

辽宁省高等学校基本科研人文社科类青年项目，
编号2017SYQ12

声乐艺术与

舞台表演

董鹏著

声乐艺术与舞台表演

董鹏 著

九州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐艺术与舞台表演/董鹏著. —北京:九州出版社, 2018. 5

ISBN 978-7-5108-7209-9

I. ①声… II. ①董… III. ①声乐艺术—研究②舞台演出—研究 IV. ①J616. 2②J812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 124762 号

声乐艺术与舞台表演

作者 董鹏 著

出版发行 九州出版社

地址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)

发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6

网址 [www. jiuzhoupress. com](http://www.jiuzhoupress.com)

电子信箱 [jiuzhou@jiuzhoupress. com](mailto:jiuzhou@jiuzhoupress.com)

印刷 济南柯奥数码印刷有限公司

开本 889 毫米×1194 毫米 32 开

印张 10

字数 200 千字

版次 2018 年 5 月第 1 版

印次 2018 年 5 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5108-7209-9

定价 48. 00 元

作者简介

董鹏，男，汉族，辽宁省盘锦市人，1982年3月出生，副教授，沈阳音乐学院声乐演唱专业硕士研究生毕业。2009年11月第一届（香港）国际声乐比赛总决赛重唱组一等奖。2011年9月第二届“金嗓子”全国高校声乐专业教师比赛获美声组二等奖。成功举办过三场独唱音乐会。曾在《艺术家的生涯》中饰演鲁道夫角色，歌剧《浮士德》中饰演浮士德角色，并在上海和沈阳演出多场。

前 言

声乐是以自身的器官为表现手段和工具的一种艺术形式。在国外，声乐专指歌唱，在我国则是歌唱、戏曲和曲艺演唱的统称。是用科学的发声方法发出优美嘹亮的歌声，又用歌声透过音乐化了的文学语言，生动地塑造艺术形象，描绘意境，表达思想感情的音乐艺术。它既是一种复杂的体力劳动，更是一种在激动情绪中进行创造的高级神经活动。因而要想轻松地运用自己的嗓音来歌唱，就必须了解掌握有关声乐方面的知识，对自身的嗓音各发声器官进行长期的、系统的协调训练，并有着一定的演唱实践的经验。声乐作为一门技能技巧性很强的艺术学科，在我国现代声乐文化发展的今天，在声乐教学中，其技术训练方法和演唱实践经验千差万别，历来是仁者见仁，智者见智，很难求得一个统一的模式。但我们认为，任何一种艺术形式在其表现中既可有其各式各样不同的方法，在其艺术化的过程中也必然有一定的规律性。既可有不定之规，也必有一定之法，在歌唱中一定要遵循歌唱的发声规律，遵循歌唱艺术的一些基本原理。只有掌握了这些规律和原理，才可能学好声乐。

本书内容共有八章，第一章介绍了歌唱的基础；第二章介绍了声乐中的美声唱法和民族唱法；从第三章到第七章则详细说明了声乐表演中的艺术表现力、情感表达、技巧掌握、心理调控以及舞台实践；第八章则概述了歌剧以及通俗歌曲的舞台表演。

本书在写作过程中，秉着去伪存真的原则，收集了许多资料，查阅了许多相关论文和书籍，进行了详细的分析。但同样地，在本书写作过程中，作者可收集的资料有限，难免存在一定的缺陷和漏洞。对此，希望各位专家学者批评指正，也希望各位读者予以谅解！

目 录

第一章 认识声乐	1
第一节 歌唱的起源和发展	1
第二节 歌唱艺术特点及种类划分	15
第三节 歌唱的基础	22
第二章 美声唱法与民族声乐	58
第一节 美声唱法与民族声乐概述	58
第二节 美声唱法和民族唱法的起源与发展	69
第三节 美声唱法和民族唱法的共通和差异	77
第四节 美声唱法在民族唱法中的融合与运用	94
第三章 声乐表演的艺术表现力	100
第一节 发声与咬字	100
第二节 情感表现与歌唱心态	118
第三节 形体表现与个性魅力	126
第四节 声乐作品的艺术理解与舞台表现	141
第四章 声乐表演中的情感探究	151
第一节 声乐表演中的情感体验	151
第二节 声乐表演中的情感转换	159
第三节 声乐表演中的情感表达	171
第五章 声乐表演中的技巧表现	182
第一节 音乐作品中“虚”与“实”的联系	182
第二节 声乐演唱过程中的“虚”“实”	198

