

21世纪

普通高等学校音乐学规划教材

外国歌剧教程

Waiguo
Geju Jiaocheng

党 劲 张永全 主编

21世纪

普通高等学校音乐学规划教材

外国歌剧教程

Waiguo

Geju Jiaocheng

党 劲 张永全 主 编

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

外国歌剧教程/党劲, 张永全主编. —广州: 暨南大学出版社, 2012. 5
(21 世纪普通高等学校音乐学规划教材)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 0066 - 4

I. ①外… II. ①党…②张… III. ①歌剧艺术—国外—教材 IV. ①J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 255581 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学
电 话: 总编室 (8620) 85221601
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
邮 编: 510630
网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市铎建商务服务有限公司
印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 889mm × 1240mm 1/16
印 张: 22
字 数: 692 千
版 次: 2012 年 5 月第 1 版
印 次: 2012 年 5 月第 1 次
印 数: 1—3000 册

定 价: 58.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

21 世纪普通高等学校音乐学规划教材编委会

主 任 王大燕

副 主 任 平黎明 王大立 王朝霞 张 力 范晓君 吴华山 孙家国
李 彦 蒲 涛 关继文 李淑珍 刘元平 刘润泉 吴晓明
黄莉丽 马岩峰 党 劲

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

马 可	马岩峰	王晨辉	王大立	王大燕	王 梅	王珊铭
王朝霞	平黎明	叶朝晖	吕志杰	刘福瑞	刘润泉	刘黎明
刘雪萍	刘元平	关继文	江春玲	孙家国	杜 刚	李淑珍
李 彦	吴华山	吴晓明	张 贵	张 力	张少飞	张永全
陈广林	范晓君	胡 霞	胡振邦	党 劲	徐 杰	黄莉丽
靳 瑛	蒲 涛					

外国歌剧教程编委会

主 编 党 劲 张永全

副 主 编 靳 璞 胡振邦 刘福瑞

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

马 可	王阿力	王晨辉	王珊铭	毛翠屏	吕志杰	刘福瑞
刘黎明	刘 洋	江春玲	李淑珍	吴晓明	余楚妆	张冠宇
张 贵	张 萍	张永全	陈广林	陈伟贤	胡 霞	胡振邦
钟 晖	秦 伟	党 劲	徐钊懿	栾 岚	黄小惠	寇承兰
靳 璞	蒲 涛	蔡炫琴	魏凡俭			

总 序

“21 世纪普通高等学校音乐学规划教材”——一套适应地方本（专）科院校音乐学专业学生使用的教材将陆续出版。这既体现了当前普通高等学校音乐学教学改革与发展的需要，又体现了地方高校音乐教材建设的新方向。

本套教材的编写以教育部 2005 年颁布的《全国普通高等教育音乐学（教师教育）本科专业课程指导方案》、2006 年 11 月颁布的《全国普通高等学校音乐学（教师教育）本科必修课程教学指导纲要》为指南，以 2001 年教育部颁布的《全日制义务教育音乐课程标准（实验稿）》、《普通高中音乐课程标准（实验稿）》为主要理论依据，在教学研究的基础上，科学地构建了地方高校音乐学专业课程教材体系。教材编写成员均是长期工作在各部门课程教学第一线的专家学者，他们具有坚实的学科背景与丰富的教学经验，能最大限度地解决现行教材中存在的诸多与地方高校教学不相适应的问题，突出了音乐教育的全面性、综合性、创新性、专业性、基础性、适用性，从而达到协助地方高校培养应用型人才的教育目的。

本套教材与以往同类教材相比，更加注重课程内容的整合，重视音乐文化、民族文化和多元文化知识的关联；更加注重基础理论的学习，重视基础知识和基本技能的传授方法的探讨；更加注重理论与实践的联系，重视运用音乐知识指导艺术实践活动方法的研究；更加注重对先进教学方法的运用，重视对富有个性特点的教学模式的探讨等。同时，对现行教材中存在的问题，加强了以下几方面的研究：

