

VOCAL WISDOM
智慧人声

声乐学习问答**300**题

方露娜 编著

● 江苏教育出版社

Vocal Wisdom
智慧人声

——声乐学习问答 300 题

方露娜 编著

江苏教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

智慧人声——声乐学习问答 300 题 / 方露娜编著.
—南京: 江苏教育出版社, 2004. 11
ISBN 7-5343-6026-9

I. 智... II. 方... III. 声乐—问答
IV. J616-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 119613 号

江苏教育出版社

前言

此书旨在探讨声乐学习与歌唱实践的有关问题。它涉及声乐基本原理、声乐教与学、声乐专有名词及常用曲目介绍等多方面,并分别从声乐艺术的特征与发展、人体发声要素及原理、人声分类及特征、歌唱机理、发声技巧、歌唱语言、声音审美与鉴赏、歌唱心理、声乐艺术的二度创作、歌唱的艺术修养、声乐教学、师与生、舞台艺术实践、业余学习、歌唱发声中的问题及纠正、声乐名词解释、嗓音保健、常用曲目演唱讲析与提示等 18 个方面,以问答的形式作了深入浅出的分析与介绍,具有多重功能,内容丰富、涵盖面广。本书旨在普通读者与声乐爱好者之间架设起一座桥梁,为爱好歌唱的人们在树立正确的声音概念、科学地用嗓、提高发声技巧和声音审美等方面提供正确的方法、科学的理论和学术的信息,是为广大声乐爱好者、音乐系声乐专业学生,以及从事声乐教学的同行们量身定制的实用之书。

声乐艺术经过数千年漫长岁月的发展和长期的歌唱实践,创造了极其辉煌的成就,已成为一门系统的、科学的艺术种类。笔者在二十多年的声乐学习、演唱实践以及师范类声乐教学过程中,与许许多多的为声乐事业不懈努力乃至毕生追求的人一样,有着无数的疑问萦绕在心头,并且每解决一个问题,又出现一个新问题。日积月累的过程,正是声乐演唱技巧成长与提高的过程。毋庸置疑,声乐艺术离不开实践,

作者与恩师葛朝祉教授合影

更离不开科学理论的指导。有关声乐理论的专著与文献繁多,散见于中外声乐史书中的有关声乐艺术的文字更是灿若繁星,笔者本着实用并适宜广大声乐爱好者阅读的愿望,编著了此书。将自己多年来的学习心得、教学体会及自己所掌握的声乐知识和收集到的最新资料汇编成册,奉献给学习和爱好声乐的广大朋友们,并期望此书对他们有所裨益。

现在呈现于读者面前的这本书,是我用近数年的业余时间写成的,更是我多年心血的结晶。在历经了多年的磨砺之后完成此书,可以说是热情、责任督促着我,鼓励着我。但由于学力所限,疏漏和错误在所难免,恳请读者不吝指教,以便再版时修正。

在写作此书的过程中,参阅了大量的专业书籍和名家文稿,引用了多位著者的片段,在此一并表示诚挚的谢意!

方露娜

2004年9月于南京长江之家

图1-1-1 声乐演唱的姿势

序

声乐艺术是音乐与诗歌、文学的结合,其中又涉及音乐美学、心理学、生理学与声学等有关学科。美声学派的早期教学仅以经验主义为依据来教学,教师对学生说:“你像我一样地唱歌。”学习以后只知其然而不知其所以然。当时的理论,就是“谁会正确地呼吸,谁会清晰地吐字,谁就会唱歌”,直至西班牙教师加西亚(Garcia Manuel Patricio Rodriguez)(1805—1906)发明喉镜后,教师才了解到声带发声时的情况,以后物理学逐渐发达,教师又强调歌声必须经过共鸣作用才能完善。

20世纪是科学昌明的时代,先后发明了频率示波器、快速摄影机、纤维喉镜等,科学家帮助声乐教师得出结论,歌声中应有(2800Hz—3000Hz)共振峰(人类听觉对3000Hz左右最灵敏),从此强调喉器对于发声起决定性作用。

