官系统分类，分为神经生理学、消化生理学、呼吸生理学、循环生理学、生殖生理学、内分泌生理学等分支。

人类的歌唱活动是一种高级神经系统作用下的精神生理运动。歌唱生理是指人的机体在歌唱状态下的生命活动和体内与歌唱运动相关的器官的机能。歌唱生理学是用以专门研究人的机体歌唱功能的科学。歌唱生理学按照器官系统分类，其研究领域大体可分为歌唱发声生理、歌唱呼吸生理、歌唱共鸣生理、歌唱读字生理、歌唱听觉生理、歌唱神经生理等不同方面。尽管歌唱艺术是以人声嗓音歌唱音乐声响表达、再现人的思想感情和情绪的艺术，是人们对人类自身社会物质、精神生活的思想意识反映，同时还是人类精神思维意识活动作用下的音乐审美艺术创造活动，但就歌唱艺术活动的物质性而言，歌唱生理才是人类歌唱活动的真实物质基础。

第一节 歌唱发声

歌唱艺术活动的物质基础是人声嗓音歌唱音乐声响。人声歌

唱声响虽然是人的精神活动的直接产物，但制造歌唱声响的“乐器”（嗓音歌唱生理器官）和歌唱声响（歌唱发声器官受外力作用发出的振动声波）本身，却充分体现了物质第一的根本属性。

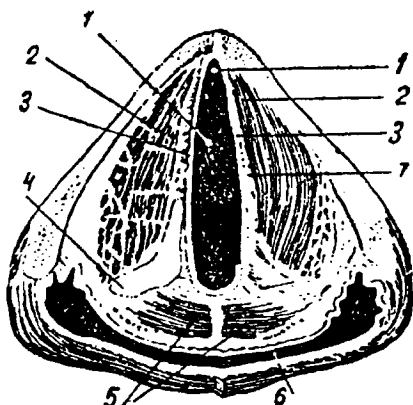
与所有自然声响一样，人声嗓音的形成也必须依赖在外力作用下发音体所产生的物理振动。具体地讲，人声嗓音的构成，是人的肌体嗓音发声生理器官——声带及其他喉内组织，在呼吸器官——肺、气管、喉和呼、吸气肌群等肌体组织协调运动形成的呼气气流的作用之下，借助声门闭合，声带挡气，激起声带振动，形成嗓音初始振动声的。正因为人声嗓音初始振动形成的原声是由声带振动造成的，所以，人们习惯于将声带视为最主要的歌唱发声器官。

一、嗓音发声器官的生理结构

（一）声带

声带（vocal cords），又名真声带（true cords），是生长在喉头内部的两片对称而有弹性的皱襞组织，它的前端附着在甲状软骨上，后端则与杓状软骨相连。从解剖结构上看，声带并非带子，其组织结构“表层是粘膜，由非常薄的上皮层和固有层组成。固有层含有疏松结缔组织，其下为弹力圆锥（声韧带），再下为声带肌，粘膜层与弹力圆锥松弛地连在一起，而弹力圆锥与声带肌则紧密连在一起。”（冯葆富、齐忠政、刘运埏《歌唱医学基础》第43页）“声带本身分两部分，即后三分之一软骨性部分——附着在声门突上的部分，和前三分之二的韧带性部分。”（李维渤《音乐百科词典》第521页）在真声带的上方有一对平行的假声带（falsevocal cord）。假声带与真声带之间的喉壁两侧，各有一个由真、假声带皱襞构成的椭圆形的袋状凹陷，叫做喉室（ventriculus laryngis）。假声带不直接参与发声，它形成的孔比真声带大得多，且永远不关闭。但假声带在歌唱发声时，能够限制真声带上面的椭圆形空隙（喉室）的扩大与缩小，改变嗓音的饱

满程度和嗓音音色。（见图一、图二）两条真声带之间有一呈三角形的空间，叫做声门（glottis）。声门在不发声时是分开的，而当说话或歌唱时两侧声带就相互靠拢、闭合，在呼出气流的推动下振动发声。



图一 声带俯视图

1. 声门 2. 声带的肌肉 3. 声带的边缘
4. 勾形肌肉突出部 5. 勾形甲状肌肉
6. 咽喉下部 7. 声带的弹性组织

声带是主要振源体，其长度、宽度、厚度因受年龄、性别、遗传、发育程度以及其他多种复杂因素的综合制约，导致不同人之间的基础嗓音发声生理条件方面的种种个体规格差异，进而影响人声嗓音的发声性能和嗓音歌唱声学特征，形成规格各异、相互区别的人声嗓音歌唱声部。

（二）喉与喉软骨

喉（larynx），俗称喉头，位于第四、五、六节颈椎之前，咽部及气管中间，由喉的支架和 11 块软骨组成。喉的内部是声带，