

声乐

舞台艺术魅力与发展创新研究

赵雨薇 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

声乐舞台艺术魅力与发展创新研究

赵雨薇 著

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐舞台艺术魅力与发展创新研究 / 赵雨薇著. —
北京: 九州出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5108-7172-6

I. ①声… II. ①赵… III. ①声乐艺术—研究②舞台
艺术—研究 IV. ①J616.2②J81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 122351 号

声乐舞台艺术魅力与发展创新研究

作 者 赵雨薇 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) 68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京卡梅尔彩印厂
开 本 787 毫米×960 毫米 16 开
印 张 12.25
字 数 226 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 978-7-5108-7172-6
定 价 32.00 元

★版权所有 侵权必究★

前 言

声乐是听觉的艺术、时间的艺术，是诉诸情感的艺术。它以具有一定特性的音响作为基本材料，通过有规律的变化组合构成可以借助人的听觉感受来确立的艺术形象，以旋律、节奏、曲式结构、和声等要素结合成丰富多彩的音乐作品，揭示人们对客观世界的情感和反映。

随着社会物质文明的不断发展进步，精神文明建设得到了越来越多的关注。新时期声乐艺术以全新的姿态呈现出崭新的表现风格与形式，成为我国社会精神文明建设中文化传承与发展的重要内容。声乐艺术作为一种表现艺术，良好的舞台表演实为促成该艺术的最主要途径。舞台作为声乐艺术表演的重要载体，声乐艺术形式与艺术风格都需要在舞台上展现，只有保证舞台表演的整体化艺术魅力，才能切实满足声乐艺术文化的传承和发展需要，并迎合人们对声乐艺术之美的多元化追求。作者曾有多年的专业院团管理工作经历和舞台表演经历，拍摄过多部音乐电视节目，参演过国内多部歌剧，也参加过央视和全国各大卫视的大型文艺晚会，参与过十多部央视电影电视剧的拍摄，因此，作者一直有这个心愿，希望根据自己多年的舞台实践和专业理论基础，撰写一部关于声乐舞台表演的教科书。

全书围绕“声乐舞台艺术魅力与发展”这一主题，从理论与实践相结合的角度做尝试，意在尽量对声乐舞台艺术的相关知识与发展创新做出科学的论述。作者在内容和结构安排上，共设计了六个章节：第一章主要阐述了声乐艺术的一些基本理论，包括声乐艺术的内涵、特征以及声乐器官的研究论述，并对声乐艺术的美学进行深入探讨；第二章重点对声乐舞台魅力的实现进行了阐述，从声乐的演唱过程和规范性上进行了研究；第三章重点阐述了声乐技巧的练习，从而达到提升声乐艺术修养的目的；第四章从声乐舞台的设计、作品的选择、情感的表现、心理的调控以及台风魅力等方面进行深入的分析；第

五章重点论述了不同视角下的声乐舞台艺术魅力；第六章对声乐舞台艺术的历史追溯、近现代发展与创新做了深入探讨。本书通俗易懂，深入浅出，针对性强，力求做到突出人文因素，科学、系统、实用。

本书的取材来源非常广泛，除了作者自身的研究成果和实践经验以外，还参考了大量有价值的文献与资料，吸取了许多人的宝贵经验，在此向这些文献的作者表示衷心的感谢。

由于时间匆促，作者水平有限，本书疏漏不足之处恐在所难免，希望广大读者、音乐界专家、同行予以批评指正。声乐舞台艺术是备受世人瞩目的音乐艺术，需要经过进一步的实践、探索、总结和提高，在漫长的过程中逐步完善，以期达到更高、更新的飞跃。

