

美声唱法

Meishengchangfa

满玉华 / 编著

沈阳出版社

美声唱法

Meishengchangfa

满玉华/编著

沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美声唱法/满玉华编著. —沈阳: 沈阳出版社, 2005.9

ISBN 7-5441-2859-8

I. 美... II. 满... III. 美声唱法 IV. J616.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第076236号

出版者: 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路10号 邮编: 110011)

印刷者: 东北印刷厂

发行者: 沈阳出版社

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 13

字 数: 240千字

插 页: 2

出版时间: 2005年9月第1版

印刷时间: 2005年9月第1次印刷

责任编辑: 阎志宏

封面设计: 杜 江

版式设计: 晓 理

责任校对: 金 烨

责任审读: 滕建民

责任监印: 杨 旭

定 价: 29.80元

◎1982年7月,在上海音乐学院声乐系进修学习毕业,与周小燕先生(右)在教学楼前临别合影。

◎1979年7月,赴上海音乐学院声乐系进修,报到时在校门前留影。

◎1985年5月,美国大都会歌剧院、全美著名花腔女高音歌唱家、印第安纳州音乐学院声乐教授吉雅娜·德安杰罗(左二)来沈阳音乐学院讲学期间给我授课,担任翻译的是沈阳音乐学院声乐系艺术指导陈婉宜教授(右一)。

◎1995年9月,担任第五届黑龙江省“秦池杯”青年歌手电视大奖赛评委,与郭淑珍教授(中)、赵荣丽(左)导演合影。

◎1997年9月，担任第六届黑龙江省“纯中纯杯”青年歌手电视大奖赛评委，与黎信昌教授（右四）、金铁霖教授（左一）、糜若如教授（左三），著名作曲家付林（右六）、张丕基（右三）、郭承志（右一）等合影。

◎2005年9月，担任第十届黑龙江省“凡奇·上京国际杯”青年歌手电视大奖赛评委，与黎信昌教授（右二）、糜若如教授（左二），国家一级作曲家张卓娅（左三），国家一级导演、制片人赵荣丽（右一）合影。

©1997年9月，师生团聚于哈尔滨。右为赵荣丽，左为邓丹彤。

©1985年夏天，在沈阳音乐学院花坛前与学生合影。汪端端（左一）、赵荣丽（左二）、李小文（右一）、李丛慧（右二）。

©2005年4月，在沈阳音乐学院学术厅与声乐系我的硕士研究生邹京航学位论文答辩会后合影。

前 言

意大利文Bel Canto（贝尔康多）它出自两个意大利语单词，Bel和Canto。Bel是美好的意思，Canto是歌或者歌声，两个词合在一起被中国人翻译为美声唱法。

历史上，意大利人把他们歌唱的黄金时代称为美声唱法的时代。

Bel Canto（美声唱法）属外来语，中国人如何将美声唱法作为一个整体来看，使概念术语的使用不谨守其字面所给定的逻辑边界，而表现出向整体泛化的趋向，所谓美声唱法并不单纯的仅指唱法而言，在很大程度上已经囊括了美好歌唱的所有要素。它包括声、情、语言、风格和不同国家的民族文化特色。但共同点是都很重视声音美的程度。

本书的第一部分内容是把有关意大利美声唱法的特征与唱法法则及操作程序以深入浅出通俗易懂的语言组合成具有实用价值的理论知识，对一些笼统宽泛的、含混多义的、无法确切界定的理论形态进行梳理、选择，编出具有典型特点的知识要点提供给学生，使学生在有限的时间内读懂这些有关美声唱法的知识常识，从而帮助学生在美声唱法过程中能做到理论结合实践，培养独立思考的学习习惯和课后主动进行复习训练的自觉意识和能力，从而能较顺利地提高教学质量。

目前我国国内高等艺术院校声乐系本科教学实践过程中，美声唱法教学常用的教材是意大利古典艺术歌曲，意大利歌剧选曲，德、法艺术歌曲及中国创作歌曲，中国艺术歌曲，经过改编的中国民歌及中国歌剧等中外各占一半比例的教材，在本书中我选编了一些平时教学不常用的但确实有实用价值和学术价值的练声曲，作为美声唱法教学训练的补充参考教材。

在国际上，练声曲是非常系统的声乐教材之一。这是学习意大利美

声唱法，掌握欧洲传统声乐文化的必修课程之一，特别是基础教学实践过程中，学生必须有系统地学习练声曲，教师必须要求学生把每一首练声曲当作一个艺术作品来处理，声区的统一、声音的连贯、美的音质和音色、节奏和音准、乐节的划分和音乐解释等，都是要经过极严格认真地训练的。学“美声唱法”的学生也应该像学钢琴的学生大量弹奏练习曲那样，也要唱大量练声曲。如果学生不曾用各种基础的技术手段做发声练习，不曾习惯于这些技术因素所适用的发声技法，那么在以后演唱意大利和欧洲不同种类和风格特点的声乐作品时就会感到很大的困难。

