

声乐演唱艺术 与表演技术研究

◎ 齐 颖 著

声乐演唱艺术 与表演技术研究

◎ 齐 颖 著

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐演唱艺术与表演技术研究 / 齐颖著. — 长春:

吉林大学出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5692-3700-9

I. ①声… II. ①齐… III. ①歌唱法—研究②声乐艺术—表演艺术—研究 IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 257510 号

书 名 声乐演唱艺术与表演技术研究

作 者 齐颖 著

策划编辑 魏丹丹

责任编辑 徐佳

责任校对 魏丹丹

装帧设计 凯祥文化

出版发行 吉林大学出版社

社 址 长春市人民大街 4059 号

邮政编码 130021

发行电话 0431-89580028/29/21

网 址 <http://www.jlup.com.cn>

电子邮箱 jdcbs@jlu.edu.cn

印 刷 河北纪元数字印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 13

字 数 223 千字

版 次 2018 年 10 月 第 1 版

印 次 2018 年 10 月 第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5692-3700-9

定 价 56.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介：

齐颖，女，1981年5月生，辽宁沈阳人。硕士，沈阳音乐学院教育学院专业课教师。2004年工作至今曾在国家级期刊、省级学报等期刊发表多篇文章，如《合唱形式教学在高校声乐教学中的应用》《中国艺术歌曲在高校声乐教学中的重要性研究》等，并有论文获得优秀论文奖；曾参与学院教材的编撰工作。

前 言

声乐艺术自产生以来，不断地与特定的文化、地域、民俗、审美相结合，变幻出丰富多彩的演唱方法。声乐是一门表演艺术，也是一门语言艺术，同时还是一门综合性学科，人们通过声乐抒发情感并交流。

声乐表演是以自然界最优美、最具特色、最富表现力的人声在舞台上表现音乐。在中外声乐艺术史上，许多作曲家、歌唱家都取得了辉煌的成就。作曲家们创造了丰富的声乐表演形式和大量的声乐作品，在舞台表演过程中积累了丰富的表演经验，至今被广大声乐学习者广泛应用。

声乐作为综合性学科，包含发声的物理性、歌唱的语言性、表演的心理性等特征，在表演的过程中，一定要结合理论知识和舞台实践，以科学的方法进行歌唱训练，使得声乐舞台表演达到一定的审美规范。

《声乐演唱艺术与表演技术研究》全书共有十章内容，可划分成五个部分。前四章为第一部分，以声乐演唱艺术的基础论述为切入点，对声乐演唱的艺术体裁、美学艺术、艺术风格进行了详细论述；第五章是第二部分，通过对人体器官的描述，将演唱者的生理要求和人体器官进行对应，从生理机制的角度论述了声乐演唱的技术；第三部分包括第六章、第七章，从声乐发声技术层面进行探究，对传统、美声、通俗几种唱法进行细致研究，并结合技术技能和唱法实践进行论述；第八章和第九章是第四部分，这一部分以心理和情感为主要论述内容，对声乐作品进行研究，进而过渡到表演排练的心理情感情况；第十章是第五部分，从实践角度出发，细致论述了声乐表演过程中的训练内容、台风养成、伴奏情况，结合理论和实践，将声乐演唱艺术和表演技术实践完美地结合在一起。

《声乐演唱艺术与表演技术研究》

本书具有理论性及趣味性，在声乐演唱艺术与表演技术上进行了深入的研究，文中内容表述采取文字和图例结合的形式。在撰写本书的过程中，作者参考了大量的文献，力求能够将文章表述内容论述准确，但由于水平有限，书中难免有疏漏之处，还望广大同行及读者批评指正。

齐 颖

2018年6月

目 录

第一章 声乐演唱艺术概述	1
第一节 声乐演唱艺术的产生与流变	1
第二节 声乐演唱艺术的功能与特征	4
第三节 声乐演唱艺术的声区划分	7
第四节 声乐演唱艺术的歌唱与嗓音保健	8
第二章 声乐演唱的艺术体裁	12
第一节 艺术歌曲	12
第二节 民歌	17
第三节 歌剧	20
第四节 音乐剧	21
第五节 大型声乐作品	26
第六节 创作歌曲	28
第三章 声乐演唱中的美学艺术	31
第一节 声乐演唱中的行腔美	31
第二节 声乐演唱中的字音美	43
第三节 声乐演唱中的音质美	54
第四节 声乐演唱中的起音美	58
第五节 声乐演唱中的放松美	63

