

声乐基础理论

陈玉 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

声乐基础理论

陈玉 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

声乐基础理论/陈玉著.—北京:九州出版社,

2018.1

ISBN 978-7-5108-6542-8

I. ①声… II. ①陈… III. ①声乐理论 IV.

①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 012110 号

声乐基础理论

著 者 陈玉 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

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 北京朗翔印刷有限公司

开 本 880毫米×1230毫米 32开

印 张 11.5

字 数 200千字

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-6542-8

定 价 45.00元

★版权所有 侵权必究★

前 言

声乐艺术在当今社会中占有非常重要的地位,它不仅丰富了人民群众的精神活动,还提高了人们的文化素养。在当今这个信息技术飞速发展的社会中,声乐艺术已经不再是一种单纯的唱歌形式,它所包含的文化内涵、社会内容,已经超越了一般曲目研究和歌唱技术的价值。尤其是当前国内声乐艺术在类型、风格、审美、实践以及社会价值等方面的多元性,使我们在研究声乐的时候更加注重它的文化内涵、技术理论,也只有这样,中国的声乐才能更好得发展。

本书由陈玉(贵州民族大学音乐舞蹈学院声乐副教授)著。本书详细讲解了声乐基础理论、歌唱原理、声乐演唱语言、声乐演唱的技术训练、声乐艺术表现形式、声乐演唱中的常见问题及纠正、声乐演唱的美学及伴奏,特别是对声乐演唱的技术训练进行了详细论述,以期能在一个较大的视角下认识声乐的技术理论。本书内容丰富、指导性强,是一本实用性非常强的参考书籍。

在编写过程中,除了总结自己的经验和理论,我还查阅了大量国内外相关资料。在此,我表示衷心的感谢。但是由于编写能力有限,加之时间仓促,文章中可能出现一些疏漏,还请各位读者批评指正。

目 录

第一章 声乐基本理论	1
第一节 音乐与声乐	1
第二节 声乐与声乐学	5
第三节 声乐范围的界定及研究门类	9
第四节 人声的分类与声部的划分	15
第二章 歌唱原理	22
第一节 歌唱器官的生理构造	22
第二节 歌唱呼吸原理	35
第三节 歌唱发声原理	49
第四节 歌唱共鸣原理	58
第三章 声乐演唱中的语言	63
第一节 汉语言的基本结构及其特点	63
第二节 意大利语的基本结构及其特点	76
第三节 声乐演唱语言的特征	87
第四节 语言规范与四声十三辙	96
第四章 声乐演唱基本概念及训练	110
第一节 声乐演唱技巧概述	110

第二节 科学发声法——混声演唱	115
第三节 声乐演唱中的声音位置	136
第四节 共鸣的运用及训练	145
第五章 声乐艺术表现形式	156
第一节 美声唱法	156
第二节 民族唱法	167
第三节 通俗唱法	177
第六章 声乐演唱中常见毛病与纠正办法	184
第一节 演唱中“喉头上提”及其纠正	184
第二节 演唱中鼻音、颤音等的纠正	187
第三节 演唱中气息运用不当的表现及纠正	192
第四节 发声训练中不良心理的矫正	201
第七章 声乐的心理学表现及控制	208
第一节 声乐艺术对人的作用	208
第二节 声乐艺术中的想像与情感	213
第三节 声乐艺术中的思维	246
第四节 声乐演唱中的心理控制与调整	268
第八章 声乐演唱的美学原则	280
第一节 声乐演唱的美学原则	280
第二节 声乐演唱中的声情并茂	294
第三节 声乐演唱中的形、神、韵	297
第九章 声乐演唱与钢琴伴奏	300
第一节 培养音乐的听觉与感受力	300
第二节 分析作品、把握立体化的音乐形象	316
第三节 声乐演唱中的二度创作	319

第十章 嗓音保健	338
第一节 良好的身心健康是声乐演唱的重要基础	338
第二节 引起嗓音病变的原因	340
第三节 嗓音的常见疾病与治疗	344
第四节 关于女性的嗓音保健问题	355
参考文献	358