作家罗西尼 G·A·Rossini(1792—1868)说:唱歌的要素:“第一声音,第二声音,第三声音。”歌唱家夏里亚宾 F. I. Chaliapin(1873—1938)在20世纪30年代发表不同的看法:“声音是上帝给你的礼物,那不是艺术。”歌唱是要表达歌曲的内容。事实上在中国古典声乐论著中早有结论,即“字正腔圆,声情并茂”。综上所述,声乐教师必须掌握有关学科的知识,才能得心应手地进行教学。

方露娜女士是一位抒情花腔女高音,音色纯净、柔美。她以优异成绩毕业于南京师大音乐系又在上海音乐学院深造,成绩卓著。在担任高师声乐教学工作多年中,对声乐理论悉心研究,将理论与实践相结合,写成此书。青年歌唱家,青年教师,业余声乐爱好者,读此书,将会获益匪浅。特此推荐。

上海音乐学院教授

海明宇

2003年春,于上海

MULU

目录

声乐学习 问答 300 题

第一章 声乐艺术的特征与发展

1	为什么说人们生来爱唱歌?	1
2	声乐艺术的特征与社会功能是什么?	3
3	学习声乐为什么要了解中外声乐艺术史?	6
4	嗓音与科学研究有联系吗?	7
5	美声唱法的含义是什么?	8
6	意大利美声唱法起源于什么时候? 它是怎样发展的?	8
7	美声唱法的原则是什么?	9
8	为什么说美声唱法最早的实践者是阉人歌唱家?	10
9	西洋声乐艺术从什么时候传入我国的?	11
10	当代中国声乐发展分哪几个阶段?	12
11	我国民族声乐文化的品质与涵义包括哪几个方面?	16
12	怎样认识声乐艺术的民族风格特征?	16
13	我国民族声乐艺术的审美标准是什么?	18
14	何谓三种唱法?	18
15	三种唱法的特点与声音要求有哪些?	19
16	怎样看待流行歌曲与现代通俗歌曲的时代特征?	20
17	声乐与其他学科有何联系?	22
18	为什么说嗓音运动是人心理和生理的结合?	23
19	“人体乐器”有哪些特点?	23
20	何谓“丝不如竹,竹不如肉”?	24
21	为什么说学习声乐艺术需要特殊能力与素质?	24
22	先天因素是学习声乐的首要条件吗?	26

第二章 人体发声的要素及原理

23	构成声音的要素有哪几个?	27
----	--------------------	----

24	“说”与“唱”的区别是什么？	27
25	人体中与发音有关的器官有哪些？	27
26	声带是怎样发出声音的？	28
27	喉头的发声机制是怎样的？	29
28	“人体乐器”的发声原理与哪一类器乐相似？	29
29	是什么支持着我们的声音？	29
30	气息主要储存在人体的何处？	29
31	是什么控制着气息的进出？	30
32	肺活量的大小对歌唱能力有否影响？	30
33	决定声音高低及强弱的条件是什么？	30
34	什么叫歌唱的共鸣？	30
35	歌唱发声的共鸣腔有哪些？	31
36	什么是歌唱的共振峰？	32
37	正确的歌唱姿势是怎样的？	32
38	歌唱发声的训练包括哪些内容？	33
39	好的歌唱嗓音要具备什么样的条件？	34
40	什么叫音色？	34
41	声音有色彩吗？	35
42	什么叫基音和泛音？	35
43	什么叫音域？	35

第三章 人声的分类及特征

44	人的声音分哪几类？	37
45	确定声部的依据是什么？	38
46	对人声的分类有高低贵贱之分吗？	38
47	什么叫花腔女高音？	38
48	什么叫次女高音？	40
49	女中音有什么特点？	40
50	男高音有哪些类型？	42
51	男低音与男中音有什么区别？	44
52	为什么男女声音高相差一个八度？	48
53	男女声在音色的运用上有哪些不同点？	49
54	中国传统戏剧中有关声音分类情况是怎样的？	49