第四章 声乐演唱的艺术风格 68

第一节 美声唱法 68

第二节 民族唱法 70

第三节 戏曲与曲艺唱法 71

第四节 流行唱法 74

第五节 原生态唱法 76

第五章 声乐演唱生理机制 79

第一节 歌唱的动力器官 79

第二节 歌唱的嗓音器官 84

第三节 歌唱的美化器官 88

第四节 歌唱的语言器官 92

第六章 声乐发声的技术研究 95

第一节 歌唱的动力原理与技能准备 95

第二节 歌唱的形成原理与技能准备 98

第三节 歌唱的共鸣原理与技能准备 114

第四节 歌唱的语言规律与技能准备 120

第七章 声乐唱法研究 129

第一节 中国传统唱法研究 129

第二节 美声唱法研究 137

第三节 通俗唱法研究 144

第八章 声乐演唱的情感分析与表达 152

第一节 声乐作品情感的分析 152

第二节 声乐作品情感的表达 159

第九章 声乐表演排练与心理训练	166
第一节 声乐表演排练的步骤及方法	166
第二节 不同样式的声乐表演排练	169
第三节 声乐表演心理调控与训练	174
第十章 声乐表演的形体训练与舞台实践	180
第一节 声乐表演的形体训练	180
第二节 声乐表演中的“台风”	183
第三节 声乐表演中与伴奏者的合作	187
参考文献	194
后 记	197

第一章 声乐演唱艺术概述

声乐在音乐世界中的位置愈加重要，声乐演唱艺术的受重视程度也日益提升。本章内容主要讲述声乐演唱艺术的起源及传播、演唱中的技巧与嗓音保护等问题。

第一节 声乐演唱艺术的产生与流变

一、欧洲声乐演唱艺术的起源与发展

声乐发展史上最亮眼的当属欧洲声乐，欧洲声乐演唱艺术历史悠久，传承至今汇集了大量的先人智慧，是声乐历史长河中不可忽视的璀璨明珠，也是独一无二的文化遗产。因此，下面主要分析欧洲声乐演唱艺术的发展史。纵观欧洲声乐发展史，可以总结为以下三个阶段。

（一）美声唱法的萌芽——圣咏音乐

美声唱法起源于17世纪的欧洲，它的产生不仅仅与欧洲音乐的发展过程有着紧密的联系，而且作为人类文化意识形态的一部分，它同样是社会、时代发展的产物。欧洲音乐的发展初期是单声部音乐，经历了两个世纪的流传发展，依托当时的社会形式，欧洲音乐融入宗教。教众们通过音乐的方式吟唱《圣经》，初期的合唱应运而生。这种合唱方式在教会中被称为“圣咏”。圣咏

《声乐演唱艺术与表演技术研究》

可以被称为欧洲声乐艺术的萌芽,因为圣咏的地点是教会,因此其演奏效果庄严肃穆。这样的氛围配合单旋律的音乐难免枯燥乏味,不能引起听众的兴趣,因此,后来的演唱者不断更新,创造出了不那么枯燥的演唱方式。

11 世纪初期,随着经济社会的不断发展,音乐形式也不断更新,涌现出了大量的音乐。人们需要用音乐反映生活和世俗的情感,于是城市开始出现世俗音乐。随着世俗音乐的诞生,也产生了大量的不同演唱形式的演奏者,这些演唱者的诞生,进一步推动了宗教音乐的发展。

(二) 阉人歌手的兴衰

欧洲音乐发展史上,单音调广泛向复调转变发生在 13 世纪,声乐演唱从单音节转变为高音低音相结合的演唱方式。因为《圣经》规定,教会歌曲演唱者中不能出现女性,因此,圣咏均由男高音与男低音歌唱,如果需要女高音或者女低音,迫于《圣经》的规定,这些人则由男童音代替。这些替代女声部的男童都是进行过阉割手术的男童,因此这些人也被称为“阉人歌手”。这些特殊歌手的出现,进一步推动了欧洲声乐演唱艺术的发展。

阉人歌手因其特殊的生理特点,音色具有明亮、华丽的特点,音域也宽广。同时,阉人歌手有着同男歌手同样的体型,种种优势使他们在男歌手中异军突起,备受听众喜爱。因其类似女歌手的音色音域,在声乐界甚至赶超女声,成为声乐界最受瞩目的一类歌手。这一趋势在欧洲乐坛盛行近两个世纪,在此期间诞生了专门的阉人歌手培训学校,也产生了大量的流传至今的著名歌手,如卡法瑞里等。这些著名的演唱者将声乐演唱技巧再一次升华。