第一章 声乐基本理论

第一节 音乐与声乐

一、概述

音乐是艺术的一个种类,是人类文化生活中不可或缺的重要组成部分,音乐是听觉艺术,它的基本构成材料是乐音,而乐音区别于噪音的基本特征是其具有一定的音高(发音体的振动频率),泛音、基音的构成符合规律,才能产生和谐、悦耳的音乐。音乐是人类表现自己所处在的客观世界和内心世界而创造的一系列按照特定规律和形式先后(或同时)出现的乐音的综合,它借助听觉使人产生美感并得到艺术享受。

中国汉代音乐理论著述《乐记》中说:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也,感于物而动,故形于声……”还说:“声成文,谓之音”(这个“音”字,意为音乐),这也说明了音乐和人类主观世界以及客观世界的关系,也说明了乐音被组织和赋予一定的形式,表达一定的内容才能成为音乐。

音乐既是听觉的艺术,也是时间的艺术,更是表演性极强的

艺术,它的实践有创作、表演、理论研究及音乐评论、教育四个方面组成,表演即音乐演唱,是音乐以实际音响对听众(观众)起作用,实现其本身功能的必不可少的重要环节,表演因乐音的不同而分为器乐和声乐两大类。器乐是人演奏乐器产生的音乐;声乐是以人体为乐器,以人的嗓音为音源,由人自身唱出的音乐,即人声的音乐。

二、声乐艺术的特点

(1)音乐的创造者是人,音乐的演奏(演唱)对象也是人。声乐的声音来源既然是人的嗓音,那么作为音乐的欣赏者听起来就比人制造的任何乐器的声音都来得更直接、来得更亲切。

(2)绝大部分声乐曲都是有歌词的,因此声乐是音乐艺术中唯一结合音乐和文学的种类。歌词能使声乐艺术的含义比器乐具有更多的确定性,而音乐能通过有组织的音响赋予歌词(文学作品)更多的感情色彩和联想空间,于是音乐和文学结合得当就会生成一种特有的优势,并使双方的功能都得到增强。

(3)声乐艺术是最古老、普遍的音乐种类,乡野民歌(民谣)的产生和发展、授受与传递是最早的创作、教育合一、表演(演唱)的音乐活动方式,又因其乐器就是人体本身,来源和携带都很方便,所以声乐的普及性、群众性、社会功能性始终领先于其他音乐种类。

三、器乐的特点

器乐在上述三个方面确实不如声乐,因为人类在设计、制造乐器时很多方面都以人声为蓝本,参照了人类嗓音的美的成分。如长笛的高音很像少女兴奋地歌唱;小提琴和中提琴的音色充满了女性的温柔;小号的吹奏多像青年男子激昂的召唤;二胡的

音色令人联想到饱受风霜的中年人如泣如诉的自白;而大管和低音提琴的音色却似老人回忆世事沧桑。但器乐也有以下几点优点是声乐所不及的。

(1)音色的种类比人声多,所以在合奏中的各种音色配置上能有更多的选择,也能得到更丰富的音色。

(2)音域比人声宽广,独唱一般最多能使用两个到两个半八度的音域,混声合唱能达到四个八度的音域,然而器乐中的钢琴及乐队合奏能达到七个八度的音域。

(3)乐器的演奏可以应用手指的灵活性奏出各种高度的音,但声乐仅靠呼吸的压力、振动体的体积变化和声带紧张度来改变音高,所以使用器乐演奏时,根据作品的要求,音符演奏的速度可比声乐快很多。

(4)因其没有歌词,从另一个角度来看,使人们对音乐的理解、感受和想像就会具有更大的自由度,对于在音乐欣赏上有一定基础的听众尤其是这样。

(5)乐器在未损坏的情况下性能和形态较为稳定,而人体“乐器”可变的部位太多,很多部位在生活中都属于非随意肌,控制起来需要经过专门训练。相对而言,器乐演奏的教与学更为直观和形象,而且更不容易出现声乐学习中那样的误解。