第四章 歌唱机理

55	意大利传统美声教学的原则和要求是什么？	51
----	---------------------------	----

56	为什么说歌唱艺术是呼吸的艺术?	51
57	正确的歌唱呼吸是怎样的?	51
58	什么样的吸气方法是错误的?	52
59	为什么要用横膈膜来控制气息?	53
60	横膈膜在歌唱中的作用是什么?	53
61	什么叫丹田之气?	53
62	为什么唱高音时要运用背肌的力量?	54
63	什么叫整体共鸣?	54
64	西洋唱法与民族唱法共鸣运用的不同之处在哪里?	54
65	哼鸣发声练习对歌唱有什么好处?	55
66	做哼鸣发声练习时要注意什么问题?	55
67	鼻音与鼻腔共鸣有什么区别?	56
68	什么叫面罩共鸣?	56
69	为什么要打开喉咙?	57
70	打开喉咙究竟指哪些部位需要打开?	57
71	为什么老师经常用“打哈欠”来启发学生?	58
72	是不是嘴巴张得越大越好?	58
73	为什么声音要高位置?	58
74	微笑状态对歌唱有什么好处?	59
75	唱歌时为什么要抬高上腭?	59
76	如何建立声音的柔韧性和亮心?	60
77	怎样处理好歌唱发声中局部与整体的关系?	60

第五章 发声技巧

78	为什么说“气”就是“力”?	62
79	如何感觉到横膈膜的存在?	62
80	什么叫混合共鸣?	63
81	怎样合理地运用假声?	63
82	正确的喉型是怎样的?	64
83	为什么歌唱发声的喉头要保持在低位置上?	64
84	喉咙与气息、共鸣的关系是怎样的?	65
85	打开喉咙就是撑大嗓子唱吗?	66
86	如何使下颌放松?	66
87	歌唱的起音有什么讲究?	66
88	声音的“线条”指的是什么?	67
89	怎样使声音做到连贯?	68
90	统一声区和换声区是怎么回事?	68
91	怎样唱好过渡音?	70

92	关闭唱法怎么理解?	71
93	什么叫咽音?	72
94	民族声乐中的脑后音是怎么回事?	72
95	怎样获得丰富的头声?	73
96	为什么说男高音是“难高音”?	73
97	女中音的声音训练要注意什么?	74
98	为什么说美声唱法与我国传统戏曲发声有异曲同工之处?	75
99	歌唱的音色与发声状态有关系吗?	76
100	歌唱的音色与共鸣的关系是怎样的?	77
101	歌唱的音色是可以调节的吗?	78

第六章 歌唱语言

102	歌唱语言与生活语言的区别是什么?	79
103	为什么学习声乐要了解语音学?	79
104	歌唱的语言器官有哪些?	79
105	字正腔圆的涵义是什么?	80
106	“字正”就等于“腔圆”吗?	81
107	为什么要掌握汉字音节的结构与组成?	81
108	在发声中声母与韵母各自有何特点?	82
109	什么是归韵收音?	83
110	如何完成咬字吐字的整体过程?	83
111	什么是五音?什么是四呼?	84
112	“十三辙”指的是什么?	84
113	怎样使听众听清楚你歌唱中的每一个字?	86
114	为什么说声调是语音的基础?	86
115	怎样处理字与声的关系?	87
116	为什么说母音是歌唱音色的主体?	87
117	朗诵与念白对歌唱发声有何益处?	88
118	“洋唱法”是不是就是咬字不清?	89
119	为什么人们把意大利语称为音乐性与歌唱性的语言?	89
120	意大利语的语音特点是什么?	90
121	为什么声乐专业的学生要用意大利古典艺术歌曲来打基础?	90
122	意大利语发音中的卷舌音 R 怎么练?	95
123	为什么演唱外国声乐作品用原文比较好?	95
124	怎样基本掌握外国声乐作品中的语感特征及风格?	97

