

声乐艺术指导的多维探究

戴媛媛 著

黑龙江教育出版社

声乐艺术指导的多维探究

戴媛媛 著

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐艺术指导的多维探究 / 戴媛媛著. -- 哈尔滨:
黑龙江教育出版社, 2018.11

ISBN 978-7-5709-0435-8

I. ①声… II. ①戴… III. ①声乐艺术—研究 IV.
①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 280633 号

声乐艺术指导的多维探究

Shengyue Yishu Zhidao De Duowei Tanjiu

戴媛媛 著

责任编辑 宋怡霏

封面设计 汉唐工社

责任校对 张 江

出版发行 黑龙江教育出版社

(哈尔滨市道里群力新区第六大道 1305 号)

印 刷 哈尔滨世纪金东印务有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 9.75

字 数 120 千字

版 次 2019 年 4 月第 1 版

印 次 2019 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5709-0435-8

定 价 30.00 元

黑龙江教育出版社网址: www.hljep.com.cn

如有印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。联系电话:13936462757

如发现盗版图书,请向我社举报。举报电话:0451-82533087

作者简介

戴媛媛（1979.10—），硕士，讲师，现任沈阳音乐学院声乐系艺术指导工作。2002年考入沈阳音乐学院研究生院，攻读高师钢琴教育方向，师从于郝慧芳教授，2005年毕业留校。工作期间曾担任多场音乐会的艺术指导，并参加诸多演出、比赛和国际教学的交流活动。2006年担任“大艺杯第12界CCTV青年歌手电视大奖赛”辽宁赛区试唱练耳伴奏老师。2007年参加辽宁电视台“阳光嘉年华 青联岁月”，为著名演员吕晓禾诗朗诵担任钢琴伴奏。2012年在“相聚在北京——爱的旅程系列音乐会”中担任钢琴伴奏。

前言

声乐艺术是音乐艺术的重要组成部分，是人们表达自己情感的重要方式。在音乐艺术发展史上，声乐可以说是最早诞生的，它可能与语言相伴产生，其孕育期甚至可能比语言产生的还要早。随着社会经济的发展、科技的飞跃，各种文化现象繁复纷呈，人们的精神文化生活也日趋丰富多样。声乐作为文化的重要形式之一，也和其他文化形式一样，发生了翻天覆地的变化。

声乐表演技巧的提高依附于声乐作品的创作与发展，声乐作品则依靠声乐表演者有声的二度创作实现其审美价值，从而推动声乐艺术的演唱技能，促进声乐艺术进一步的繁荣与发展。声乐表演具有学科理论、艺术规律、技能训练以及审美表现等综合内涵，是一个学科属性的专业表述。

本书以“声乐艺术指导的多维探究”为选题，全书共分为五个章节。第一章大胆提出了声乐艺术指导与其在高校教学中的困惑。在第二章中针对作品的二度创作进行论述，对声乐作品分析指导，阐述了二度创作与一度创作的关系，试图从多个角度诠释二度创作的理论。第三章具体到声乐对艺术的语言发音及咬字方面的技巧进行解析，第四章从声乐舞台设计到舞台形体及风度指导，最后升华到演奏中的伴奏指导方面做了递进的探究。最后一章针对普遍存在的声乐演唱的不良心理进行总结和评述，从声乐演唱实际出发，具体阐述了声乐表演的艺术处理、声乐表演的舞台设计及表现。

书中几乎包含从声乐表演的发声到声乐表演舞台实践的全过程，从内心体验到外部表现，从技能训练到艺术处理，以及一些与声乐有关联的问题也有所涉及，如声乐表演作品的背景分析与歌词分析、声乐表演作品的语音语调与情感表达、声乐表演的舞台形体与风度、声乐表演的舞台心理素质等。尽管如此，它并不是一本介绍声乐表演的全面的教科书，而只是作者对于声乐艺术的探索和研究。

本书的撰写虽然秉持着针对性、科学性、实用性和创新性的原则，本书在写作过程中，参考和借鉴了国内外学者的相关理论和研究，在此深表谢意。由于时间紧迫，书中难免又不当之处，敬请有关专家、学者和广大师生提出宝贵意见，以便修正。