第六章 声乐表演中的心理调控	213
第一节 声乐表演中的心理因素及其影响	213
第二节 声乐表演中的不良心理状态	221
第三节 声乐表演中心理调控训练的方法	225
第七章 声乐表演的舞台实践	233
第一节 表演前的排练	233
第二节 表演中的二度创作	243
第三节 舞台风度的运用	258
第八章 不同类型的声乐艺术表演	265
第一节 歌剧艺术表演	265
第二节 歌曲艺术表演	299
参考文献	311

第一章 认识声乐

第一节 歌唱的起源和发展

一、歌唱的起源

关于人类音乐的起源可以追溯到非常古老的洪荒时代。在人类还没有产生语言时，就已经知道利用声音的高低、强弱、长短等来表达自己的思想和感情。随着人类劳动的发展，逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊，这便是最原始的音乐雏形；当人们庆贺收获和分享劳动成果时，往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，这便是原始乐器的雏形。关于歌唱的起源，至今都是一个见仁见智的问题，影响较大的歌唱起源说主要有如下几种。

（一）劳动起源说

劳动起源说是关于歌唱起源问题最具代表性的学说。首先，劳动创造了人类本身，也创造了音乐之所以产生并赖以存在的一切必需条件：歌唱的喉咙、奏乐的双手、欣赏音乐的耳朵、艺术思维的大脑，这些都是在漫长的劳动过程中逐步发展完善的。歌唱，作为人类的一种文化现象，是伴随着人类的出现而产生的。人、猿的区别，劳动起到了最关键的作用。在原始社会的集体劳动中，为协同劳作，提高效率所产生的音响节奏是歌唱起源的主要动因。另外，从人类发展史的角度来看劳动起

源说，在远古时期，社会性的集体劳动是人类赖以生存的基础，当人们在劳动工作时，为减轻疲劳和协同劳作，便会发出有节奏的呼喊声。这种呼喊声，既是原始人类共同协作的力量象征，又锻炼了他们的歌唱技能。因此，歌唱的由来与劳动实践确有着密切的联系。同时，这样的观点是符合唯物主义学说，联系地、全面地、发展地看待事物发展的基本原理。

（二）模仿起源说

模仿起源说又名“模仿鸟鸣说”，其大意是说人的歌唱最初是从模仿鸟鸣开始的，是歌唱起源问题中最古老的理论。《吕氏春秋》中有“听凤凰之鸣，以别十二律”“质乃效山林溪谷之音以歌，乃以麋革置缶而鼓之”的记述。在西方，该学说的代表人物，哲学家德谟克利特说得更具体，“有许多事情我们是模仿禽兽，做禽兽的小学生的。从蜘蛛学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从黄鹂等歌唱的鸟学会了唱歌”。他认为模仿是人类固有的本能，歌唱乃至整个文学艺术均源自对自然界和社会生活的模仿。模仿说自然有其成立的理由，因为人类作为万物之灵，在生产劳动的实践中，少不了要去亲近自然、了解自然、继之模仿自然，以此求得自身的发展。所以说“模仿说”有其存在的理由。

（三）游戏起源说

游戏起源说是歌唱起源问题中争论最为激烈的一种理论。此说由康德提出，后经席勒和斯宾塞加以发挥和补充，所以又叫“席勒—斯宾塞理论”。学说认为，游戏和艺术都是在劳动过程中人的力量的自由发挥。原始人在与自然搏斗中需要力量时，就不自觉地一起用有节奏的呼喊激起力量，当人的力量战胜困难时，人就会从一种有节奏的喊叫声中，由痛感转变为快感，并获得一种自由松弛的游戏美感。人战胜自然时的力量越大，

游戏的冲动也就越大，而游戏冲动中获得的自由快感，就是音乐起源的基础。据此，游戏起源说认为，音乐是和舞蹈、诗歌同时产生的，原始人类有规律的各种节奏敲击是器乐独立化的最初游戏方式；人在战胜自然后出现的各种吼唱，则是声乐艺术起源的最初形式。

