

歌唱艺术 知识

顾雪珍 编著

江苏文艺出版社

歌唱艺术知识

顾雪珍 编著

歌唱艺术知识

编 著 者: 顾雪珍

责任编辑: 陈咏华

出版发行: 江苏文艺出版社 (邮政编码: 210009)

经 销: 江苏省新华书店

印 刷 者: 东台市印刷总厂

850×1168 毫米 1/32 印张 6.675 插页 3

字数: 130, 000 1991年5月第1版第1次印刷

印数 1-8, 000 册

标准书号: ISBN 7-5399-0263-9 / I · 252

定 价: 3.85 元

(江苏文艺版图书凡印装错误可随时向承印厂调换)

顾雪珍老师近照

▲ 顾雪珍老师演出照

◀ 顾雪珍老师在授课

前 言

我是高等艺术院校的声乐教师。除了承担学院里的声乐教学任务外，还在业余时间经常接待社会上一些歌唱爱好者的来访，或者回复一些有关歌唱方面的来信。他们在来访和来信中向我诉说了在学习和演唱实践中遇到的各种困难，我十分理解他们的心情，也非常愿意帮助这些酷爱歌唱的青年朋友。

一九八七年春天，应江苏人民广播电台“文艺天地”节目的邀请，我为广大听众和爱好歌唱的青年朋友作了一个《歌唱艺术知识》的讲座(为期两个月、共十讲)。出乎我的意料，讲座播出后，在听众中，尤其是在青年朋友中居然引起了不小的反响，他们纷纷从安徽、山东、河南、江西、浙江、福建、上海以及本省各地写来了热情洋溢的信，充分地表达了他们对歌唱艺术的热爱之情，同时也急切地倾诉了在歌唱学习中碰到的各种问题和苦恼，希望得到关心和指点，我被青年朋友们迫切的求知欲所打动。为了使更多的歌唱爱好者获得必要的歌唱基础知识，我抓紧一切业余时间读书、写作，终于将原来的讲稿整理成册。并从歌唱是一门技能性训练的学科出发，配合录制了“声乐入门”发声练习教学磁带，以期帮助读者在获得歌唱方面的基础知识的同时，解决一些单靠书本知识解决不了的实际问题。

几年来，我从青年朋友们的来访和来信中，受到了很大的启

发和鼓舞，并和他们建立了真挚的友谊。我深深感到，一个文艺工作者，只有和广大的听众息息相通，互相交流，并始终面向人民，永远联系群众，才能感受时代的气息，才能真正为人民服务、为社会主义服务。也才能使自己所从事的歌唱事业具有更广泛、更深远社会意义。

本书共分十章。其中有歌曲范例十五首及其演唱提示，力求将歌唱理论与演唱实践相结合，使之更具知识性，技能性，趣味性，可读可唱性。读者可以边读、边想、边唱、边听。相辅相成，相得益彰。

本书在编著过程中，得到了有关专家和同行的诚挚关心和帮助。特别是顾永芝、徐世良、潘明海、魏大成、王明浩、丁大寅等同志的热情鼓励和大力支持，在此表示深深的敬意和衷心的感谢！

由于本人水平有限，编著中错误在所难免，诚恳希望广大读者批评、指正。

顾雪珍

一九九〇年五月于南京

(21)..... 第一章 歌唱的发声 章四第

(21)..... 第二章 歌唱的呼吸 一

(21)..... 第三章 歌唱的共鸣 二

(21)..... 第四章 歌唱的姿势 三

目 录

(21)..... 第五章 歌唱的发声 章五第

前 言 去即初另 一

第一章 初学者须知 (1)

一、学习歌唱应具备的条件 (1)

二、学习歌唱应注意的问题 (3)

第二章 发声的基本原理 (9)

一、歌唱的呼吸 (9)

二、歌唱的发声 (14)

三、歌唱的共鸣 (16)

四、关于打开喉咙 (19)

五、歌唱的姿态 (21)

六、关于识别声部 (22)

七、纠正几种错误的发声 (26)

第三章 歌唱语言的训练 (30)

一、歌唱语言的规律 (31)

二、通过语言表达感情 (39)

第四章 怎样唱好一首歌(45)

一、熟记歌词和歌谱(45)

二、总的设计(47)

三、细节的处理(49)

四、表演与台风(53)

第五章 关于“三种唱法”(55)