四、器乐与声乐的关系

器乐和声乐的关系中并无对立和竞争,在音乐的整体中它们是分工合作、亲密无间的伙伴关系。声乐教师在规范学生的声音时,往往会想到乐器性能的稳定性,如启发一个中、低音的学生的低声区要像大提琴拉出的长音;启发一个花腔女高音在唱到最高声区时要像长笛吹出的那样优美;而一个钢琴教师或

提琴教师会要求学生在演奏时想到歌唱,要像唱出来一样连贯、动听。这说明双方都看到而且羡慕对方的优点,声乐表演在绝大多数都需要器乐的伴奏,在专业化的声乐作品中特定的器乐伴奏是不可缺少、不能随意改变的。

在一般情况下器乐处于烘托的地位,但有时器乐和声乐并重,有时器乐的重要性甚至会超过声乐,越是精品就越是要求二者配合默契、精巧。交响乐和室内乐中有时有人声的声部,它要像乐器一样和其他乐器精心配合,奏出整体完美的效果,至于在交响合唱和歌剧中声乐、器乐的交织配合所映照出的光芒和色彩,那就更能看出声乐和器乐如何携手在宏篇巨制中把音乐的魅力发挥得淋漓尽致了。

只要想一想张良的《四面楚歌》对瓦解项羽军队的作用,《马赛曲》在法国大革命时对民众的鼓舞,《黄河大合唱》对抗战时期国人拉起的警报和吹响的号角;再看一看和平时期人们无论到多大年龄,只要一谈起儿时唱过的歌曲就总是充满着幸福的回忆,就可以知道声乐艺术对人能产生多大的影响。陕北的农民以“酸曲”排解他们心中的烦闷;青海的牧人用“花儿”来表达他们的爱情;东北人演二人转,内蒙古人唱二人台叙述他们生活中的那些悲欢离合的故事。直到今天,离退休老年人中自发地产生一种时尚,就是合唱热,一个人甚至同时参加两个或三个合唱队,比赛或到外地演出时不让谁去可能都会闹情绪,为什么老年人对合唱那样执著?笔者认为,孤独的老年人在亲身参加的合唱音乐中可以得到慰藉和快乐,在群体和谐的合唱声中他们能够忘记孤独和烦恼。这些实例比比皆是,这些都说明了声乐的社会作用,也说明声乐从来就是人类文化生活中不可缺少

的组成部分。

声乐是一门表演艺术,对歌唱主体而言,它是自己内心的印象、感情、感想、愿望以歌曲为载体的一种表达、一种抒解、一种信息的输出。这种表达和信息输出使得歌唱主体能取得一定程度的精神满足,心理压力能得到缓解,心理平衡在一定程度上得以恢复,但是对于客体,也就是听众,它是一种刺激、一种信息的接受,由此引起感情上的共鸣,使得客体的同类情感升起、高涨,也产生出表达和行动的要求,主体的表达、抒解、减压和对客体的刺激、共鸣、激起就是声乐的双向功能,这种双向功能在表演过程中同时出现并统一在艺术美的表达和享受当中。

声乐是音乐艺术中不可缺少的重要种类,因和文学的结合以及人体即是音源这两点原因,声乐所起的社会作用或所实现的社会功能都比其他的种类更直接、更快捷,所影响的地域面积和受众范围更为宽广、巨大,因此奠定了它在音乐艺术中的独特地位。

声乐这个种类和概念都是中性的,它的社会功能很强,但是这种作用对社会发展来说究竟是正面的还是负面的,最终还是取决于作品的好坏和演唱的优劣。“歌如其人,歌也如其人”第一个“歌”字是名词,代表着歌曲;而第二个“歌”字是动词,代表了歌唱,说明了创作和表演的人的观念、素养以及能力。

第二节 声乐与声乐学

仅说“声乐”二字指的是音乐表演艺术的一种,声乐是研究从事声乐表演需要具备音乐基础知识、歌唱语言、技能、发声和

表演的能力以及相关的知识和修养,声乐是实践而不是科学研究,只有在这些实践的基础上把现象和经验条理化并找出规律性的内容又将其上升到理论的活动才能称为科学研究。声乐学是研究声乐艺术内涵、外延全部内容的本质和规律的科学。研究的根据是声乐实践的历史和现状;研究的目的是把握声乐;实质是在演唱时创造性地把声乐作品变为实际影响和形象,而加上一个“学”字就是把声乐作为一种艺术现象、一种对象来进行研究,以使声乐成为一门科学。从中到外,从古到今有大量的声乐表演活动和大量的声乐课程进行声乐技能、表现方法的口传面授,这些都是声乐实践的健康发展并根据社会发展的要求把声乐实践提高到新的水平。