第七章 声音审美与鉴赏

125	怎样培养声乐艺术的整体美学观?	99
126	中国古代声乐理论有哪些美学观点?	101
127	为什么说艺术歌曲是一种独立的体裁?	104
128	怎样欣赏中国古诗词艺术歌曲的演唱风格与特点?	112
129	何谓正确的声音概念?	115
130	美声唱法的审美观念是怎样的?	116
131	什么样的歌唱才是“艺术的歌唱”?	117
132	为什么说敏锐的耳朵比好嗓子更重要?	118
133	什么是声音形象?	118
134	为什么要多唱莫扎特的作品?	118
135	怎样培养对音色的感受力?	122
136	为什么说闻千曲而后晓声?	123
137	什么是风格?	124
138	何谓演唱流派与学派,有哪些主要代表人物?	126
139	何谓“拿坡里歌曲”?	127
140	何谓“三高”及歌坛“十大”?	130
141	“余音绕梁”是怎么回事?	134
142	“响遏行云”出自何典故?	134
143	怎样欣赏“白妞黑妞的演唱艺术”?	135

第八章 歌唱心理

144	声乐艺术与心理学有关系吗?	137
145	怎样建立声乐学习的心理品质?	138
146	歌唱的激情是怎样产生的?	138
147	通常所说的“找感觉”是怎么一回事?	138
148	什么是心理素质?	139
149	什么是气质? 它在教学实践中有什么作用?	139
150	什么叫“怯场”?	140
151	“怯场”是怎样产生的?	141
152	怎样克服歌唱的紧张心理?	141
153	怎样消除患得患失、求胜心切的歌唱心态?	142
154	怎么理解“艺高胆大”?	142
155	为什么说意志品质对歌者非常重要?	143
156	你是一个自信的歌者吗?	143

157	怎样处理好紧张与放松的关系?	144
158	怎样培养音色的内心听觉?	145

第九章 声乐艺术的二度创作

159	二度创作是怎么回事?	146
160	怎样对声乐作品进行艺术处理?	146
161	为什么说“情感”是声乐表演艺术中的关键词?	147
162	投入感情是否就是要“声泪俱下”?	149
163	怎样塑造鲜明的音乐形象?	150
164	联想与想像对进行艺术再创作有什么作用?	152
165	什么是歌唱的韵味?	153
166	演唱技巧与艺术表现的关系是怎样的?	154
167	怎样理解声乐艺术表演中个性与共性的关系?	155
168	怎样处理音色与个性的关系?	157
169	怎样正确看待风格与创新?	158
170	歌曲中的“气口”就是“换气”吗?	160

第十章 歌唱的艺术修养

171	歌唱的艺术修养包含哪些方面?	162
172	怎样拓宽声乐艺术的文化视野?	162
173	怎样提高自己的文学修养?	163
174	生活阅历与歌曲的艺术表现有无关系?	164
175	什么叫“乐感”?	165
176	什么是“音乐表现”?	165
177	怎样才能有良好的“音乐表现”?	166
178	为什么要吸收各种艺术养分?	167
179	怎样把握西洋声乐的艺术风格?	168
180	怎样理解演唱者的“外在表现”与“内在气质”的关系?	176
181	歌唱与伴奏的关系是怎样的?	177
182	音乐术语与表情记号对于演唱来说重要吗?	178
183	为什么要加强声乐理论的学习?	180
184	演唱曲目的大小代表演唱水平的高低吗?	180
185	欣赏音乐会时,要注意哪些方面的礼仪?	181

第十一章 声乐教学

186	传统西洋声乐的教学原则与内容是什么?	182
187	声乐教学非要个别授课吗?	183
188	为什么声乐教学需要“因材施教”、“因人而异”?	183
189	为什么说“循序渐进”是声乐学习的教学原则?	183
190	为什么说耐心在学习声乐中很重要?	184
191	为什么说声乐训练是一个“自然”——“不自然”——“自然”的过程?	184
192	集体课教学有弊还是有利?	185
193	为什么自己的听觉与别人的听觉有差异?	185
194	为什么要做无声练习?	186
195	“吹唇”练习有何作用?	186
196	练声的意义与作用是什么?	187
197	练声多长时间比较适宜?	188
198	练声时要注意哪些问题?	188
199	“开声”与“练声”有什么区别?	188
200	选择什么样的“母音”训练比较好?	189
201	怎样唱好闭口音?	190
202	做到声区统一有哪些有效训练方法?	191
203	为什么音阶、琶音是发声的基本功?	193
204	为什么要练习“渐强、渐弱”?	194
205	怎样训练声音的灵活性?	194
206	上声乐课前或演出前要不要多练?	196
207	声乐自习的意义何在?	196
208	声乐曲目的“精唱”与“泛唱”目的是什么?	197
209	为什么说榜样的力量是无穷的?	197
210	怎样去实现你声乐事业上的目标?	200