（1）关照学科知识体系的科学性和系统性，内容上注重知识的融合与渗透。做到在分科的前提下，加强各学科之间的统整与沟通，对于教材中的重复知识和交叉内容进行重点研讨，使课程内容既具有广泛的覆盖面，又有合理的代表性。

（2）注重基础理论的学习与应用，主动接受当代音乐理论的研究成果，把目光放在学科前沿，时效性强。努力改变基础内容“繁、难、偏、旧”和过于强调“高、精、尖”的现象，减少过于程式化的内容，做到既减轻学生的负担，又拓宽学生的学术视野，使音乐学科知识与相关学科知识成为一个有机的文化整体。

（3）教材内容做到循序渐进，符合学生的身心发展和学习规律，以学习者的水平、需求为出发点，以提高学习者的水平、需求为目的，以音乐学科的审美体系为内在逻辑，保证学生认知结构的完整性和学习过程的有序性。

（4）教材内容加强了实践性环节，理论知识和技能的设置既针对学生实际需要，又注重学生获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及创造能力的培养。教材内容简单、明了、清晰，贴近学生，贴近教学，教材的编撰体现了编写者多年教学活动的成功经验。

（5）教材有计划地增加了中外民族文化艺术的内容，特别是增加了中国的民歌、曲艺、戏曲等艺术形式的内容，以培养学生尊重、热爱本土艺术文化的情感。

（6）加强了理论知识的指导作用，实践活动的设计注重理论联系实际，直接体现在教材体例上，有更强的可操作性，能指导学生的艺术实践。

（7）教材编写的纵向发展层次与横向发展内容（如知识点、技能点等）有机融合，达成了预设性目标，并关注学生学习的全过程，以促进学能力的可持续性发展。

本套教材是具有创造性和开拓性的选题，是推动我国地方高校音乐学教材建设的重大工程，凝聚了编写组集体的智慧。对于教材中存在的一些疏漏和不足，我们诚恳地希望专家和读者多多指正，使其得以完善。本套教材的编写得到了暨南大学出版社的大力支持，我们对编审人员细致入微的工作表示衷心的感谢，感谢他们为全国地方高校音乐教育事业所作出的贡献。

21 世纪普通高等学校音乐学规划教材
编委会主任 王大燕

前 言

歌剧是一门将音乐、戏剧、舞蹈、诗歌等有机融合为一体的综合艺术。一些经受住时间的考验，至今上演不衰的歌剧是世界艺术的珍宝。歌剧的整体美给人带来多方面的享受，而歌剧中的咏叹调更是音乐的灵魂，在歌剧中占有重要的位置，它是剧情戏剧性发展和矛盾冲突的表现。为此，学生演唱时要熟知剧情的变化，了解咏叹调的人物角色和故事梗概，这样才能把歌剧中的角色表现得淋漓尽致。

本教材曲目的收集打破了以往传统模式的框架，除了录入学生熟知的作品，还录入了一些国内不经常演唱的巴洛克时期的宗教圣乐咏叹调，如巴赫、亨德尔、莫扎特音乐会咏叹调等，这些作品对学生了解巴洛克时期的音乐风格，掌握高难度的声乐技巧和华丽的唱腔等起到了关键性的作用，是美声唱法声音训练中必不可少的经典作品。另外，为了使学生演唱的曲目更加丰富，更加深入地了解德、奥音乐文化和作曲家丰富的音乐会曲目，我们还编入了近几十年来风靡德、奥的轻歌剧咏叹调及美国音乐剧选曲等，为学生广泛地了解欧美声乐作品，掌握不同作曲家的演唱风格，提供了宝贵的文献资料。

目前，在我国高校声乐教学中，歌剧咏叹调的教学占据着重要的位置。一方面，通过歌剧咏叹调的教学，可以让学生了解美声唱法的传统方法和发展现状；另一方面，通过演唱大量作品，可以使学生对西方音乐文化艺术有更多的了解，并将其精髓之处应用于中国艺术歌曲的表演中，为中国声乐艺术的蓬勃发展略尽绵薄之力。