赵雨薇

2018年2月

目 录

第一章 声乐艺术认知与魅力体现	(1)
第一节 声乐艺术的内涵	(1)
第二节 声乐艺术的器官——声带研究	(4)
第三节 声乐艺术的行腔美、曲调美与文学美	(9)
第二章 无技不惊人：声乐舞台演唱魅力实现的基础	(22)
第一节 声乐演唱的过程分析	(22)
第二节 规范的演唱技术	(35)
第三节 声乐技巧的实施与研究	(47)
第四节 声乐的起音与呼吸的控制	(49)
第五节 衔接不同的声音区域	(55)
第六节 音色的调控	(62)
第三章 声乐艺术魅力的提高	(64)
第一节 声部特点的解读	(64)
第二节 错误发声方法的分析与纠正	(67)
第三节 对声音的正确审美	(70)
第四节 演唱者文化素养的学习与提升	(72)
第四章 声乐舞台艺术情感与表演魅力	(82)
第一节 声乐舞台设计与表演作品的选择	(82)
第二节 声乐舞台表演的伴奏选择与指导	(88)
第三节 声乐舞台艺术情感表现与心理调控	(92)
第四节 声乐舞台表演中的形体与台风魅力	(101)
第五节 声乐舞台表演中的角色魅力	(110)
第五章 基于不同视角的声乐舞台艺术魅力	(114)
第一节 基于体裁视角的声乐舞台艺术魅力	(114)

第二节	基于形式视角的声乐舞台艺术魅力	(132)
第三节	基于风格视角的声乐舞台艺术魅力	(139)
第四节	基于西方时代视角的声乐舞台艺术魅力	(170)
第五节	基于文化视角的声乐舞台艺术魅力	(174)
第六章	中国声乐舞台艺术发展传承与创新	(177)
第一节	中国声乐舞台艺术的历史追溯	(177)
第二节	中国声乐舞台艺术的近现代发展演进	(180)
第三节	中国声乐舞台艺术的进展与创新	(184)
参考文献		(188)

第一章 声乐艺术认知与魅力体现

用曲高和寡、余音绕梁来形容声乐的优美也不为过。它的艺术魅力不会因为时光的流逝而变得黯淡，总让热爱它的人们那么如痴如醉。比起现代科技的日新月异，声乐更以一种完美的表达方式感染一代又一代的人，它是不朽的精神财富。

第一节 声乐艺术的内涵

一、声乐艺术的概念

演唱艺术也就是常说的声乐艺术，是一种独特的音乐艺术的表达形式，能够通过十分直接的艺术表现形式将人的内心思想表达出来。因其对技巧的要求较高，因此在声音上要求歌唱家将词曲作者真实、独特的艺术形象和内涵进行表现，从而实现与听众的共鸣体验。声乐艺术与其他学科之间有较大的差别，由于其是具有较大的灵活性和抽象性的复杂学科，所以，在学习和掌握之前，需要对其进行正确和深入的认识和了解。

声乐其实就是利用人声将音乐用演唱的形式进行表达，是人的发声器官的一种生理运动，但其受到了大脑的指挥以及心理情感的有效支配。具体来说，就是通过乐音高低、长短、强弱的不断变化，将其与多种多样的声腔形式和语言艺术进行有效的结合，使音乐与语言艺术共同发挥出综合感染力，将演唱表演作为主要的形式，并对音乐形象进行有效塑造的一种艺术表现形式。

声乐艺术往往能够给听众带来极高的审美体验，也就是使艺术化嗓音和与演化的旋律进行结合，是声腔与语言的有效结合，只有通过生动的表演形式，才能使听众感受到视觉与听觉艺术的完美结合，从而达到将自身的情感寄托于艺术音乐表演中的目的。所以，在声乐方面的演绎中，不仅需要演唱者具有良好的嗓音，还需要其具备基本的音乐理论知识和修养，并且进行科学系统的演唱练习，使原本优美的嗓音更具规范，使用高超的技巧，使演唱更加具有表现力，将作品

的内在思想和情感进行完美的艺术实现。而声乐艺术其实就是将技术与艺术进行完美融合的审美创作活动,将跃于纸上的单纯作品,通过艺术的创作,塑造出完美的艺术形象。

声乐艺术的本质与唱歌之间还存在较大的差别。这主要是因为,唱歌仅仅是对演唱实践活动最为表面的形容,也不存在任何的学科含义。但是声乐艺术同时兼具学科理论,是其与艺术规律、审美表现以及技能训练直接结合的一种综合的体现,是具有专业意义的学科属性。