本书编选的部分练声曲和正确发声练习的典型技术要领仅是示范性质的纲要而已。教师可以在教学过程中根据不同教学对象和不同的学生程度对这些练习做出种种变通的形式，并按照教学过程中具体的情况加以灵活运用。

歌唱嗓音从形式来说，与乐器所不同的是人的嗓音的形成，包含语音方面的成分。

意大利语的元音是由正确生理和语音的结构所形成的元音，所以意大利语是最适合歌唱的语言，一旦通过意大利语获得正确的声乐技巧后应该是能够适应任何语言的歌唱的。

作为中国的美声歌者，我们的绝大部分听众是中国人，中国的美声唱法学习者如何使自己的声音适应中国语言这也是一个需要研究的课题，因为歌声不可能脱离歌词而单独存在。

中国汉字本身是一种音符，以形传义，汉语作为一种旋律型声调语言，其中有升有降，有高有低，听起来很像是一种具有音乐性的语言，汉语在声调抑扬升降转换之间形成声音动态的音乐美感。根据意大利人美声唱法训练学习者应该学会在任何音高上说话的原则，我们中国人根据我们自己的语言，选择中国古典诗词像唱练声曲一样每天用古典诗词进行高位置朗诵训练，对于歌唱者也是有着极其宝贵的学术价值的。因此，我选择一些中国古典诗词，供学生发声训练时参考应用。

在本书的后部分我将傅惜华先生编选的《古典戏曲声乐论著丛编》经过挑选摘要编进本书，其中中国古典戏曲声乐论著中（有些艰深晦

涩、难读难懂的部分除外),我选编的章节凡是具有相当中国高中语文程度的人都应该能看懂,这些理论文章中字里行间对美的声音、美好歌唱生动精彩的论述是值得我们今天的人学习和借鉴的。我们每一个人受活动的范围和生命存在时限的限制,不可能对每一件事都身经目击去获得直接经验,所以我们必须从书本知识中吸取大量的间接经验,因为借鉴、吸收书本知识等于拓宽和延长了一个人的实践活动。

如果将我们祖先遗留下来的声乐美学理论和思想对照意大利“美声唱法”进行比较研究,我们会找到很多共同点。

当今全世界各国都在致力于解决如何吸收外来文化问题,进而达到保持本民族文化传统的优秀方面,同时又广泛吸收外来文化有益之处的双重目的。特别是近现代各国各民族间的合作交流更为人们对各种文化进行比较研究提供了方便条件。

以开放的态度吸收外来文化,以分享的态度传播中国文化,以现实的态度融合中西文化,在继承发展的基础上开拓进取,这是我们当代人义不容辞的责任和义务,也是我们坚持不懈进行长期学术研究的方向。

本书最后我选编了由中国京剧团联合创作、由殷承宗配钢琴伴奏,于1969年出版的京剧钢琴伴唱《红灯记》李铁梅唱段,作为美声唱法女高音教学和舞台实践用的参考补充教材。因为1979年我在上海音乐学院声乐系进修学习期间曾亲耳聆听享誉国际乐坛的著名美籍华人男低音歌唱家斯义桂先生说过:“美声唱法就是京剧的高位置和意大利打开喉咙相结合的唱法。”

中国京剧作为国剧已有200多年历史,20世纪30年代京剧表演艺术大师梅兰芳先生访美演出获得极大成功,轰动了全美国,据说当时就有人说梅先生的京剧唱法就是美声唱法。

前辈先人取得的辉煌的艺术成就和他们的声音,我想应该引起我们的重视、思考和认真研究。

前苏联哲学家奥依尔曼教授曾说过:“各个民族都有自己的特殊文化,存在着不同的特点,有的甚至有重大的差异。但同样明显的是,现时代存在着社会生活国际化,在这个过程中产生着共同的文化价值、文

化情景和共同理想，当前和平运动成为全世界的运动，充分表明了文化共性的形成。文化的接近并不排斥各民族文化特殊，而是促使其更加丰富。”这就是说，国际文化的文化特点，必须通过独特的民族文化方能形成，愈有民族性的差异性的特点，就愈有国际性，美感也是如此，愈具有民族性、个性的差异性才愈具有普遍性与共同性。

21世纪是人类不同文化高度融合的世纪，作为中国人以平等的心态，科学的态度，全球的视野和继承发展的眼光吸收外来优秀文化，同时以分享的胸怀传播中华民族优秀文化，使中西方两种文化在互相渗透、高度融合中创造出更新更美的，为现代人喜欢的现代文化，这应是我们现代人应该有的发展共赢的最新理念。

笔者《美声唱法》一书的编著是一次尝试性的探索。中西方传统声乐教材混合编选，是使中西方文化在同一高度进行对照、比较，从而寻找优秀和完美。

自己几十年的学习成长经历，浸透了前辈恩师的关怀和帮助，我的点滴进步都凝聚着老师们对我的爱和期待。在此书出版发行之际，我以感恩的心对在我青少年时代即沈阳音乐学院附中、本科上学期间，教过我的沈阳音乐学院管林教授、任国珠教授、章荷生教授、王秀英教授和我进修学习期间教过我的上海音乐学院周小燕教授、徐嘉生教授、郑倜教授、刘若娥教授表示最深挚的感谢。并希望前辈、恩师和专家同行、好朋友们对我的学术探索予以指导，不足之处予以批评、指正。