作者

2018年4月

目录

第一章 声乐艺术指导及其在高校教学中的困惑研究·····	1
第一节 声乐与声乐艺术指导的分析·····	1
第二节 声乐艺术指导在高校声乐教学中的困惑·····	3
第二章 声乐作品分析的指导与二度创作·····	11
第一节 声乐作品曲目选择与建议·····	11
第二节 声乐作品分析指导·····	22
第三节 二度创作与一度创作的关系·····	55
第四节 声乐作品二度创作指导·····	57
第三章 声乐艺术发声与咬字吐字的指导·····	75
第一节 声乐艺术发声指导·····	75
第二节 声乐艺术咬字吐字指导·····	90
第四章 声乐舞台表演的指导·····	97
第一节 声乐艺术舞台设计·····	97

第二节 声乐舞台形体与舞台风度指导·····	108
第三节 声乐舞台表演中的伴奏指导·····	115
第五章 声乐演唱心理的指导·····	134
第一节 声乐表演中的心理状态·····	134
第二节 怯场心理的调控与指导·····	140
参考文献·····	145

第一章 声乐艺术指导及其在高校教学中的困惑研究

声乐学生要在歌唱中取得很好的进步,除了在一位优秀的声乐教师指导下和自身的努力之外,艺术指导也非常重要。在参加考试、音乐会、比赛时艺术指导还是一位决定成败的关键人物。当歌唱者站在舞台上演唱时,声乐教师已经无法进行指导和帮忙做任何的提示。只有歌唱者和艺术指导在舞台上进行演出,一个在演唱,另一个在伴奏。歌唱者与艺术指导配合的默契程度决定了整个音乐会的成功与否。本章节所讲述的主要是声乐艺术指导,探究了声乐艺术指导再高校声乐教学中的困惑。

第一节 声乐与声乐艺术指导的分析

一门音乐专业和专门从事这门专业的人才被称为艺术指导。一般分为声乐艺术指导和器乐艺术指导,。

声乐艺术指导所涉及的专业领域包括,首先是为歌唱者在平时的练唱和在舞台上的演出弹钢琴伴奏。其次是指导歌唱者进行歌唱的艺术处理,如咬字吐字、音准、节奏、力度、速度、音乐线条、情感、舞台表演等方面的处理,同时也帮助歌唱者准确地了解歌曲的背景、作词家和作曲家的平生以及他们所创作的歌曲的思想内涵等。

一、声乐与声乐艺术指导老师之间的关系：平等互助

在欧洲的音乐学院和歌剧院，有很多优秀的声乐艺术指导不但能从事前面所说的工作，还可以简单地帮助歌唱者解决在歌唱发声中所存在的问题。艺术指导由于长时间地同声乐教师在课堂上工作，练就了一双敏锐的耳朵，对歌唱发声的辨别能力很强。一部分艺术指导对于学生发声的对与错能辨别出来，但不具备发声教学的能力。还有一部分艺术指导不但能辨别歌唱者的发声对错，同时还可以在声乐教师不在时对学生进行简单的声乐辅导。当然，艺术指导不可能完全代替声乐教师这个角色。

二、声乐与声乐艺术指导老师通力协作有助于教学

意大利每年举办声乐大师班时，都会有很多来自全世界各个国家的艺术指导在那里学习声乐。目的很明确，如果一个艺术指导既懂得自己本专业的知识又懂得歌唱和声乐教学，必将是一位非常优秀的声乐艺术指导。在高校的声乐课堂中，声乐教师和艺术指导是平等和密切配合的工作关系，只是分工稍有所不同。目的都是为了共同培养出优秀的声乐学生。在声乐课堂上声乐教师主要是对学生的发声、歌曲的艺术处理以及表演进行教学，艺术指导主要是进行钢琴伴奏。在声乐艺术指导课程中，艺术指导教师除了给歌唱者弹伴奏之外，还帮助学生歌曲进行艺术处理，同时也会对声乐教师没有讲过的内容进行补充，取长补短。一位优秀的声乐教师，即使拥有杰出的声乐教学能力和渊博的知识，也会有不足的地方。学生在理解声乐教师的教学理念不到位的情况下，艺术指导给予理解上的指导和帮助，学生取得的进步会更加明显。