二、声乐艺术的特征

声乐艺术具有较强的独特性,与其他的学科之间也存在较大的差异。声乐艺术与其他学科以理服人不同,其通过声音、情感以及审美体验对观众和学生起到教育作用。同时,声乐艺术与诗歌以及器乐之间也存在较大差别,其具有较强的艺术特色。

(一) 用人声来表达音乐

音乐能够将人类的各种内心活动及情感以艺术的形态展现出来,且因具有表达性的艺术音乐在特色上是各不相同的,所以深受广大人民群众的热爱。这也是音乐能够通过多样的途径和方法利用对人们心声的阐述来发声的原因。从自然界的角度来说,人声是十分优美和丰富的一种声音,且其具有较强的展现与表现的能力。“丝不如竹,竹不如肉。”出自于元代的《唱论》,是由燕南芝庵所提出的。因此,声乐艺术其实就是将人声所具备的独特的艺术性,将声乐作品中的内涵和思想情感进行表达的一种艺术表现形式,并且具有较强的音乐感染力。

(二) 语言与音乐高度结合

声乐语言一般由两个层面构成。首先是词。词主要是作者对生活中情感感受的一种内在升华,或者是对曲调创作有一定了解生成典型性的文学语言。这就要求其需要具有明显的音乐性质。其次是旋律音调。也就是需要曲作者对歌词内容进行熟悉后,对其内在含义和情感进行艺术性的、赋有音乐性的创造。因此,从艺术角度来说,声乐可以说是以音乐形式来表现的语言艺术,也可以说是用语言来进行音乐艺术的表达。其与单纯的音乐不同,也更加具有语意性,却又比语言艺术更加具有音乐性。

（三）最具情感与表演性

音乐是一种能够对情感进行表现的艺术形式，其能够将人的喜怒哀乐进行艺术性的表现，在演唱者对自身的思想情感进行表达的同时，还能够有效地在情感上促使听众与之产生共鸣。因此尽管艺术在表现形式上丰富多彩，但就以声乐艺术来说，是最为直接且本能地对人类情感进行表达的艺术形式，能够通过与听众进行交流，达到情感上的共鸣。而声乐演唱的表现，则需要通过丰富和完善的表演对其进行真实的表现。也就是说，声乐艺术与其他音乐艺术之间存在的巨大差异就是具有较强的表演的概念。“一声唱到融神处，毛骨萧然六月寒”便是出自明代由朱权所述的《太和正音谱》，此表述也看出将声乐艺术中的艺术感染力进行直接的表现。

（四）心理与生理协同作用

演唱的众多发声器官一般都在体内，只有鼻腔和口腔在体表之外，而这些器官却也没有十分敏感的神经反应，不能进行有效地改造。因此就需要通过对于体外的器官的生理功能进行调节，才能逐渐对体内发声器官进行间接的控制，帮助演唱者对歌声质量进行改善。虽然发声方式之间存在较大的差异，但是艺术性的歌声却存在一定的规律。所以说，声乐艺术中会具有一定的规律性。如自然辩证法中所说的，事物的共性往往能够在个性之中进行体现。而通过多年的教学实践经验能够对其进行证明。

（五）艺术与科学的双重属性

声乐艺术能够通过对音乐主题的理解，表现出极具特色且鲜明的艺术性。其主要体现在对于歌词的主要内容，对于艺术语言和演唱风格的准确把握。而其严谨的科学性则体现在对于发声、音准、共鸣以及节奏等发声技巧的掌握之中。而当代声乐艺术的发展趋势表明，其在正在不断向其他多种多样的学科进行延伸发展，在声乐教学中，已经不止一次利用到了生理学、医学以及物理学等多种自然学科。而声乐教学与人文社会学科的交叉更是从很早以前就开始了，例如：语言学、美术学、文学、历史学等。而声乐艺术本身有属于传统的艺术学科，因此与其更是有十分紧密的联系。所以，在进行声乐教学中就需要使声乐学者对声乐学科的艺术性与科学性进行充分的了解和认识，通过不断的学习，促进自身的发展进步。