阉人歌手一直流行至 19 世纪初期,因其不人道而逐渐退出欧洲音乐历史舞台。

(三) 歌剧、艺术歌曲的发展与声乐教育

19 世纪之前的欧洲声乐可以说是意大利独领风骚,进入 19 世纪开始,法国的声乐迅猛发展,涌现出大量的声乐表演艺术家,如贝里尼(Vincenzo Bellini, 1801—1835)、罗西尼(G. Rossini, 1792—1868)、多尼采蒂(Gaetano Donizetti, 1797—1848)等。大量的欧洲声乐表演艺术家的涌现,推动了歌剧艺术的迅猛发展,创作出大量的优秀歌剧。19 世纪伊始,阉人歌手已退出声乐历史舞台,取而代之的是正常的男声女声,因此也推动了男声歌唱技巧的提升,促进歌唱艺术进入了一个全新的时代。

短短几十年间,欧洲声乐发展迅猛,形成了大量的歌唱技巧,其中最为突出的是“辉煌唱法”,其特点是音色嘹亮,铿锵有力。

随着声乐技巧的不断提升,乐器的演奏也被融入其中,浓重的乐器能更深刻地传递音乐的感情色彩。然而,大量的乐器以及伴奏压制了声乐演奏者本身的声音,因此演唱者在原本清脆明亮的声音中加入了浓重的胸声,这样的变化提高了演唱者在整场演奏中的声音地位,但是也降低了自身声音的灵活性。这样的演唱技巧一度被声乐史学家等认为是声乐走向衰落的开端。

19世纪,欧洲声乐发展势头强劲,这不仅表现在声乐技巧的逐渐发展上,也体现在各种新类型音乐的产生。舒伯特(Peter Schubert, 1797—1828)、舒曼(Robert Schumann, 1810—1856)、理查德·施特劳斯(Richard Strauss, 1864—1949)等优秀的声乐大家,创造出了浪漫主义风格的音乐,以此为基础也形成了以音乐会演唱为主的歌唱家及演唱风格。

经历了19世纪的井喷式发展,20世纪歌唱艺术自黄金时代向另一个巅峰发展,创造了一个新的“辉煌时代”。从演唱技巧上讲,技法更加纯熟。从流派上讲,大量的新演奏风格涌现,形成了不同的流派。这样的辉煌时代自然造就了大量的伟大歌唱家,卡鲁索、吉里都是这一时期的翘楚。纯熟的技巧以及大量的演唱流派的出现,促进了声乐教学水平的提升,理论和技巧的双重教育也推动了声乐的发展,声乐悄然进入理论与实践相结合的时代。

二、中国声乐演唱艺术的起源与近现代发展

我国声乐演唱艺术研究学者通过大量的分析研究,将声乐在我国的起源大致分为两个阶段。

(一) 原始时期——声乐艺术的萌芽

我国音乐历史的起始——声乐,其产生于人类与自然的不断争斗之中。^①为了生存,祖先们在劳动中创造了语言,大脑也得到更好的开发,为音乐的产生创造了条件。初期的声乐是为了方便祖先劳作而创造的,主要由三部分组成,分别是歌、舞、乐。这三部分以歌为主导,舞、乐辅助,主要的用途是方便劳作、祭祀、抒发情感。初期的声乐并没有形成完整的流派模式,仅仅是通过简单的音阶表达。

^① 叶向东.论声音艺术的起源与发展[J].东方艺术,2005(11):78—79.

(二) 近现代时期的民族声乐艺术

20 世纪初期,我国爆发了新民主主义革命,声乐艺术也发生了翻天覆地的变化。这一历史时期,国内知识分子为了救国,主动出国留学,学习西方先进技术与文化,而后回国为国效力。在接受西方工业教育的同时,也接触了西方的音乐文化。

1937 年,抗日战争拉开序幕,我国进步青年投身战场,抗日救国,这期间涌现出了大量的抗日音乐,如《游击队歌》《黄河大合唱》等都是其中的代表作。这些歌曲在前线、在战争中被广为传唱,此外,在解放区也兴起了大量的解放区民歌,如耳熟能详的《南泥湾》等。

中华人民共和国成立伊始,百废待兴,作曲家们也积极投身到社会主义建设中去。这期间,涌现出大量的符合时代气息的中国民族音乐,如还是改革开放初期的作品《我的祖国》等爱国歌曲。这些歌曲大都音调饱满,情感丰富,同时声乐艺术的表演技术在不断的创新中大幅度提升。