第十二章 师与生

211	声乐老师需要具备哪些素质?	203
212	是否选择与自己声部相同或性别相同的老师更为合适?	204
213	老师的教学经验与年龄有没有关系?	205
214	为什么说找一个好的启蒙老师很重要?	205
215	经常调换老师好不好?	205
216	遇到不同老师有不同说法怎么办?	206

217	为什么声乐学习需要第三只耳朵来听?	206
218	怎样建立一个和谐的师生关系?	207
219	示范在声乐教学中很重要吗?	208
220	怎样理解“师傅领进门,修行在个人”?	209

第十三章 舞台艺术实践

221	声乐艺术为什么要勤于实践?	210
222	什么是“台风”和“台容”?	210
223	为什么在琴房唱与舞台上唱的感觉不一样?	212
224	怎样安排音乐会的曲目?	212
225	声乐比赛之前要做好哪些准备工作?	212
226	怎样做到“知己知彼、扬长避短”?	213
227	比赛的名次真的很重要吗?	213
228	高等院校的声乐专业定向选择应具备哪些因素?	214
229	报考高等院校的声乐专业应做哪些准备?	214
230	怎样做好考前的生理和心理调整?	215
231	考试前的合伴奏很重要吗?	216

第十四章 业余学习

232	声乐学习有没有速成班?	217
233	歌手能不能自学成才?	217
234	多大年龄学唱最合适?	218
235	模仿对学习声乐是否有害?	218
236	为什么很多人喜欢“在澡堂里唱歌”?	219
237	为什么说全面提高艺术修养是歌者必不可少的?	219
238	什么样的声音才能达到“技术标准”?	219
239	是不是高音唱不上去就属中音声部?	219
240	为什么要根据自己的声部及声音类型来选择考试或比赛 曲目?	220
241	一定要大清早在野外“吊嗓子”吗?	220
242	为什么说乐理知识与视唱练耳的掌握对于业余歌手同样 重要?	221
243	怎样唱好“卡拉 OK”?	221
244	声乐业余考级的作用及社会意义有哪些?	222

第十五章 歌唱发声中的问题及纠正

245	歌唱中音准出现偏高的原因是什么?	223
246	歌唱中音准出现偏低的原因是什么?	223
247	为什么“吸不进气”?	223
248	为什么“呼吸用不上劲”?	224
249	为什么歌唱时的气不够用?	224
250	什么叫“大本嗓”?	224
251	“喉头上提”的原因是什么?	225
252	为什么声音会出现“摇晃”现象?	225
253	嘶哑的声音是不是“漏气”?	225
254	下巴紧怎么办?	226
255	舌头后缩及舌根音怎么纠正?	226

第十六章 声乐体裁及名词解释

256	什么叫“清唱剧”?	227
257	什么叫“康塔塔”?	227
258	什么叫“素歌”?	228
259	什么叫“弥撒曲”?	228
260	什么叫“牧歌”?	229
261	什么叫“声乐套曲”?	229
262	什么叫“歌剧”?	229
263	什么叫“轻歌剧”?	231
264	什么叫“宣叙调”?	231
265	什么叫“咏叹调”?	231
266	什么叫“谣唱曲”?	231
267	什么叫“华彩乐段”?	232
268	什么叫“艺术歌曲”?	232
269	什么叫“分节歌”?	232
270	什么叫“叙事曲”?	232
271	什么叫“浪漫曲”?	233
272	什么叫“声乐协奏曲”?	233
273	什么叫“摇篮曲”?	233
274	什么叫“小夜曲”?	233
275	什么叫“圆舞曲”?	234
276	什么叫“船歌”?	234