第二节 声乐艺术的器官——声带研究

一、声带与喉部肌肉群

(一) 声带

声音的形成是人体发声器官协调工作产生的生理现象。发声器官包括喉头、声带。声带位于喉头的中间，是两片呈水平状左右并列、对称的又富有弹性的白色组织，包括韧带和黏膜，前端在甲状软骨上，后端在披裂软骨上，靠喉头内的软骨和肌肉得到调节，由披裂软骨负责带动声带的开合。在发声器官准备工作时，喉肌节奏收缩带动声带的分合，吸气时，两声带分离，声门开启，吸入气息；发声时，两声带靠拢闭合，气流通过声带造成相应的震荡就形成了声波，声波形成后经过咽喉和口鼻等器官的共鸣就发出了声音，声音再经过扩大和优化就形成了我们的嗓音，也可以成为美妙的音符。

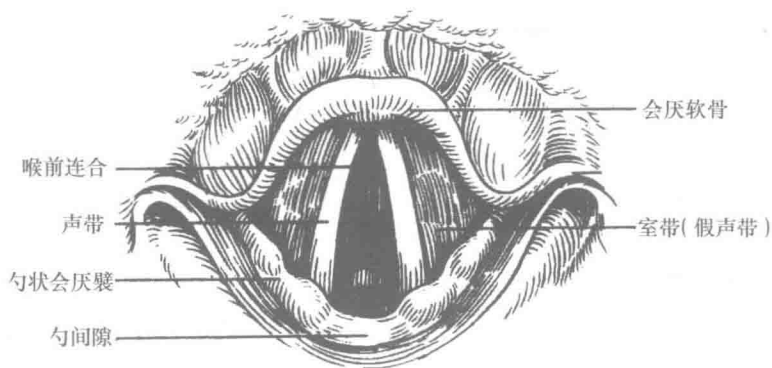

图 1-1 声门组织结构图

男女的差异以及声部位置的不同会从宽、长、厚这三方面来影响声带，0.2—0.5 厘米是指其宽，1.2—2 厘米是指其长，0.15—0.25 厘米是指其厚，这是通常情况的数据。声门即在空间上以三角的形状位于声带之间，而声带则边薄里厚的厚度趋势。声音的发出是因为将声门关闭，产生振动形成发声。反之，则是打开声门，让其空隙以三角的形状显现；而我们所说的假声带，位于声带的上面，也称之

为室带。当然发声体不包括假声带，而假声带的作用只是对于声带发声有着辅助性。

当两条声既可闭拢亦可分开，而“声门”则位于其中间以通道的形式展现。“音声门”和“气声门”组成了声门，前者连接着甲状软骨角且其是以三分之二的位置于全声带上；而后者是在全声带的占领空间是三分之一，当然是连着杓状软骨声带突共同形成。

“假声带”位于声带的上面部分，跟声带是在同一平行线上，在黏膜皱襞方面时是有两条，颜色是以淡红色为主，它于发声来说是助力，振动不易但左边与右边也各有一片。

（二）喉部肌肉群

喉部肌肉群是发音体系中的功能体及动力器官。它包括喉内肌群、喉外肌群两部分，喉内肌群分在喉腔内部，属于发音系统，是专门负责声带运动的肌肉；喉外肌群分布在喉器外部，属于共鸣系统，主要负责调节舌骨与喉器位置，从而对歌唱的共鸣效应产生影响。

其中喉内肌群主要有环甲肌、环杓侧肌、甲杓肌、环杓后肌和杓肌。

二、声带的发声原理分析

（一）声带的振动原理

1. 重机能状态下的振动

现在借助喉动态镜等仪器，不仅可以使声带振动以慢速动作在镜中出现，便于观察，而且可以看到声带的厚度部分的振动：气流先冲开声带的下方，逐渐再冲开上方；声带闭合时先闭合下方，再达到全部闭合。