如果站在个人利益立场上,那根据市场的需要去唱、去教就行了,因为即使没有学习声乐学,唱和听的活动照样可以进行,这实际上就是对科研和理论所起的作用。诚然,人类的认识、观念和理论都是从实践当中来的,正确的认识、观念、理论可使实践避免受到错误观念的影响和破坏。正确认知、观念及理论的传播可使事业正确快速发展,也使大多数人受益;而错误认知、观念、理论的影响能把人们的思维和实践封锁很多年,使人们的实践停滞,甚至倒退。在政治上,历史事实已经很好地证实了这一点。几千年的封建观念锁定了中国多少年?在声乐上也是这个道理。中华人民共和国成立前的专业声乐教育与民族传统的民歌、戏曲、曲艺等处于隔绝状态,从理论上就是全盘西化的,因此专业声乐在民族化、群众化上少有进展,演唱和欣赏只在洋人和上层华人的知识圈内进行。中华人民共和国成立后国家开始重视民族民间音乐,并扶持民族声乐的发展,转变了广大声乐工

作者的观点,于是音乐、艺术院校声乐专业的师生开始把民间传统演唱作为正式课程,并出现一大批优良的声乐作品,很多院校都陆续建立民族声乐专业。

20 世纪 50 至 60 年代,我国多数男高音都不太懂得放低喉位和用掩盖进入高声区的观念和理论,而只追求中声区的靠前和明亮,结果都解决不了高音,直到 70 年代末,我国向西方打开了文化交流大门,这才改变了错误观念,我国男高音才取得突破性的进步。

一、声乐理论的意义

对于声乐表演来讲,声乐理论的意义主要有以下几点。

(1) 让演唱者在歌唱技术和艺术表现上知其然并知其所以然,不仅要知道怎样做,更要知道这样做的道理,这样才能让他们沿着正确方向意志坚定地前进。

(2) 通过声乐批评,用正确的审美观念来影响实践,并对实践进行正确的导向。

(3) 把实践当中的成功经验和失败的教训条理化,使其具有普遍意义的理论色彩,再将这些信息广为传播,使广大声乐从业者少走弯路,多出成果。

(4) 研究新的教学方法和歌唱技法,研究声乐作品的内容和形式,从而提高演唱和教学的水平和效果。

(5) 声乐学的研究以实践为基础,但高于实践,它反映了实践的本质,对实践有指导性作用。

二、声乐学的本体内涵

声乐学的本体内涵主要包括以下八项。

(1) 研究歌唱技术。主要研究人体乐器的生理结构、语言功

能、发声以及如何调节歌唱相关部位并使它们协调配合以发出演唱需要的歌声。

(2)研究声乐艺术表现的规律。包括演唱者对所唱作品的处理,即二度创作的规律以及气质的形成,演员之间、演员与听众之间的交流及相互作用的规律。

(3)声乐作品本身及演唱家、声乐作品的词曲作家的研究。

(4)声乐教学法的研究。

(5)声乐艺术发展史的研究。

(6)声乐表演及教学的心理研究。

(7)声乐美学研究。

(8)演唱风格、演唱体裁、演唱流派、形式的分类法以及各类的发展现状和前途展望,可称为综合研究。

声乐学的外延非常广泛,全方位地和其他学科交叉,如上述第一项就延至了自然科学领域的人体生理解剖学、物理学的声学,在人文学科方面更是延至了语言学;第二项延伸至戏剧表演理论、心理学及社会学;第三项则涉及了音乐学中的作曲技术理论研究、音乐史的研究,在中外文学方面涉及了歌曲中诗与词的知识;第四项延伸至普通教育学;第五项涉及中外通史、文化史;第六、第七、第八项涉及普通心理学、逻辑学、美学以及音乐学中的民族音乐学,等等。