满玉华

2005年9月

目 录

前言	1
第一章 美声唱法概述	1
第二章 美声唱法特征	5
一、混声机制，声区统一，音域宽广	7
二、混合共鸣，美化音色，嗓音悦耳、动听	10
三、胸腹联合呼吸法，音量宏大，气势辉煌	12
第三章 美声唱法的呼吸与控制	15
第四章 美声唱法练声曲	23
一、《阿勃特练声曲·序——论歌唱艺术》马克斯·斯辟克尔	25
二、阿勃特——二十首固定唱名练声曲	31
三、阿勃特培养流畅技术的练声曲《音阶练习》	51
四、阿勃特琶音练声曲《分散和弦》	86
五、孔空三十首女高音练声曲练习提示	93
六、孔空三十首女高音练声曲	95
第五章 中国古典声乐论著选编	121
一、唱论	元·燕南芝庵 123
二、词林须知	明·朱权 123
三、曲律	明·魏良辅 124
四、方诸馆曲律	明·王骥德 125
五、度曲须知	明·沈宠绥 126
六、闲情偶寄	清·李 渔 128
七、乐府传声	清·徐大椿 129
八、顾误录	清·王德晖 徐沅澂 139

第六章 语音训练	145
一、中国古典诗词朗诵练习提示	147
二、发音器官图	149
三、中国古典诗词四十六首	150
第七章 乐曲选段	161
(一) 京剧钢琴伴唱《红灯记》	
.....中国京剧团联合创作 钢琴曲作者: 殷承宗	163
一、都有一颗红亮的心	163
二、做人要做这样的人	165
三、打不尽豺狼决不下战场	172
四、留下红灯无价宝	177
五、仇恨入心要发芽	182
(二) 京剧唱腔: 卜算子·咏梅	
.....毛泽东词 孙玄龄曲 殷承宗配伴奏	190
附录: 音乐术语中文外文对照表	195
主要参考书目	198
后记	200
声明	201

第一章

美声唱法概述

意大利美声唱法一般不注重外在面部表情和表面的肢体语言，也不要行为动作的张扬和体态活动的幅度和力度，因为歌唱者在完成艺术表演的过程中往往是通过声音来表达人物和作品的思想感情并同时展示声音本身的魅力的。

意大利独特的美声唱法特征与意大利人对声音极其敏感独特的鉴赏声音的民族习惯有直接的关系。

在意大利音乐就是指歌剧，而美声唱法是意大利歌剧重要的组成部分。在某种程度上讲，美声唱法就是意大利歌剧唱法。

在意大利歌剧的“唱”意味着高于一切，因为意大利人对自己本民族的每部歌剧的情节都是熟悉的，对歌词也耳熟能详，所以很少对剧词有兴趣，意大利人到剧场来是听歌唱家如何“唱”，而不是他将唱什么。至今意大利人还保留有这样一种观念，听歌剧是因为“高音”而付钱的，假如咏叹调的高音唱得既美又有力，意大利观众就认为：“票钱没有白花。”在剧场他们就会情不自禁地大喊：“bravo”，这就像中国人在剧场听京剧听到精彩唱段就大喊、叫“好”一样。

意大利人并非不重视歌剧的内容和情感表达，而是传统意大利歌剧的感染力取决于经过正确训练的声音的优秀声乐形式所能表达歌剧内容的程度，所以一切服从于声音，统治一切的也是正确的声音。意大利人声音的观念正如美籍华人男低音歌唱家斯义桂先生说的：美声唱法就是高位置、低支持、打开喉咙。

意大利风格严谨的歌剧本身也为一些惊人美妙的嗓音提供了尽量发

挥技巧的条件，典型而丰富的意大利歌剧旋律是这个完美如乐器般掌握声音的学派成功的显要因素。伟大的意大利歌剧作曲家威尔弟、普契尼、罗西尼等所创作的迷人的旋律，激动人心的高潮，自然而优美地反映戏剧内容的音乐，使歌唱家以极其华丽和高超的演唱技艺显示他们歌唱技巧的多样化，并借此炫耀人的声音的美丽与辉煌，从而完美地表达歌剧中人物的思想感情。

意大利的歌唱艺术早在19世纪就已经登上了至高无上的权力巅峰，欧美各国争相学习意大利美声唱法。随着意大利歌剧的世界性交流，世界各国歌唱家都把学习美声唱法奉为歌唱技术最高理想的一种歌唱方法。

意大利美声唱法早已风靡欧美各国，已经征服了全世界。

当今世界乐坛上三大男高音帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯联袂举行的独唱音乐会，在同一个时间内全球有110多个国家33亿人通过电视荧频接收聆听，这也充分证明即使在21世纪的今天，意大利美声唱法仍是举世瞩目的世纪之声，是超越民族界限而属于全人类的世界性的声乐文化。