图 1-2 表示一个完整的声带振动周期。上面一行是声门俯视图，可见到声带振动时，声带长度与宽度的运动；下面一行是声门正视图，表示气息通过声门的过程，可看到声带振动时，声带厚度作波状运动。完整的声带振动周期可分为 9 个状态，下图显示前 8 个状态分别为：①声门完全闭合→②气息冲开下部→③气息冲开中部→④气息冲开上部→⑤声门完全打开→⑥下部收缩靠拢→⑦下部先闭合→⑧中部继而闭合，第⑨个状态声带完全闭合同①，完成一个振动周期。

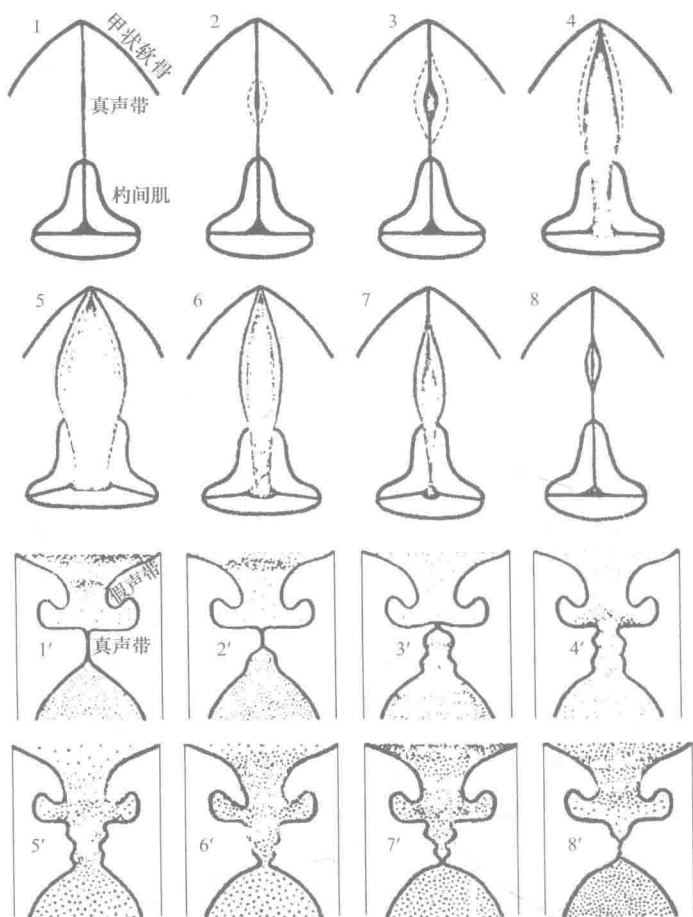

图 1-2 重机能状态下的声带振动

范纳德（美国国家声乐教师协会前主席）称上图所示用声带厚度作波浪运动的发声状态为重机能状态。用这种重机能状态发出的浑厚、结实的声音，即为声乐中所谓的“胸声”。

重机能的声带振动状态就好像一人在吹自己的双唇作“嘟嘟”声，双唇做全长、全体积的振动。这种全长、全体积的声带振动，其频率不可能太高，振动不可能太快，但音量较响，音质较厚。

2. 轻机能状态下的振动

用声带边缘做振动的发声状态，称为轻机能状态。用这种轻机能状态发出的轻巧纤弱的声音，即为声乐中所谓的“头声”。

图 1-3 是轻机能状态下的一个完整的声带振动周期。上面以上为声门俯视图，下面一行为声门正视图。完整的周期可分为 5 个状态，下图中前 4 个状态分别为①声门完全闭合→②气息冲开声门→③声门收缩打开→④声门收缩靠拢，第 5 个状态下声门完全闭合同状态①，完成一个振动周期。