声乐学本身又是音乐学的一个分支,是音乐学的组成部分之一,对于音乐学本身的构成和分类的方法,不同历史时期的不同学者有着不同的主张,但是无论怎样分类,声乐学在音乐学中都是跨门类的。按照 19 世纪 G.阿德勒的分类法,声乐学既属于历史音乐学又属于体系音乐学;按照 20 世纪的 H.J.莫泽尔的

分类法,声乐学所属的声乐美学、各民族歌唱风格、人体乐器生理结构、声乐史等分别属于哲学的音乐学、民俗的音乐学、自然科学的音乐学以及精神科学的音乐学;而按照当代多数学者的观点,声乐学主要属于音乐表演理论研究,同时也跨及别的门类。

我们所有在高等学府学习声乐表演的大学生以及所有从事声乐专业的青年人都要努力使自己成为一名学者型的人才,因为当今社会是一个信息量大、学科纵横交叉、发展变化速度很快的社会,只有复合型的人才最能适应社会的需求。在音乐当中创作是根本,是在进行图纸的设计;歌唱属于表演艺术,应按图纸创造性地完成施工工艺;音乐教育的目的是提高公民的音乐素养,培养未来的音乐工作者或音乐爱好者;而只有音乐学是站在最高点俯瞰音乐生活、音乐活动全局的,它把整个音乐现象作为一个研究对象,这种工作既需要有高度,又需要有广度和深度,我们这些搞施工工艺的人应注意音乐学,只有学习了一点音乐学的方法,才会在施工时更加自觉,更具有创造性,头脑也才会更加清晰,从而把施工工艺发展到新的水平。

第三节 声乐范围的界定及研究门类

一、声乐范围的界定

声乐范围的界定是一个既涉及科学、合理的表述,又涉及约定俗成的显示,这是在历史和当代中争论最多的一个问题,但要想研究声乐学又不能回避它,因为一旦在这个问题上混淆就会引起一系列的概念混乱和误解。

广义的声乐不但指目前音乐生活中存在的演唱歌曲、歌剧、音乐剧,也应该包括戏曲、曲艺的演唱。因为戏曲、曲艺也是以人声为乐器演奏的音乐,可是在民众约定俗成的概念中,声乐这个词从来不用在戏曲和曲艺表演上面,民众约定俗成的声乐是只包括歌曲、歌剧、音乐剧演唱的一种狭义的概念,你说某人是搞声乐的,老百姓就理所应当认为是唱歌的或教唱歌的,绝不会想到唱戏上去,一个曲艺演员如果向他人介绍自己是搞声乐的,也非引起误会不可。这种约定俗成有它的历史根源,在我国从古代到近代的历史中根本不存在“声乐”这个词,民歌就在百姓的嘴上,没有职业演员,当然也没有专业名称,戏曲和曲艺中的演唱虽有职业演员,但民间都按小种类名称称呼他们,如“唱戏的”、“唱梆子的”等,对曲艺中的歌唱演员往往称为“唱大鼓的”或俗称为“唱唱儿的”(第二个“唱”字是名词,指唱段),直到清末民初新式教育中出现学堂乐歌,特别是20世纪20年代有了高等专业音乐教育以后,唱歌才成了一种专业,这也才有了“声乐”这个名词,于是这个词被大家当做了唱歌和唱歌剧的专有名词。而在西方国家不存在这样的特殊问题,他们把京剧称为“北京歌剧”,把唱歌和唱戏看成是一码事,笔者的观念也是广义的观念,因为仅因风格不同,或受外来艺术的影响就把戏曲和曲艺中的演唱划到声乐圈外,都是没有道理的。

二、声乐的研究门类

声乐的第一种分类是按演出形式来划分的,如:音乐会重唱、音乐会独唱、歌剧、齐唱、混声合唱、戏曲、曲艺演唱等。

第二种分类是按演唱作品的体裁划分。如:我国古代的汉魏大曲,唐宋大曲,明、清小曲,侗族大歌;外来的体裁有声乐套