（四）歌唱起源产生理论的启示

歌唱起源的理论从不同的角度阐述了其产生过程，具有一定的合理性，但也不尽合理。劳动起源说看到劳动在歌唱中的作用，但没有看到歌唱中人主观能动性的发挥，将歌唱看成了劳动的奴仆；模仿起源说看到了人的主观能动性，但忽视了人是自然的产物；游戏起源说看到了歌唱中歌者的心理作用，但忽视了艺术比游戏具有更深的内容这一特殊性，更重要的是，游戏说看不到游戏和艺术创作都源于生产劳动，最终为生产劳动所决定。因此关于歌唱的起源可以界定为人在劳动过程中充分发挥自己创造性的产物。

歌唱产生理论揭示了歌唱的起源、性质和特点。首先，从歌唱的起源来看，歌唱产生本身是经历了一个漫长的历史过程才从物质生产中分化出来的。歌唱的起源可能有多种原因，但归根结底，是以劳动为前提，歌唱的起源离不开人类的社会实践活动。其次，从歌唱的性质和特点来看，歌唱产生理论告诉我们，歌唱作为审美主客体关系的最高形式，歌唱美包含两个方面的内容，一方面歌唱是对客观社会生活的反映；另一方面歌唱又凝聚着作家、歌唱家主观的审美理想和情感愿望。也就是说，歌唱美既有客观的因素，又有主观的因素，这两方面通过作家、歌唱家的创作活动互相渗透、彼此融合，并通过物态化形成具有歌唱形象的歌唱作品。

二、歌唱的发展

作为民族文化的一个组成部分，中西歌唱都受到自己本民族文化的影响与制约，都具有鲜明的民族精神和民族风格，在不同的历史发展阶段都有着各自的特点。

（一）中国民歌的发展

民歌就是民间歌曲。是人民群众在长期的生活、劳动和斗争中口耳相传，不断加工而形成的。它是人民群众集体创作的，是集体智慧的结晶。我国幅员辽阔，民族众多，各地区各民族都有独具特色的民歌。我国的民歌源远流长，有着悠久的历史，是民族艺术遗产的瑰宝。几千年来民歌一直紧密地伴随着各族人民，表达着他们的思想、意志、愿望、忧愁和欢乐，记录着他们的历史。在民歌中闪烁着劳动人民智慧的光芒。人民音乐家冼星海说：“民歌是中国音乐的组成部分，要了解中国音乐，就必须研究民歌。”

1. 中国民歌现实主义和浪漫主义并存

民歌是劳动人民集体的口头诗歌创作。民歌，即民间歌谣，是民间文学的一种形式，能够歌唱或吟诵，多为韵文。原始的民歌，同人们的生存斗争密切相关，或表达征服自然的愿望，或再现猎获野兽的欢快，或祈祷万物神灵的保佑，它成了人们生活的重要组成部分。随着人类历史的发展、阶级的分化和社会制度的更新，民歌涉及的层面越来越广，其社会作用也显得越来越重要了。

《诗经》中的《国风》，是我国古代最早的民歌选集。它汇集了从西周到春秋中叶（公元前11世纪—前6世纪）五百年间流行于北方黄河流域的十五个诸侯国的民歌，它的鲜明特点是运用现实主义的艺术手法，真实地反映了当时的社会生活、阶级矛盾以及劳动人民多方面的生活。《国风》中的民歌，大都揭

露了统治阶级的剥削实质，表达了被剥削阶级的反抗思想和斗争精神，如《伐檀》，它以辛辣的语言讽刺和诅咒了剥削阶级的不劳而获；在《硕鼠》中，更把剥削阶级比作贪得无厌的老鼠，刻画出劳动人民对奴隶主的切齿痛恨和对于“乐土”的向往。

公元前4世纪出现了另一部长江流域的著作《楚辞》，这是一部在长江中游古代巫歌的基础上经过伟大诗人屈原整理加工的歌词集。《楚辞》的突出特点是利用古代的神话与传说表达了热爱祖国和人民的感情，富于幻想，充满了浪漫主义色彩，并且把《诗经》的四言体民歌发展成一种句式自由、韵脚多变的“骚”体歌，具有浓郁的地方色彩。

2. 封建社会时期民歌由官方收集但屡遭禁唱

到了封建社会，有了专为帝王、贵族的祭祀、仪礼、宴会、娱乐等演奏、演唱的人员，尤其是有了记谱法与专业作曲人员，逐渐形成了明显的区别。由于民歌是劳动人民的歌，劳动人民在封建社会和半封建半殖民地的中国是被人看不起的，他们的歌也就遭受到同样的命运，甚至在元、明、清三代屡遭帝令禁唱。

