

music

声乐圣经

王燕平 编著

山西出版传媒集团
山西人民出版社

声乐圣经

王燕平
编著

山西出版传媒集团

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐圣经 / 王燕平编著. — 太原: 山西人民出版社, 2015.1

ISBN 978-7-203-08676-5

I. ①声… II. ①王… III. ①声乐—教材 IV.

①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第281871号

声乐圣经

编 著: 王燕平

责任编辑: 何赵云

装帧设计: 刘彦杰

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127(传真) 4956038(邮购)

E - mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 厂: 山西天辰图文有限公司

开 本: 890mm×1240mm 1/32

印 张: 7

字 数: 150千字

印 数: 1-3000册

版 次: 2014年12月 第1版

印 次: 2014年12月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-08676-5

定 价: 20.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

我看到了一扇文字的大门，以及文字在日常对话之外的不同用途。而现在，在我从事的事业中文字的力量更是无比巨大。

有时歌唱家会忽略文字，只是注意音色、连贯性和乐句，但是当你把每个词都唱活时，就会发现大大的不同。

——墨西哥歌唱家罗兰多·维拉宗

致读者

声乐艺术，高深莫测，言人人殊，“烟涛微茫信难求”，貌似无可讨论。

然而时代在进步，便是“旧时王谢堂前燕”，而今也应“飞入寻常百姓家”。

作为艺术分支、音乐之分支的声乐，其实在它的技术训练方面和音乐感觉培养方面，还是有其基本规律可循的。由于声乐艺术“声随时空散”的特点，质诸声乐艺术发展史。20 世纪之前，不管你是多么著名的声乐演唱大家，都只能借助文字在历史上留下一点点小小的名声。“声振林木，响遏行云”也好，“余音绕梁，三日不绝”也罢，只能留于纸面的描述。至于名留青史的各大家如何具体演唱，如何进行声乐艺术实践，更只能在相关评价和史料烟云中揣摩一二。幸亏“纸比人长寿”，幸亏

声乐作为一门语言,还有其姊妹语言(各民族语言)为伴,这就让声乐不可能全部“曲终音散人音两茫茫”,也因此,古今中外与声乐相关的各大家中,声乐理论研究者多多少少还占有一席之地,是他们的辛劳,弥补了声乐艺术的特定缺憾,为声乐艺术的传承,作了文字上的补足。

来自现实的另一个困局是,那些“唱的比说的好”的声乐实践家们,或者一生忙于歌唱,或者一生忙于体会音乐,如果他们没有为师的经验或者只把当老师作为一种临时性的客串,或者他们的学生本身素质相当高只需稍加点拨一丝丝引导就能成功的话,这些声乐实践家们是不会耐心地总结适用于大多数人群所需要的“歌唱理论”的。声乐艺术实践性第一的特征,也成为他们疏于语言表达的挡箭牌。在这方面,恩里科·卡鲁索是一个十分显明的例子。虽然也有他的嗓音医生与亲人说了一些话,但基本都是崇拜性的笼统性的话,可借鉴价值极为有限。

另一方面,专业教师可能钻研甚勤,理论功底深厚,也极有可能流入“学究派”的“盲人摸象”局限中去,管中窥豹,只见

一斑。仅止于此倒也罢了,怕的就是那种刚愎自用还把局部真理广泛传播的做法,那是相当有害的。

所以,在声乐艺术这门实践性极强的课程学习过程中,我们千万不能没有老师,尤其是那些用心用力甚勤的“好老师”;同时,也要记得地球上没有两片相同的叶子,你的老师再高明,也不可能穷尽天下真理,他对你的指导,要尽可能消化吸收,如果你想成为一个全面发展的人才,思想上绝不能自定太多框框,尤其是不能有太多先入为主的“概念”,多读多看多想多实践,那些适合许多人的“教条”“真理”是否适合于你,最好是自己用头脑思考,用实践去验证才好。尊师而不泥于师,直接的间接的老师都是老师,“转益多师”才真是吾师!

这就要求声乐艺术学生们广泛开阔视野,在每天有限的的时间里,运气、练嗓、读谱、唱诗、诵词,向民族民间艺术学习,向书本学习,多学多练多悟,这其中就包括尽量多读一些前辈大家关于声乐的简明论述。他们的论述或许仅是只言片语,却极可能就是他们一生心血与探索的结

晶,所以我们奉之为《声乐圣经》。

和声乐相关的内容实在是太丰富了。进入现代以来,教育体系的发达,一大批学人潜心钻研,拿出了太多的成果,这其中,不免有人走火入魔,踏入了本本主义、教条主义的泥淖,此类人也比较常人更容易陷入盲人摸象“越摸越像”(自我感觉)的困局。所以,本书基本上把与声乐最相关的“音乐素质、发声技术、语言表达、音乐表现、舞台形体、艺术修养”诸方面内容以语录呈现,期待能给你一些相对简明的帮助。也期待我们本书所精选的中外著名声乐演唱家、声乐教育家关于歌唱的种种名言,能有“一语点醒梦中人”的神奇效果。如果你是一个用心思考用心歌唱的人,如果你是一个经常带着问题去学习去阅读的人,这个“神奇”的效果一定会让你感觉更“神奇”!