一、民族唱法(56)

民族唱法的特点(56)

民族唱法的历史,现状和分类(57)

二、美声唱法(63)

美声唱法的特点(63)

阉人歌唱时代(64)

大歌剧时代(66)

近、现代世界著名歌唱家(69)

美声唱法在我国(71)

三、通俗唱法(73)

通俗唱法的特点(73)

通俗唱法的现状和分类(75)

当代世界著名歌星(76)

第六章 歌唱发声的基本练习(81)

一、母音练习(81)

二、带字练习(88)

第七章 怎样爱护嗓音 (106)

一、嗓音的保健 (106)

二、嗓音常见疾病与治疗 (110)

三、青少年变声期的嗓音保护 (112)

第八章 歌坛鸿雁

——答歌唱爱好者问 (114)

一、如何报考高等艺术院校的声乐专业 (114)

二、怎样才能找到合适的声乐老师 (115)

三、怎样选歌 (116)

四、什么是艺术歌曲 (117)

五、什么是通俗歌曲 (117)

六、什么是“乐感” (119)

七、歌唱时“模仿”完全不对吗 (119)

八、如何消除羞怯心理 (121)

九、歌唱者应具备哪些职业道德 (121)

十、残疾人能学习唱歌吗 (122)

第九章 论文集 (128)

一、我在声乐教学中的追求与探索 (128)

二、向民族声乐传统学习的点滴体会 (138)

三、江南吴歌及其演唱特色初探 (144)

四、我所理解的“美声唱法”

——沈慷之女士讲学纪实 (150)

第十章 歌曲精选及其演唱提示 (160)

民族唱法歌例(五首) (160)

唱支山歌给党听 蕉萍词 践耳曲(160)

我的祖国 乔羽词 刘炽曲(163)

蝶恋花 毛泽东词 赵开生曲(165)

没有强大的祖国、哪有幸福的家 章八景

..... 郁钧剑词 双江、士心曲(168)

清粼粼的水来蓝莹莹的天 章八景

..... 胡沙、田川词 马可曲(171)

美声唱法歌例(五首) (175)

祖国,慈祥的母亲 张鸿喜词 陆在易曲(175)

我爱你,中国 瞿琮词 郑秋枫曲(177)

英雄赞歌 公木词 刘炽曲(180)

在银色的月光下 塔塔尔族民歌(182)

啊!我的太阳 章八景

..... (意)蒂·卡普阿曲 尚家骧译配(184)

通俗唱法歌例(五首) (186)

中国,你往高处走 任红举词 吴旋曲(186)

亚州雄风 张藜词 徐沛东曲(188)

绿叶对根的情意 王健词 谷建芬曲(191)

黄河源头 石顺义词 孟庆云曲(193)

故园之恋 李川、亦尘词 付林曲(197)

附图五幅 (200)

第一章 初学者须知

学习歌唱应具备的条件

是不是每个人都能唱歌？这个问题大家都很关心。我认为，凡是会说话的、健康、正常的人，都能唱歌。因为发声器官的生理机能在说话和唱歌方面实际上是一致的。

一位叫莫威的外国声乐专家曾说过：“以前认为，好的歌唱仅仅局限于少数具有特殊天才的人。其实，这种看法是错误的，在声乐教学中应加以纠正，而代之以每个人都能歌唱的口号。”当然，这里所讲的唱歌是广义的，群众性的，并不是说每个人都能成为歌唱家。

在我们周围，不难发现一些音色优美、悦耳动听而又运用自如的歌唱；但一唱起歌来就脸红颈粗、声嘶力竭者也不乏其人。这是什么原因呢？有人说，这是因为前者有歌唱的天赋，而后者嗓音条件差。这样说固然有一定的道理，但更主要的原因并不在于此，而在于人的嗓音的劳动能力，即发音能力的差别。况且，这种能力并不完全属于人的“天赋”。要想获得它，必须要经过后天的艰苦磨炼。其实，一个人从孩提时咿呀学语开始，就在不断地使用和锻炼自己的嗓音。在这个过程中，那些得到充分利用和