以元代分为分界线，民歌的地位逐渐没落：从汉隋唐官方的收集走向官方的禁唱。从汉代到隋、唐当中的南北朝时期，在历史上这是我国各民族大融合时期，民歌明显地分为南朝民歌（南方民歌）与北朝民歌（北方民歌）两大部分，尤其是盛唐时期，边疆民族的歌舞艺术大量传入中原，对于中原的音乐产生了重大的影响，显然内外文化交流对音乐的发展起着促进作用，唐代的音乐也有了很高的成就。但元代统治者对民间带有不满与讽刺时事为内容的民歌，视如洪水猛兽，严禁传唱。进入明清时代，我国的封建制度面临崩溃，阶级矛盾和民族矛盾日益尖锐。这一时期，产生了大量的具有民主性和进步性的民歌。

3. 半殖民地半封建社会时期。反封建、反侵略成为民歌的时代特点

这个时期出现了不少文学家搜集编辑的民歌歌词集，如黄遵宪的《客家山歌》、冯梦龙的《吴歌》、李调元的《粤讴》以及华广生的《白雪遗音》等。由于个人的偏爱，这些民歌集在品种上大都偏重于民间抒情民歌，其中不少民歌今天仍在民间传唱。20世纪以来，经历了1911年辛亥革命和1919年“五四”新文化运动，民歌进入了一个新的阶段，反帝反封建的民歌达到了高潮。1921年中国共产党成立以后，随着广大农、牧民的觉醒，民歌得到了振兴。这个时期民歌的显著标志是大量的内地新民歌向东部沿海地区传播，部分边疆兄弟民族的民歌也向中原地区传播，反映人民革命和团结一致抵抗外来侵略题材的新民歌空前繁荣。此外，如争取婚姻自由、男女平等、反对烟毒的民歌也为数不少。

4. 从1949年到现在，民歌进入大繁荣、大发展时期

中华人民共和国的诞生，赋予了民歌新的生命，民歌创作进入了一个崭新的时期，劳动人民当家做了主人，美好的前景展现在人们的眼前，人们的情绪激动，歌不断从激动的心头流出来，民歌在中华人民共和国的土壤上得到培育，不但题材新颖，而且音乐格调更加活泼、热烈、开朗、明快，充满了向上的激情和乐观主义精神，社会主义民歌创作的沃野展现在眼前，劳动人民的歌声冲天而起，响彻云霄。党和政府十分重视民歌的搜集整理工作，先后派出工作组对全国的传统民间文化，尤其是民风进行大范围的抢救挖掘工作。自1984年起，又开展了编辑《中国歌谣集成》的工作。通过这些大规模的活动，使得流传于民间的歌谣得以保存，为丰富和弘扬中华民族优秀民间文化做出了不可磨灭的贡献。

（二）西方歌唱的发展

1. 奴隶社会时期。西方歌唱强调歌唱的教育与娱乐

古希腊是欧洲文化艺术的发源地。在古希腊，音乐主要是单音音乐，演唱形式有独唱、齐唱、领唱、说唱和吟唱；体裁形式为悲歌、颂歌、祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等；题材主要取材于神话和诗歌。这一时期的音乐与诗歌结合紧密，当时的歌手既是诗人又是作曲家。在古罗马时期，人们强调发展音乐的娱乐性。在这一时期，社会音乐活动和家庭音乐蔚然成风，音乐活动非常普及。从专业到业余音乐家、从贵族到奴隶，各种不同的人都要学习音乐，这就导致了音乐教育的兴旺。另外，在古罗马建国初期出现过民间音乐（主要是歌唱）高度的繁荣。在民间狂欢的节日里，音乐歌舞表演十分频繁，反映日常生活的歌谣，如结婚歌、饮酒歌、士兵歌等。由于古罗马帝国的侵略与扩张，各种外来文化、宗教和音乐的不断交流融合，导致了基督教音乐文化的萌芽的产生。