编者

2014年8月

目 录

辑 一	1	
		声乐概念(声乐和声乐教育)
辑 二	11	
		天赋、嗓音、激情、表演欲
辑 三	18	
		自然的音乐环境与自然的教育培养
辑 四	25	
		人才选择(个性品质 勤奋刻苦 自励、自强、自学)
辑 五	29	
		人才教育(教育历程)
辑 六	48	
		声乐技术培训
辑 七	120	
		舞台经验与演唱历练

辑 八	133
	音乐文化熏陶与人生历练
参考文献	157
附 录 一	158
	中国古代声乐文化经典 《乐府传声》
附 录 二	191
	伟大的男高音是如何炼成的 (解说词精华)

声乐概念(声乐、声乐教育)

〔编者按〕

从本辑文字可以看出,声乐的概念,言人人殊。在中国声乐界,声乐包括了美声唱法、民族唱法和通俗唱法,现在中国又出现了原生态唱法等多种提法。但是,无论概念如何确定,“美好的声音”是所有声乐都在追求的一个标的。所谓声乐教学,就是要通过系统化的科学化的教育方式,让原本“粗粝”“原生态”的发声器官,能持久地发出美好的声音,实现人类对声乐之美的追求。从这个意义上,展开声乐教学的“练嗓”“练耳”,读者如您,即便你是打小学钢琴之类的器乐,也会触类旁通地感觉到,嗓音就是我们的乐器,打磨旨在让它更加清亮、清通、松弛、通透,低音下得来,高音上得去,能“得声应口”地运用自如。我们并不鼓励学生陷入神秘主义的概念争执之中去,但是,可以透过不同的概念分野,来理解声乐发展的来龙去脉,知道歌唱的历史,这些都是应该的。

声乐

声乐,是指用人声演唱的音乐形式。声乐包括:美声唱法、民族唱法和通俗唱法,现在中国又出现了原生态唱法。通常声乐指美声唱法。

——百度百科

声乐训练

所谓声乐训练就是用正确的、较好的歌唱状态去克服不良的演唱习惯;用较完美、动听的歌声去替代缺少美感的声音。这个替代与克服的最好方法,就是将两种不同的歌唱状态和发声效果进行比较,从中分辨出孰优孰劣。这个比较应是直观、直感的,即教师亲自看到和听到学生演唱,然后用讲解和示范的办法,指出学生的问题,并提供较好的歌唱方法,使学生直接看到、听到不同方法所产生的不同效果,

从而建立起正确的声音概念。

——吴天球

声音训练

发声器官的生理功能在发声过程中受到的正确训练,组成了声音训练。它包括肺部正常功能的知识,如它活动的机能;喉部声带的发音机能以及口腔,包括舌、上腭、嘴唇和共鸣腔,产生声音的共鸣的机能。了解控制发声结构的所有器官的机理,是声音训练中一个极其重要的因素。这必须委托给负责的声乐专家,因为他们非常熟悉发声器官的生理规律。

——马里奥·马拉菲奥蒂

声乐艺术教育

声乐艺术教育如同别的器乐一样,它和音乐即歌剧、歌曲等等的关系,是一种纯粹的技巧研究和掌握声乐作品知识的问题。这一点尤其要依靠音乐教员、辅导员、伴奏者和指挥家。

——马里奥·马拉菲奥蒂

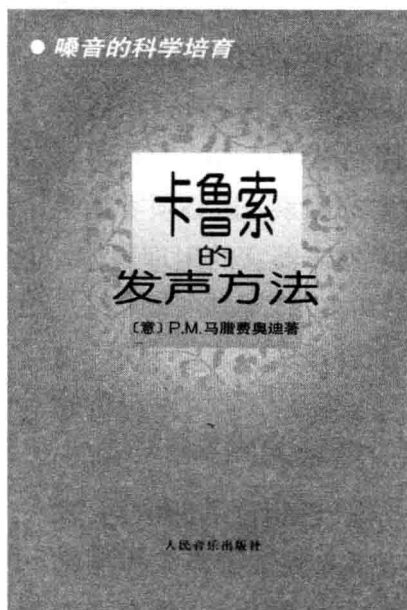
现代声乐艺术的主要因素

现代声乐艺术的主要因素是字,而不是音。实际上,就是通过字的内容和意义,达到传达我们思想感情的目的,而

音乐节奏使音更加强调了这种思想感情。因此,字必定是首要的,而音必须始终只能是音乐的辅助者。从这样的观点上看,声乐艺术从发声方法的角度看,必须充分地基于科学。

——马里奥·马拉菲奥蒂

现代歌剧

新的作曲家们写作歌唱音乐比老一辈写作的更费苦心、更复杂些,这是事实。但是,实际上谁也不能埋怨他们在才能、灵感的指导之下,创造出新型的艺术,而这种新型的艺术是要求更高效的声乐手段的。(有鉴于此),声音应该受到容易发声的和正确技巧的训练,使其能演唱如瓦格纳的长篇激情的风格或别的新型作曲家的