1978 年,我国开始实行改革开放、对外开放政策。我国经济、工业等方面都得到迅猛发展,艺术亦然。在此期间,我国声乐艺术发展势头迅猛,风格多样,演唱技巧也不断提升。这一时期出现了大量的优秀声乐表演艺术家,这些艺术家们不仅仅在国内备受瞩目,在国际声乐艺术舞台上也占有一席之地。在我国声乐发展日趋成熟的同时,国际优秀声乐表演艺术家也纷纷来中国交流学习。尤其在近几年,我国声乐艺术参与人数与水平都有大幅度的提升,推动了我国声乐艺术教育的发展,成熟的教育体制也为声乐艺术的发展提供了强有力的后盾。

第二节 声乐演唱艺术的功能与特征

一、声乐演唱艺术的功能

音乐不仅仅在社会生活中有着特殊贡献,在人们的日常生活中也有着特别的意义。当今社会,音乐已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

声乐艺术研究学者通过不断的研究分析,将声乐演唱艺术的功能做了如下

分类。

（一）休闲娱乐功能

音乐最表面性的功能就是娱乐功能，且这一功能贯通古今。古代在宴客、祭祀等重要场合都有音乐的身影。音乐的休闲娱乐功能在当今社会表现得更加淋漓尽致，开心了有音乐表达情绪，伤心了有音乐舒缓心情、平和心境。每个人都需要调节自身的情感，音乐无疑是一个有效的方式，愉快的心情更能调动人们工作和学习的热情。

（二）消除疾病、修身养性的功能

一首歌曲的歌唱主要包括生理表达以及情感抒发，其中生理表达主要包括以下四个方面：首先，发声；其次，呼吸；再次，共鸣；最后，语言。只有流畅而完整地发挥出这四个方面，才能够发出悦耳的声音。因此，在日常学习练习中，要注重这几方面的训练，其中最主要的是“呼吸”。在日常练习过程中，应大量地做深呼吸练习，它不仅能增加肺活量，净化肺部环境，清洁血液，还能够平复情绪。音乐的另一个功能就是修身养性、消除疾病，优美的歌曲通过耳朵刺激中枢神经，释放有利于身体健康、心情愉悦的物质，能够缓解身体疲劳，有助于身体恢复。

（三）潜移默化的教育功能

声乐演唱艺术的另一项功能就是教育功能，这一功能并不是立时见效的，而是长时间潜移默化的。音乐通过声音、曲调及语言的传递，激发听众的情感，久而久之，影响听众的意识。音乐的这一功能在古代就被广泛应用，古代的许多政治家都非常重视音乐的教育功能。当今社会，这一功能也被广为运用，可以说贯穿我们的一生，如当我们还未出生时母亲的胎教音乐、婴幼儿时期的歌谣、上学后的系统学习等。音乐的这一功能在不知不觉中影响着我们的意识，陶冶着我们的情操。

（四）增强语言能力的功能

一首优秀的歌曲一般包含两个方面：“曲调”和“歌词”。优美的曲调配上漂亮的文字能够提升歌曲意境，更好地诠释歌曲的感情。因此，歌曲的另一个功能就是增强语言能力。歌曲的演唱要求演唱者吐字清晰，发声准确。在歌唱

过程中,不仅仅能够锻炼一个人的说话节奏,还能够矫正口齿。不断地吐字的练习,能够提高舌头的灵活性,使口齿更加清晰,此外,还可以提高声调,吐字清晰有力,提升气势。

(五) 广泛的社会功能

声乐演唱艺术的广泛的社会功能与教育功能相似,都是潜移默化的。声乐艺术通过歌曲表达情感,影响人们的生活、习惯、思想等。一般声乐的演唱场合是公共场所,受众面积较广,因此具有广泛的社会功能。

二、声乐演唱艺术的特点

声乐演唱艺术主要有以下两个特点。

(一) 语言特点

声乐演唱艺术中的最大特点就是语言和曲调的结合,也是声乐演唱艺术区别于其他艺术的基础。只有曲调没有语言的是旋律语言,只有语言没有曲调的是文学语言。只有声乐演唱艺术是包含了语言和曲调两个部分,因此更具有感染力。一首歌曲的创作一般是先写歌词而后谱曲,相当于先用语言构建一个骨架,而后用曲调均匀地为骨架重塑肉身,两者的良好配合才能创作出一首优秀的作品。在作词时,词作者根据自身的生活经验以及情感抒发创作词,曲作者为了更饱满地将语言的感情表达出来而配乐,两者相辅相依,因此创作出来的音乐作品才更有穿透力,直击心灵深处。