277	什么叫“音乐剧”?	234
278	什么叫“朗诵唱”?	235
279	什么叫“灵歌”?	235
280	什么叫“组歌”?	236
281	什么叫“民歌”?	236
282	什么叫“山歌”?	236
283	什么叫“小调”?	237
284	什么叫“花儿”?	237
285	什么叫“号子”?	237
286	什么叫“龙船调”?	238
287	什么叫“喊嗓”?	238
288	什么叫“校园歌曲”?	238
289	什么叫“流行歌曲”?	238

第十七章 嗓音的保健

290	嗓音保健的重要环节是什么?	239
291	童声的发展有哪几个阶段?	240
292	什么叫变声期?	240
293	为什么在变声期男孩的嗓音变化比女孩的更明显?	240
294	变声期的时间大概有多长?	240
295	变声期用声要注意哪些事项?	241
296	少年儿童的声音训练应从哪几个方面进行?	242
297	嗓音疾病有哪些?	243
298	睡眠对嗓音保健重要吗?	243
299	女性月经期间能不能歌唱?	244
300	为什么常用纯假声发音容易引起嗓音疾病?	244
	附录 常用意大利术语	245
	参考文献	248

第一章 声乐艺术的特征与发展

1. 为什么说人们生来爱唱歌?

在绚丽多彩的音乐世界里,声乐是人类社会最早诞生的艺术。劳动创造了人,劳动中孕育了歌唱。世界上究竟是先有歌唱还是先有语言,这个问题绝不像“先有鸡蛋还是先有鸡”那么难以澄清,我们可以从人类自身的需求中找到答案。事实上,婴儿早在学说话之前,就能发出“咿咿呀呀”的音乐般的声音。同样,原始人劳动中的“杭唷、杭唷”,谁能说不是歌唱?尽管闻一多先生曾经说过“音乐是孕而未化的语言,语言是孕而未化的音乐”,但人类使用自己本能之一的噪音来表达和传递喜、怒、哀、乐的情绪这一行为形成于语言之前应该是没有什么疑问的了。因此,可以说,上帝恩赐于人类的一种本能——喉咙所发出的声音,是大自然奇妙的产物。奥地利音乐家舒伯特说过:“人声本质上是一种最原始的声音,世界上一切其他的声音不过是这神圣的、原始声音的一种遥远的回声。人类的喉咙是世界上最初的、发声最纯正的、最值得赞美的乐器。”

然而,以听觉为媒介、以时间为存在方式的音乐,其起源一直众说纷纭,没有定论,但人天性具有歌唱的自发性和模仿性是无可争辩的事实。古希腊哲学家德谟克利特说过:“艺术起源于人对自然的模仿,在许多重要的事情上,我们是在模仿禽兽,做禽兽的小学生。从蜘蛛那儿我们学会了织布和缝补;从燕子那儿我们学会了造房子;从天鹅和黄莺的歌唱中我们学会了唱歌;从在芦苇空茎中的哨声,我们学会了吹笛子。”世界文明史表明,音乐起源于劳动。原始人在集体的劳动中,为了协调动作和减轻疲劳而发出有节奏的呼声,这就是产生原始声乐的基本原型。由此肯定歌唱是在人们劳动时的吆喝中产生的。《吕氏春秋·古乐篇》记载,葛天氏之乐是由三人操牛尾而歌唱。在远古时代人们没有文字来记载历史,只能在山洞的石壁上绘画或者在炉火旁向孩子唱述故事,一代一代地传下去。一些科学家认为,人类天生具有歌唱细胞与天赋,歌唱不是人类为了自娱自乐而发明出来的文化,而是人类进化的一种需要,是一种代代相传的生存本领。在动物界,我们的祖先作为个体来讲毫无生存的优势可言,他们行动迟缓、没有利爪和护身的长毛,无法抵御猛兽的袭击,可是一旦他们团结起来,就会形成强大的力量。歌唱就是一种可以不断巩固人类团结的手段。据说,大禹时代的《涂山妾歌》“侯人兮猗”是中国音乐史上被认为是祖先所留给人们最早、最久远的一首歌(见《吕氏春秋·季夏纪·音初》)。因此,作为一种最普通、最本