歌剧,而不致使发声器官遭受危险的劳损。

——马里奥·马拉菲奥蒂

歌剧难为

歌剧演员的工作不是单方面的,他要一下子对付三种艺术,即声乐、音乐和舞台三种艺术。这样一方面存在着困

难,但是另一方面也存在着他的创作劳动的优越性。

——斯坦尼斯拉夫斯基

马拉菲奥蒂不主张分声区

发声不分声区,是能够使整个音域保持在同样的形态和音质上的,并且,减去了发声器官的任何紧张,也提供了训练和发展一个优美的嗓音的可能性,这将带来惊人的成绩。

如果对自然音域有个清楚的概念的话,谁也不会去操心什么声区了。乐器也不过只有一个声区,只需要一种技巧去演奏它们音区

卡鲁索的扮相

中任何高度。为什么对人类发声器官——这个最完美的乐器——就该如此必要地去为了发声而经历复杂的过程,进行突然的调节,使声音“破裂”呢?说话的声音是没有声区的,然而,我们仍会有讲得高和低的音调,并且在不同音高上有声音的抑扬顿挫的变化,这是与字的心理影响相关的。例如,当我们激动或发怒等等,我讲得大声些;而在爱恋、愉快和亲切抚慰的情绪下,就讲得柔和并显得轻快些;在严肃或悲哀时就讲得低声些。全部这些心理状态的影响,在支配着我们声音的音高和色彩。

在歌唱中必然会发生同样的情况。音高的变动,在正确

发声中决不能在换声区时有所变动，仅仅只要在表现歌唱需要表达的不同感情时，给以不同的心理色彩罢了。

(马里奥·马拉菲奥蒂《恩里科·卡鲁索的发声方法》)

声乐训练的一、二、三、四、五

一个目标——优美自如的歌唱；

两论起家——矛盾论与实践论相结合，也就是解决了几个矛盾的统一，通过实践而提高；

三位一体——声乐是嗓音、音乐与诗词(语言)三者并重的艺术，缺一不可；

四个要素——四个“R”：放松(Relaxation)、呼吸(Respiration)、声区(Registration)和共鸣(Resonance)；

五个问号——英语的五个疑问词：谁(Who)、何地(Where)、何时(When)、什么(What)和为何(Why)。

——著名声乐教育家李维渤

习唱十句话——

习唱十句话，自如关系大；

气息是动力，千万莫忘记；

要想喉咙松，哈欠基本功；

站得要挺拔，胸部不能塌；

要问共鸣点，好似小花脸；

轻重搭配好，上下任你跑；

高低泛音全,嗓音亮又圆;
唱在气息上,轻松又舒畅;
矛盾到处是,极端成坏事;
成功的关键,理论加实践。
——著名声乐教育家李维渤

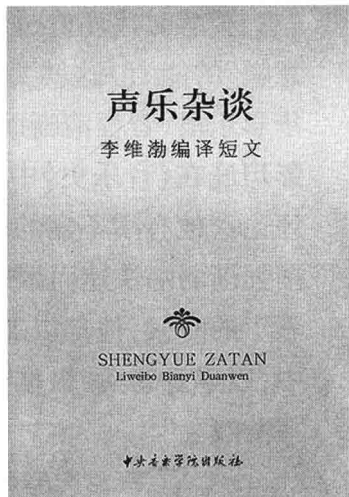
美歌歌手应具有三个条件:

- 一、嗓音听起来自然而优美;
- 二、音域中的每个音都非常均匀,在唱高度技巧性的乐段时毫不费力;
- 三、只有通过聆听最优秀的意大利歌手才能学到的风格。

——罗西尼

从三个条件中可约略地概括出美歌唱风的基本要求。符合第一个条件的歌手必然具有一种舒展流畅、平滑圆润的、不费力的嗓音,而不是喊叫的、生硬的、带有鼻音或喉音的和过分开放的嗓音。母音必须纯正,子音不必过分夸张。感情表达要适度。应避免一切粗俗或训练不当的痕迹。

(著名声乐教育家李维渤对罗西尼观点的解说)

罗西尼