2. 封建社会时期，宗教音乐占主流

文化落后、知识浅陋、不懂艺术的日耳曼人于公元476年废除最后一个西罗马皇帝，灭亡了西罗马的日耳曼人皈依了基督教，基督教也因此而日益壮大，并深深地影响着中世纪艺术的发展，病态的禁欲主义和对世俗的蔑视，扼杀了艺术的人文精神。然而教会对于音乐的一贯重视，对于教仪音乐的统一，对音乐发展投入的大量人力物力，都促进了中世纪欧洲音乐的发展，也使这一时期的音乐资料能较为完好地保存下来。如格里高利圣咏采用的是无伴奏的纯人声（男声）歌唱，它吸取了古代东方、希腊的音调和当时民间旋律的特点而成，用拉丁文演唱，内容选自圣经。它分为独唱、齐唱、交替歌唱（唱诗班分两部分交相呼应）、应答歌唱（独唱后，唱诗班重复）四种歌

唱方式。作为中世纪的主体音乐，格里高利圣咏在欧洲得到广泛的传播。16世纪以前，欧洲大量音乐作品都与圣咏相联系。尽管随着时间的发展中世纪后期格里高利圣咏的宗教功能逐渐减弱，但它所形成的音乐文化影响却是深远的。

3. 前资本主义社会时期，欧洲近现代声乐发展的序幕缓慢拉开

前资本主义社会时期，新兴资产阶级为了反对中世纪教会的黑暗统治，实现对新文化的要求，高喊着“回到古希腊去”的口号，发起了一场思想文化运动即文艺复兴运动。15世纪出现了尼德兰乐派，他十分注重合唱曲目中每个声部的流畅性，在对音阶、琶音，复杂的节奏、音程，装饰音的演唱上的要求都非常严格，在演唱风格上也由圣咏的庄严变得华丽而有生活气息。16世纪在尼德兰乐派的基础上，发展起来了“无伴奏合唱”，德国出现了一种复调歌曲体裁——利德，在意大利出现了一种新兴的世俗音乐体裁——牧歌。1597年，历史上第一部歌剧《达芙妮》在意大利的佛罗伦萨诞生，拉开了欧洲声乐艺术发展的序幕，为了适应歌剧创作中的宣叙调导致了美声唱法的产生，而美声唱法的出现，进一步推动了声乐艺术的发展。

4. 后资本主义社会时期，西方歌唱各种风格与流派竞相争妍

到了20世纪，出现了“百花齐放，百家争鸣”的状态，各种风格与流派竞相争妍。在歌剧方面除传统歌剧的演唱外，还有以理查·施特劳斯、拉赫玛尼诺夫为代表的新浪漫主义歌剧，以德彪西、拉威尔为代表的印象主义歌剧，以斯特拉文斯基、巴托克、兴德米特等为代表的新古典主义歌剧，以勋伯格、贝尔格为代表的表现主义歌剧，以达尔贝特为代表的真实主义歌剧以及以法雅、柯达依为代表的富于浓厚民间色彩的歌剧，另

外还有一些较小流派的作家作品。同时还有大量的声乐论著产生，伴随着20世纪科学技术的不断进步，X光透视、音响学、物理学、生理学的发展，一些国家专门开设了声乐实验室。歌唱表演学、歌唱生理学、歌唱心理学等学科的出现，不仅对以前歌唱中模糊的概念做了清晰的解释，而且为声乐的发展提供了更加广阔的途径，进一步推动了声乐的发展。在歌唱家方面出现了像卡鲁索、夏里亚宾、卡拉斯、萨瑟兰、吉利、苔巴尔迪、鲁福、贝尔冈齐、帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯等一大批伟大的歌唱家，他们中的一些人已经过世，一些人现今仍活跃在舞台上，不仅丰富了世界各地的歌唱文化，而且为人类歌唱事业的传承做出了杰出的贡献。

三、歌唱的社会功能和审美特征

黑格尔说过：“不爱音乐不配做人。虽然爱音乐，也只能称半个人。只有为音乐倾倒的人，才可完全称作人。”马丁·路德也说过：“音乐是万德胚胎的源泉。不为音乐所动的人，我必定把他比作木石。”为什么这些名人把音乐提到如此高的地位？这是由音乐独特的功能和审美特征所决定的。

（一）歌唱的社会功能

当人们听到某种音乐之后便会生出各种各样错综复杂的生理反应和心理活动，从而对人们的情绪、理念、思想意识以及行为方式发生影响，并在一定程度上影响他们的行为方式，最终有形无形地影响到社会。歌唱的功能大体上可以分为以下几个方面。

1. 教育功能

这项功能早在两千多年前就为儒家鼻祖孔子所重视，他认为音乐具有“成人”与“为邦”的教育作用。“成人”即通过音乐去塑造人、感化人，使人去恶从善，建立起崇高的品格，达