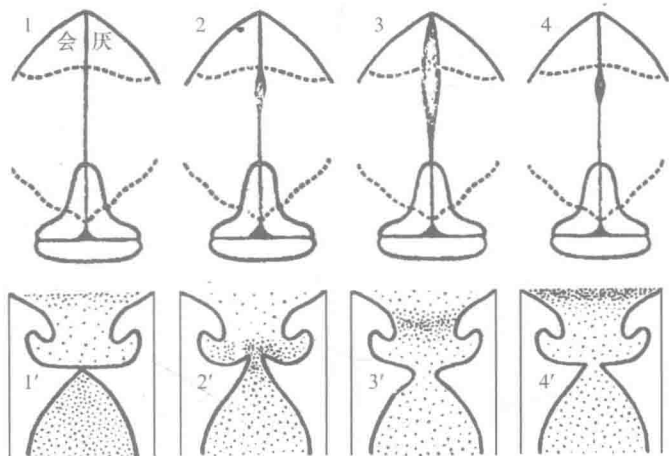

图 1-3 轻机能状态下的声带振动

从声乐上来说，轻机能状态就是发明亮、有穿透力的、轻巧自如的头声时的声带状态。^① 轻机能时的声带不做全长振动（仅用局部）；而且声带用的薄（便于起音，便于做快速的振动），仅用边缘振动，便于唱较高的音，音质较轻，音色明亮，有致远性。

（二）声带的闭合

所谓声带的闭合，是指声带在呼气发声时的合拢状态。声带是由两片坚实的韧带构成的发音体，位于喉头的中部，它们的前端固定在甲状软骨上，后端分别固定在左右对称的一对杓状软骨上。由于杓状软骨以及相应肌肉的运动，形成了开闭声带门的作用。

加尔西亚在谈到歌唱时曾说过：“呼吸是基础，声门是关键。”当吸气时左右两片声带分离，声门敞开，气息吸入（图 1-4）；而发声时声带合拢，声门关闭，挡气发声（图 1-5）。在呼吸器官的配合下，声带可以调节其长度、厚度与张力，可以全部振动，也可以局部振动，从而发出高低强弱不同的声音效果。

^① 打个比方，轻机能的声带振动状态好像双唇在吹小号时的振动方式，只是唇中部的边缘部分振动。

图 1-4 声带呼吸形态图

图 1-5 声带发声形态图

声带闭合的调整可以分成胸声、头声、假声三种，其原理可见表 1-1。

表 1-1 声带闭合调整后的发声原理

声带调整后的三种声音	原理
胸声	声带以全部长度、宽度、厚度振动，而且闭合紧密，所以带有金属色彩。
头声	声带只以局部长度及声带边缘（即宽度、厚度极小）振动，但因声带仍闭合紧密，所以仍带有金属色彩。
假声	声带以局部长度及声带边缘振动，唯闭合不严，中间有一小棱形缝，所以音色上缺乏金属色彩而且“虚”一些。

（三）音高音量的原理

1. 音高音量受声带控制的原理

声带的系列振动所产生的声波，其每秒钟振动的次数即基音频率，该频率决定了所发音的高度。声带的振动形态及张力与呼吸的压力有关。发音时，当声带缩短、变薄、张力加大时，振动的频率就快，发出的音就高；当声带整体振动，或拉长、变厚、张力减小时，振动的频率就慢，发出的声音就低；声带振幅大，发出的声音就强，音量就大；声带振幅小，发出的声音弱，音量小。

2. 音高音量受呼吸器官的控制原理

人声嗓音的高、低、强、弱同时也与呼吸器官的呼气气流作用力状态密切相关，具体可见表 1-2。

表 1-2 音高音量受呼吸器官的控制原理

音高、音量	呼吸器官的控制原理
音高	当声带的自身张力越强时，声带就收缩得越短、越窄、越薄，声门闭合力度就越强，声带振动频率也相应越高；而声带的张力越大，声门闭合越严密，则声门下气息受阻所积聚的力量就越大，形成的气息压力就越强，气流对声带的作用力也就越大；反之声带张力越小，最终导致气流对声带的作用力也就越小。
音量	呼吸器官的呼气气流越强（不考虑共鸣器官对嗓音音量的增强作用），其作用声门的力量就越大，导致产生的声带振幅也越强烈，嗓音发声的音量就越响；反之呼吸器官的呼气气流越弱，则最终导致产生的声音音量就越轻。