第二节 声乐艺术指导在高校声乐教学中的困惑

一、艺术指导教师资源困乏

除了少数音乐艺术院校开设有艺术指导这门专业之外,大部分高校的音乐系都没有开设这门专业。设有这门专业的毕业生到毕业时基本上都留在本校工作,其他高校想要得到这门专业的毕业生并不容易。因此造成了这门专业的人才少之又少。在很多高校里,每到学生考试、比赛、参加音乐会需要艺术指导弹伴奏时总会遇到一些困难,很多钢琴专业教师不愿意弹,就算有愿意弹伴奏的教师跟歌唱者配合起来到默契时也需要一个过程。在没有钢琴教师帮弹伴奏的情况下只能临时找钢琴弹得比较好的学生来伴奏。在这种情况下,考试、比赛、音乐会水平的发挥可想而知。

二、与艺术指导的合作缺乏默契

由于学校的艺术指导教师太少,大部分学生在声乐课堂上的伴奏都是由声乐教师担当,造成了声乐教师在上课时除了要训练学生的发声、歌曲的处理和表演之外,还要担当钢琴伴奏的角色。声乐教师的主要专长是从事声乐表演与教学活动,给学生在课堂上弹伴奏的能力大多只停留在单音伴奏、简单的和弦伴奏上。能够按照伴奏谱上的音符给学生完整弹伴奏的声乐教师少之又少。就算能够完整地给学生把伴奏谱弹下来,由于大部分的注意力都集中在弹伴奏上,给学生进行声乐知识的辅导肯定会大打折扣。

有些很聪明的声乐教师在课堂上采用的是简谱即兴伴奏,既能给学生弹伴

奏,又能有大部分的注意力集中在声乐教学上。但用简谱即兴伴奏也会存在一个问题,由于简谱伴奏的即兴性比较强,在考试、比赛中常用的是正谱伴奏,学生也会出现对伴奏音乐不适应的情况。由于平时同艺术指导教师伴奏的配合比较少,导致学生在考试、比赛、参加音乐会时出现了这样和那样的问题,通常表现在以下几种情形:

(1) 出现了音准唱不准、节奏出错等问题,有的学生由于听不惯伴奏的形式甚至有跑掉的情况出现。这些问题高年级的学生稍好一些,低年级的学生就比较严重了。

(2) 平时在声乐课堂上唱得好好的,声音的发挥很正常,但是一同伴奏合起来唱时由于找不到伴奏音乐的感觉,结果连正常的声音都发不出来。

(3) 歌唱的情感表达和舞台表演是建立在良好的音准、节奏以及科学发声的基础上,如果连前面这些基本的演唱基础都没有把握住,更谈不上情感表达和舞台的表演了。而相当一部分的学生本来是具有这方面的能力的,但由于同伴奏的配合不默契而无法发挥出来。

三、艺术指导的伴奏水平有限限制了合作者的发挥

在实际的考试、比赛、音乐会中,歌唱者的演唱水平得不到正常的发挥,很多情况下也是因为艺术指导的伴奏水平不够高而造成。艺术指导的伴奏水平不足通常表现在以下几种情况:

(1) 弹错音。伴奏谱的音弹错了,就会造成整个音乐作品的和声不和谐,有时会因为一个错音而感到特别刺耳,不但让歌唱者的演唱思路打断,同时也会打断听众的聆听思路。对于一些有丰富演唱和舞台表演经验的歌唱者来说,偶尔的一两个音弹错,歌唱者在演唱思路不会受到任何影响。但对于一些演唱和舞台经验都不足的声乐学生来说,可能会因为一个伴奏错音而打乱了演唱思维,甚至唱跑调都有可能。如果整首作品弹错了很多个音符,对演唱者水平发挥的拖累程度可想而知。