锻炼的部位就得以发育成长，从而所获得的劳动能力也就相应的强一些。相反，那些没有得到充分使用的部位，则必然软弱无力，甚至退化。可见人的嗓子也和其他器官一样，也是“用进废退”的。有些人，特别是那些生活在城市里或长期从事室内工作的人，他们讲话时轻声慢语，没有机会在空旷的地方向远处呼唤。因此，他们的发音机能虽属正常，但发音能力往往不强，遇到长时间谈话、演讲或连续高声呼唤，嗓音特别容易疲劳，声音极易变得沙哑。

一个正常的人，要想学会唱一般的歌曲并不难，只要他的耳朵能辨别“音高”，再有节奏地把说话的声音按“音的高低”调节好，“说”出来就行了。青少年正处于成长发育期，适应能力强，可塑性大，在使用和锻炼嗓音的过程中，如能通过科学的手段加以训练，则更可以获得较强的歌唱能力了。

当然，如果要把一首具有一定难度的艺术歌曲演唱得比较完整，就不象前面所说的那样简单了。进而想要把歌唱作为毕生的事业，就更是另外一回事了。这好比人人都有两条腿，都能跑百米的距离，但并不是人人都能成为优秀的短跑运动员。

歌唱与歌唱艺术是两个不同的概念。歌唱是群众性的，而歌唱艺术就不同了，作为一门艺术，一门科学，歌唱艺术有着它自身的规律。要想真正掌握它，必须付出巨大的劳动和艰辛。

学习歌唱，必须了解这项事业的特点，同时也必须具有适应这门专业学习的条件和基础。

不少年轻的歌唱爱好者经常询问，怎样才能成为一名歌唱家？这样直率地提问很可爱，但毕竟还带着几分幼稚和天真。要想成为广大人民群众喜爱和尊敬的歌唱家，虽没有什么特别的诀窍，但终究不是一个简单的问题。对于一个歌唱家的成功，主观

因素和客观因素具有同等重要的意义。这里除了客观上的因素，诸如机遇、天时、地利、人和等，主观上第一重要的是人的因素。作为一个歌唱者，对人的素质的要求是极高的。

那么，要想成为一名优秀的歌唱家或歌唱者，应该具备什么条件呢？

第一，具有对歌唱的酷爱，甚至“入迷”的表现，并且忠诚于音乐。

第二，具有一副好的嗓音。包括音质、音色、音域、音量等，都符合专业学习和演唱的要求。好的嗓音及与之关连的生理结构是歌唱人才的物质基础。

第三，音乐感觉好，音准、节奏感好，音乐记忆力强。

第四，具有健康、强壮的身体。无声带及发声器官的各种疾病。

第五，聪明伶俐，智力出众，形象好。

第六，有丰富的想象力，善于表演。在舞台上具有相当的魅力，具有艺术气质。

第七，具有一定的自我控制力。性格开朗、乐观，惹人喜爱。有活力，有激情，有毅力，做任何事情都全力以赴。具有良好的个性心理品质，有摆脱外界束缚和压力的能力，要“放得开”。

第八，具有高尚的道德、情操和较高的文化、艺术修养。

学习歌唱应注意的问题

一、学习歌唱的最佳年龄。不少声乐专家认为，作为一门专业，开始正规声乐训练的年龄不宜过早，要等到发声器官基本成熟后再开始进行。也就是说不要在十四、十五岁以前。

在此之前，可利用早期的岁月接受其它方面的音乐教育和音乐基础教育。如学习器乐、进行一些音乐基本知识和识谱的练习，以及一般文化知识的学习。这些知识，对日后的声乐训练会起很大的积极作用的。

一般把女声十五岁，男声十七岁作为开始声乐训练的年龄。男孩子在十六、七岁以前不宜从事独唱活动。

随着物质生活水平的提高，文化生活的不断丰富，青少年成熟期相对提前，他们在生理上和心理上都呈现早熟。因此，有些行家认为，在中、小学阶段进行适当的声带训练是可行的。近年来，一些少儿合唱团，在声带训练方面进行了大胆的尝试，而且颇有成果，同时也积累了不少实践经验，从而证实了这种尝试对歌唱幼苗们日后步入正规的声乐训练具有不可估量的积极作用。这不能不说是值得欣喜的。

二、注重歌唱基本功的练习。歌唱艺术是一门技术性强于理论性的学科，它与一切技术性学科，如各类运动项目（球类、体操等）及操作劳动一样，必须通过不断的练习、实践才能掌握和提高。