第三节 声乐艺术的行腔美、曲调美与文学美

一、声乐艺术的行腔美

（一）行腔的音乐性

声乐是一门歌唱艺术，极具丰富的音乐性。它将语言和音乐巧妙地结合起来，伴着悠扬婉转的旋律，则抑扬顿挫；伴着铿锵有力的节奏，则高低曲折。它有时如同行云流水一般，舒畅自然；有时候又宛如汹涌波涛，热烈而高亢。无论浅浅吟唱，还是热情高歌，人们徜徉在音乐的美好中享受艺术。

多方面的因素构成了声乐艺术的美感。从语言的表现方面来讲，饱满贯通的气息，婉转纯净的音色，洪亮圆润的声音，情真意切的语气等，构成了音乐美。这里强调的是整个语言声音的处理与表现，通过紧密地伴随着曲调旋律和节奏的起伏变化来使旋律和节奏增强的音乐表现，语言的轻音和重音的处理，语调的情感起伏变化，以及与此同时产生的语音的高低、强弱、抑扬、顿挫、轻重、缓急等语言的表情手段形成了这种音乐性表现。如此理解则是不全面的：歌词本身的韵律节奏基本上已经被囊括在乐曲的旋律与节奏的音乐性之中，语言被音乐化之后，就具有了丰富的音乐性。虽然曲调基本上可以体现出音乐性，但是，在按字行腔过程中，在处理歌词或唱词的语言情态、语气、语势、语调时的极其细微的

变化,都能使曲调的音乐性与表现力自然而然地受到影响。采用不同的艺术手段来处理同一曲调,表现出来的效果也是各不相同的。有的深情委婉,有的淳朴含蓄,有的轻快明朗,有的肝肠寸断,有的则寡淡无味,这就是常说的“念曲叫曲”。但是曲调的音准节奏是不受这些表现影响的。这就表明,语言作为曲调在行腔中的基础,只要它稍微加以不同的处理,即使在同一曲调的旋律表现中,对曲调的音乐性的影响也会不同。

多方面的音响变化条件或造型因素组成了字腔结合的音乐美,行腔音乐美的基本因素是由强弱轻重、抑扬高低、快慢缓急、顿挫连断,以及由此而形成的语势、语气等构成。合理使用这些基本因素的造型性与表现技巧对加强音乐的艺术形象表现力与感染力来说是非常重要的。

明代王骥德在《曲律》中有提到“乐之筐格在曲,而色泽在唱”,由此可见,传统的声乐理论是非常重视处理演唱的艺术性和技巧性的发挥。乐曲的“筐格”是指声乐作品必须为演唱提供和创造基础。“欲其流利轻滑而易歌,不欲其乖刺艰涩而难吐。”乐曲的旋律欢畅,朗朗上口,演唱时的艺术润色决定了唱之“色泽”,而正是唱之“色泽”造就了造型丰富多彩,风格各异的声腔。古语云:“玉不琢,不成器”,离开技巧方法的运用,艺术的成功创造便无从谈起,要想完美地进行声乐艺术的再创造,情感的深入体验、良好的嗓音条件和艺术的表达方法缺一不可。

1. 行腔的轻重强弱

音量的力度变化是行腔轻重强弱的具体表现,由于情感表达的自然需要,声音有时轻而弱,有时重而强。力度的变化显示了情感的内在活力,曲调也因此变得悠扬婉转,充满活力。

与自然生活的语调相比,曲调在声乐中的轻重强弱有更大的张弛伸缩的表现空间,换句话说,就是具有更大的张力与幅度。音乐的旋律在不断发展,力度的变化可以通过音区的变化与乐句的轻重强弱处理来表现,但声音的轻重强弱仍有待于在实际演唱中加以处理。将语调的轻重强弱规律和音乐曲调的创造熟练掌握并加以结合,就能获得相得益彰的效果。

2. 行腔的高低抑扬

音高的起伏变化通过行腔的高低抑扬来体现,随着情绪的改变而出现“高扬”或“低抑”的变化,“高扬”是指高亢而激扬“低抑”指低沉而降抑。一般欢乐、愉悦、激昂、恐惧等情景用高音来表现,而悲伤、冷漠、忧郁、沉缓等情