(2) 弹伴奏的过程中停下来。由于对作品的伴奏谱不熟练或自己本身的钢

琴弹奏水平不够高,在给歌唱者弹伴奏的过程中由于跟不上演唱者的步伐而停下来,剩下歌唱者独自一人在舞台上干巴巴地演唱。此种情况一般会发生在刚开始弹伴奏和经验不足的伴奏者身上。同时有可能也会因为伴奏者的心理素质不过关,上台弹伴奏时心里紧张而造成。

(3) 作品风格把握不住。常见现象是中国民歌风格的作品弹成西洋作品的风格或者西洋作品风格弹成中国民歌风格、进行曲的风格弹成抒情曲的风格或者抒情曲的风格弹成轻快歌曲的风格等等。造成这种后果主要是因为伴奏者这对演唱作品的曲式分析不到位的原因。

(4) 速度把握不住。大部分的演唱作品都有前奏和间奏,从伴奏者弹下的第一个音开始,速度基本已经定格。如果伴奏者进来的速度比原本的速度慢了,演唱者会因为速度太慢而觉得气息不够用,本来一句歌词一口气能唱完,现在要换成两口气来唱,加重了演唱者的气息运用负担。一句分成两句来唱不但影响到句子的连贯性,而且影响到整首作品的完整性。如果伴奏者进来的速度比原作品要求的速度快了,歌唱者会因为速度变快而上气不接下气,气息就会端起来而用不上。伴奏太慢或太快都会改变作品的风格特征。

(5) 音色和力度把握不准确。由于一些声乐艺术指导的钢琴伴奏基本功不扎实和对作品理解有所偏差的原因,在给演唱者弹伴奏时钢琴的声音比歌唱的声音还要大,变成了歌声在为琴声伴唱。要知道,听众是来听演唱会而不是来听钢琴演奏会。钢琴伴奏声音太小了同歌声配合起来也不和谐,也会影响到歌唱者的演唱情绪。钢琴伴奏的音色也非常重要,试想一下,如果在音乐会中,演唱者的水平非常高,而钢琴伴奏的声音很虚或者很大而且粗糙,也会大大降低整个演唱会的水准。

(6) 不会推动歌曲的起伏和高潮。很多歌唱者在听到优秀的艺术指导弹伴奏时,只要一听到前奏的钢琴声立刻就精神抖擞,很有唱歌的欲望和冲动。优秀的艺术指导在伴奏的过程中随着歌唱声音而起伏不断,起到推波助澜的作用。在歌曲高潮前的一小节,如果钢琴声音起到了带动的作用会给演唱者带来很大的激情,也为该歌曲的演唱成功起到了不可磨灭的作用。目前我国高校里这样优

秀的艺术指导非常稀少。演唱者能够得到优秀的艺术指导帮弹伴奏时值得庆幸,因为大部分艺术指导在给演唱者伴奏时都无法做得很到位。红花需要绿叶来衬托才显得更加鲜艳和美丽。欧洲很多著名的歌唱家都有自己固定的艺术指导,而这些艺术指导家都具备高超的钢琴伴奏水平。歌唱家很少换艺术指导,原因是能推动歌曲旋律起伏和高潮很到位的艺术指导家并不多,而且也要经过长期的合作才能配合得很默契。目前国内的声乐艺术指导家邓垚、张佳林、龚荆亿、沈辛怡在这方面就做得非常好。