歌唱的三大要素是发声、语言和表现。这其中，发声技术的基本功练习是比较枯燥的，它简直同舞台上的鲜花与掌声是两回事，然而对于真正想掌握这门艺术的人来说却是非常重要而且必须的。

每一个初学者都要花费相当多的精力和时间，首先进行发声的基本功练习。练习发声、学习发声技巧一定要循序渐进，切不可操之过急，要有耐心，有毅力，坚持不懈地练下去。

初学者往往想在短时间内取得异乎寻常的进步，这种求上进的心情是可以理解的，但声乐毕竟是一门科学，学习它也须遵循

一定规律。有不少学生，或者不顾老师的再三告诫，急于扩展自己的音域而频频练唱高音；或者进行超过限度的长时间的发声练习，练得嗓子发干、发毛；或者急于练唱高难度、力不胜任的曲目等等。这些“拔苗助长”的做法往往造成的结果是事与愿违，不但没有获得“惊人”的进步，反而还会导致各类噪音疾病的发生，以致在较长一段时间内不得不停止正常的发声练习。

我们必须清楚地认识到，高楼大厦必须建造在牢固、坚实的基础之上，而且建筑设计得越高，对其地基的坚固性要求也就越高。歌唱也是如此，要想日后成为歌唱家，良好的发声、清晰的语言、丰富的表现力这三大基本功是一定要打牢固的。

无数实践经验表明，在攀登艺术高峰的道路上，还没有人能找到一条可以轻而易举地到达顶峰的捷径，即使天赋再好的人也不例外。急于求成的想法和做法都是不可取的，也是不现实的。

三、注意练习歌唱的方法和时间。在一般的高等艺术院校中，声乐教学是采取一对一的个别授课形式（一个教师给一个学生单独上课）。当前，在社会上也有不少声乐爱好者千方百计地寻找声乐教师辅导、上课。他们的目的很明确，或为了进入高等音乐、艺术学府作考前准备，提前接受一个阶段的正规训练；或为了进一步提高自己的歌唱水平，加强艺术修养，以丰富和活跃业余文化生活。

歌唱和其它学科不同，“自学成才”的可能性不大，（以往有些“自学成才”者一旦被社会发现后也接受了专业教师的专门培训）“无师自通”者更是凤毛麟角。一个青年声乐爱好者，本身声音条件再好，如果没经过训练，也只能是一块未被开发的自然宝藏。必须经过长时间的合乎艺术规律的培养、训练，才有可能成为一名优秀的歌唱者。因此，在可能的条件下，爱好声乐的青年人应

该找有经验的声乐老师，并在其指导下进行练习。这样可以不走弯路或少走弯路，取得成功的可能性就大。

“跛足而不迷路，能赶过虽健步如飞，但误入歧途的人。”这段精辟的话是英国著名哲学家培根在四百年前说的。在今天，它对学习歌唱的人仍有很大的现实意义。不少多年从事声乐工作的人都感叹声乐学习之难，深感要想取得点滴进步，并非易事，而且常会为“捉摸不透”而绞尽脑汁。发声练习是一项技术性很强的训练，它从自然状态到自由状态，有一个相当的发展过程，如一旦形成了习惯性状态，无论正确与否，要想改变它都很困难。因此，我们在学习过程中，要尽可能地走正道，避免误入歧途。

练唱时，要有固定的音高，如跟着钢琴、风琴、手风琴、电子琴等乐器一起练习。防止不顾音高地随意“乱唱”。练习的次数不在多，时间不在长，而在于思想要集中，讲究效率。如果漫不经心地练习，次数再多，时间再长也起不到作用，甚至有时还会适得其反。

歌唱练习和器乐练习不同。器乐练习可以连续进行几小时，歌唱练习却不能这样，特别是初学者，一般以一天两次、每次半小时为好。这样可以避免声带疲劳，有利于学习的正常进展。

有些初学者提出，声音到底要练多久才能基本上符合要求。这个问题要看各人的基础、素质、条件而定。每个人的起点不同，目标也不一致，因而也不可能一概而论。这里可以提供一些国外声乐专家的评论作参考。

柏尔格瑞说：“你们知道为什么歌唱艺术趋于衰落？如今学习声乐的学生，拒绝花费足够的时间用在学习上，急于求成与没有耐心危害并困扰着声乐教学事业。”

布伊尔斯说：“要把一个声音训练好，至少得用三年时间，这