(二) 情感特点

一首优秀的声乐作品不仅仅是语言以及旋律的表达,更重要的是其情感的抒发。声乐艺术的语言特点赋予声乐骨肉,而情感的表达赋予声乐灵魂。声乐演唱艺术的情感出发主要有两个方面:一方面是旋律抒发情感。旋律是一种无法用语言文字表达的因素,它通过耳朵进入人心深处,表达着内心的情绪,让听众更贴近生活、贴近自然。另一方面,是通过语言文字来表达情感。词作者通过精简的语言描述社会、描述生活或其他事物,通过寥寥数笔构建歌曲的意境。通过文字以及旋律的双重刻画,声乐表演艺术所抒发的情感更加立体、更加饱满,更容易撩拨听众心弦。

第三节 声乐演唱艺术的声区划分

一、声区划分概述

对于没有接受过声乐系统教育的普通民众,“声区”这个词一定是陌生的。大部分人只用自己习惯的发声方式来说话,所运用的声域很窄。如果一个人不断地拓宽自身的音域,就会发现不同的特点,我们将这些音域划分为高音、中音、低音,每一种声区特色分明。这种由发声器官、共鸣器官在发声所处位置的作用而形成的高音、中音、低音差别的形态就是声区。演唱者训练的第一步就是区分高音、中音、低音,并使三者能够无缝衔接。声区的划分在美声学派中地位十分重要,对演唱者演唱技术的训练起到重要作用。

二、自然声区

所谓自然声区,即不需要其他力量自然而然发声而唱出的声区,这一声区类似于讲话时的高音声区,其特点是声音流畅自然。

自然声区受控于演唱者的自身嗓音条件,不同演唱者的自然声区音域也不相同。根据不同自然声区的音域,可显现出不同的声部类型,也可以根据这一条件确定声部。

三、中声区与低声区

一般人声有三个声区,即低声区、中声区、高声区。不同的声区有不同的声音特点,每一名演唱者都有自己最常用的一种声区,也就是中声区。中声区是构成声部特色的重要因素之一。

每一个声部都有自身的特点,总地来说,低音声部的特点是声音低沉、浓郁,运用也比较灵活,向下可歌唱出更加深厚的声音,向上可歌唱出中音或者高音。中音声部的特点是声音丰满迷人,向上可达高音部,向下可达低音部,最广为应用的是中声区。高音声部的特点是饱满,具有穿透力。

四、换声区

换声区是鉴定声部的重要依据之一，是中声区转换至高音区时的一段声区。每一个声部都有一个换声点，换声点的上半个音以及下四至五个半音共同组成换声区。换声区的区分一般是从平时的训练中总结出来的。

五、高声区

高声区在一般作品演唱中并不常见，一般存在于一首歌曲的高潮部分，这一部分的高声区一般声色饱满，声音响亮，有金属色彩，这样的高声区更能吸引听众的耳朵，因此，唱好高声区是表演一首歌曲的关键部分。但是由于对高声区的要求十分严格，因此在训练中也是一个难点，特别是因生理因素限制的男歌手。

第四节 声乐演唱艺术的歌唱与嗓音保健

声乐演唱艺术中最重要的乐器就是演唱者的声带。不同于其他乐器，每个人的声带都是独一无二、不可替代的。每个人的发声活动与嗓音器官生理状况、机能状态、运动能力、发声方法、使用方式、生活制度、生活习惯等一系列问题有着十分紧密的关系。声乐演唱艺术必须以良好的声带为基础，为了维护嗓音发声器官的生理健康，使嗓音训练和声乐演唱活动得以正常、高效地开展，必须对嗓音卫生和用嗓安全问题有所认识 and 了解。下面我们主要围绕嗓音卫生与保健进行具体的阐述。

一、嗓音生理卫生

声乐演唱艺术是一门融合了语言艺术、旋律艺术等多学科的综合艺术。演唱者需要通过自身的声带、舌、胸腔、骨骼等多处生理器官为基本发声工具，这些器官、组织在中枢神经的操控下，通过生理运动，辅助精神运动进行艺术表演。因此，在歌唱过程中，保证生理健康与心理健康是不可或缺的一部分。