(7) 舞台心理素质不过关。有些艺术指导平时给演唱者弹伴奏时很稳定,但是到了台上演出时就会紧张,出现弹错音、速度过快或过慢等情形,甚至半途停下来,极大地影响了演唱者水平的发挥。心理素质不过关通常是由于上台伴奏经验太少和钢琴伴奏基本功不扎实而造成。一名优秀的艺术指导教师伴奏视谱能力应该是很强的,同时也应该伴奏过很多不同风格的作品。视谱能力强的艺术指导教师一拿到伴奏谱立刻能弹出来。部分教师在拿到新谱时练了很长时间都没练熟,更谈不上马上给学生弹伴奏了,出现这种情况说到底还是作品弹得太少,要不然就是自己本身的钢琴基础技术不过关。笔者在柴可夫斯基音乐学院学习时的艺术指导教师柳德米拉女士的伴奏水平非常高,已经达到了现场移谱弹奏的能力,比如:看着C大调的钢琴伴奏谱能弹出降B大调的音乐来。这位令人尊敬的艺术指导家之所以有这么高超的能力是因为具有非常好的钢琴演奏基本功、很强的视谱能力和弹了很多伴奏作品的原因。欧洲在乐谱的应用中是使用五线谱。由于我国音乐历史发展的特殊原因,在乐谱的应用上一般使用五线谱和简谱。简谱的应用笔者虽然不提倡在高校的课堂中运用,但是它的普遍存在和应用我们不能否定。在业余的歌唱者中应用很广泛,很多中小学的教科书上也用上了简谱。我国很多音乐院校的高考招生在视唱这一考试环节中也提供了五线谱和简谱给考生选择。由于它的事实存在和广泛应用,作为一名艺术指导如能掌握简谱即兴伴奏这门技术更加锦上添花。有很多优秀的声乐作品刚面世的时候只有简谱而没有五线谱和伴奏谱。如果艺术指导教师不掌握简谱即兴伴奏这门技术,在遇到很多优秀的新歌曲而没有正规钢琴伴奏谱时就无法给歌唱者提供钢琴伴奏。遗憾的是很多

艺术指导教师并没有掌握简谱即兴伴奏者这门技术。笔者见过很多教师在看到五线谱的作品时能很快弹出来,但碰到简谱时却是一筹莫展。

四、艺术指导课程不能引起受教者的重视

部分声乐学生对艺术指导这门专业的理解和认识不够深刻,认为艺术指导教师只是一名普通的钢琴伴奏教师。平时在同艺术指导教师合伴奏的过程中不认真,甚至有些学生艺术指导课都很少去上,到了快到考试的时候才临时找艺术指导教师仓促地合一下考试的歌曲就参加声乐考试了,这样的效果可想而知。

五、艺术指导专业和艺术指导教师在学校中的地位不高

(一) 对艺术指导专业和老师的认识误区

在我国的高校里,不少人认为艺术指导教师只是一名普通的钢琴伴奏人才,甚至还认为只有钢琴演奏水平不够高,当不了演奏家的人才去弹钢琴伴奏。由于对艺术指导了解不够多,无法认识到其重要性,认为既然是给歌唱者弹钢琴伴奏,普通的钢琴教师或者钢琴技术好一点的学生也可以弹得好伴奏作品。

还有部分的歌唱者认为在一个好的声乐指导教师的指导下,学会了几首代表歌曲和处理好了几首好的音乐作品,就开始沾沾自喜,丝毫不重视艺术指导教师,甚至还人为没有这些艺术指导照样可以成功。

甚至还有音乐院校的领导,也未能正确认识艺术指导这门专业和从事这门专业的教师的真正价值,有些学校根本就不开设声乐艺术指导课这门课程,学生想上也没有教师教,演唱时想找艺术指导教师弹伴奏也没人弹,导致了艺术指导专业迟迟不能发展,也约束了声乐学生演唱水平的提高,最终导致很多本来想立志从事这门专业的教师也都去专门从事钢琴教学和钢琴演奏了。

(二) 艺术指导专业及教师在国外院校的非常受重视

欧美音乐学院的艺术指导专业经过了几个世纪的发展,已经比较成熟和规范。基本上每一位声乐教师都配备一名艺术指导教师。在声乐课堂上,声乐教师

除了在给学生练声时弹一下音组之外,曲目伴奏都由艺术指导教师来完成,声乐教师则负责指导学生的发声技术、歌曲的艺术处理以及舞台的表演等方面的工作。另外,学校还单独安排有专门的声乐艺术指导课程,由艺术指导教师对学生进行艺术指导。在艺术指导课堂上教师除了给学生弹伴奏以外,还给学生歌曲的音准、节奏、咬字吐字等方面的知识进行教学和辅导,同时也对学生的歌曲处理、舞台表演进行教学。换句话说,除了发声技术之外,其他方面的歌曲处理知识艺术指导教师都可以对学生进行教学。一些聪明的艺术指导教师还能顺着声乐教师的发声技术理念对学生进行简单的歌唱声音处理。这些音乐学院很注重艺术指导专业学生的培养,基本上每个学校都开设有艺术指导这个专业,以此来培养大量的艺术指导专业人才。这类人才不但有对声乐学生进行艺术指导工作,也有对器乐学生进行艺术指导工作。钢琴专业的学生在高年级时也开设了艺术指导专业这门课程,是必修课,由长期从事艺术指导工作的教师进行教学。每到学期结束时进行考试,考试的内容为给声乐或器乐学生进行曲目伴奏。笔者在柴可夫斯基音乐学院学习时经常为钢琴专业艺术指导课的学生担当钢琴伴奏考试的伴唱,就是钢琴专业的学生弹钢琴伴奏谱作为考试,歌唱者在旁边为其伴唱。学校面向钢琴专业学生设立了这门课程,培养了大批的艺术指导后备军。声乐学生由于长期得到一名艺术指导教师的教学和伴奏,师生之间的配合一般都很默契,在考试、演出和比赛时基本上都不用另外找时间合乐直接就可以上场,而且效果非常好。由于长期的配合,学生不用再为伴奏的事情思前想后,能够在舞台上专心致志地进行演唱。

(三) 艺术指导专业及教师的发展方向

为了提高我国高校声乐艺术的水平,同时也为了让艺术指导得到更好的发展,建议如下:

1. 认识专业及教师的重要性

学校的领导要有长远的目光,意识到艺术指导专业这门学科和艺术指导教师工作的重要性。一门专业办得好不好以及水平高不高,往往与领导的办学理念以

及重视程度有着密不可分的联系。在我国高校音乐系里声乐专业的学生人数度一般是最多的。虽然也有很多高校设置有音乐教育专业,但即使音乐教育专业中,以声乐为主科的学生也占多数。绝大部分的高校音乐系都把声乐专业作为龙头学科。因此,要想提高声乐专业的水平,必须重视艺术指导这门专业。

2. 开设专业课程

开设艺术指导专业的本科课程和研究生课程。这门专业如果开设得好,在不久的将来,我国就会涌现大批的艺术指导人才。这些人才无论留在高校里还是到文艺团体从事艺术指导工作,对歌唱者和器乐演奏者将是一个福音,同时也对我国高校声乐水平的整体提高起到很大的作用。

3. 注重课程安排,鼓励专业教师

鼓励钢琴教师和钢琴演奏专业的学生从事艺术指导的工作和学习。提倡在钢琴专业中增加艺术指导这门课程,作为必修课来开设。不可否认,目前我国高校的艺术指导教师大部分是来自钢琴演奏专业的毕业生,也有一部分是来自其他音乐专业中钢琴弹奏水平比较高的毕业生,真正来自艺术指导专业的毕业生并不多。因此,在目前艺术指导教师比较缺乏的情况下,在钢琴表演和钢琴教育专业中增开艺术指导这门课程,作为艺术指导人才的补充和后备军不失为一个好办法。

4. 提升自身专业性

艺术指导专业的学生和教师要通过不断学习来提高自己的专业水平。要想成为一名优秀的声乐艺术指导教师,除了要在钢琴弹奏水平上不断提高以外,还需要学习其他音乐和文学艺术类的综合知识。如:音乐美学、音乐史、和声、曲式分析、声乐文献、艺术概论等理论知识。在条件许可的情况之下如果能够学习声乐那就最好,因为作为一名声乐艺术指导,只有了解了歌唱者的歌唱技术才能很好地对其进行辅导和为其伴奏。在钢琴伴奏上除了用正谱弹伴奏之外,鼓励他们学习简谱即兴伴奏,成为一名全能的伴奏技术人才。

5. 合理安排课程,发挥专业人才的能动性

规范和合理安排好声乐伴奏、声乐艺术指导课程。有了艺术指导人才就应该