编 者
2012 年 2 月

目 录

总 序	(1)
-----------	-----

前 言	(1)
-----------	-----

上 编 理论篇

第一章 声乐教学中的选曲艺术	(3)
----------------------	-----

第一节 声乐教学选曲常识	(3)
--------------------	-----

一、选曲原则	(3)
--------------	-----

二、选曲技巧	(3)
--------------	-----

三、选曲注意事项	(3)
----------------	-----

第二节 不同层次教学中的选曲	(3)
----------------------	-----

一、大学一年级选曲要求	(3)
-------------------	-----

二、大学二年级选曲要求	(4)
-------------------	-----

三、大学三年级选曲要求	(4)
-------------------	-----

四、大学四年级选曲要求	(4)
-------------------	-----

第二章 歌曲处理及歌唱艺术	(6)
---------------------	-----

第一节 歌曲的艺术处理	(6)
-------------------	-----

一、歌曲处理常识	(6)
----------------	-----

二、歌曲处理要求	(6)
----------------	-----

第二节 歌唱的艺术	(7)
-----------------	-----

一、歌唱中声音的练习	(7)
------------------	-----

二、歌唱中的艺术创作	(9)
------------------	-----

三、歌唱与钢琴的配合艺术	(9)
--------------------	-----

第三章 歌唱表演艺术	(11)
------------------	------

第一节 歌唱表演技巧	(11)
------------------	------

一、手势	(11)
------------	------

二、眼神	(11)
------------	------

三、麦克风的使用	(12)
----------------	------

第二节 歌唱表演的基本步骤及注意事项	(12)
--------------------------	------

一、基本步骤	(12)
--------------	------

二、注意事项	(13)
--------------	------

第四章 演唱者的嗓音保健	(14)
第一节 嗓音保健常识	(14)
第二节 变声期嗓音保健	(15)

下 编 歌曲篇

1. 那爱情的鲜花	[奥] 莫扎特曲 (19)
2. 哦, 多美丽的形象	[奥] 莫扎特曲 (24)
3. 我感到	[奥] 莫扎特曲 (29)
4. 我是一个捕鸟人	[奥] 莫扎特曲 (32)
5. 我盼望有个好姑娘	[奥] 莫扎特曲 (35)
6. 苏珊娜还不来	[奥] 莫扎特曲 (44)
7. 美妙的时刻将来临	[奥] 莫扎特曲 (51)
8. 求爱神给我安慰	[奥] 莫扎特曲 (57)
9. 待到晚风轻轻吹	[奥] 莫扎特曲 (60)
10. 你想要跳舞, 我的小伯爵	[奥] 莫扎特曲 (67)
11. 你再不要去做情郎	[奥] 莫扎特曲 (73)
12. 你们可知道	[奥] 莫扎特曲 (83)
13. 鞭打我吧	[奥] 莫扎特曲 (88)
14. 我爱你, 这爱情坚贞	[奥] 莫扎特曲 (96)
15. 让我们携手同行	[奥] 莫扎特曲 (103)
16. 多么快活, 多么欢乐	[奥] 莫扎特曲 (109)
17. 伟大的灵魂, 高贵的心	[奥] 莫扎特曲 (116)
18. 你们欢呼雀跃吧	[奥] 莫扎特曲 (125)
19. 阿利路亚	[奥] 莫扎特曲 (135)
20. 被阻止的爱	[意] 乔尔达诺曲 (141)
21. 奇妙的和谐	[意] 普契尼曲 (143)
22. 献身艺术 献身爱情 (艺术与爱情)	[意] 普契尼曲 (146)
23. 星光灿烂	[意] 普契尼曲 (150)
24. 我从来没有见过	[意] 普契尼曲 (155)
25. 褐发金发姑娘当中	[意] 普契尼曲 (159)
26. 破旧的外套	[意] 普契尼曲 (162)
27. 不得睡觉	[意] 普契尼曲 (165)
28. 听我说, 主人	[意] 普契尼曲 (169)
29. 我亲爱的爸爸	[意] 普契尼曲 (171)
30. 晴朗的一天	[意] 普契尼曲 (173)
31. 这是你扔给我的花朵	[法] 比才曲 (179)
32. 你祝酒, 我也要向你回敬	[法] 比才曲 (184)
33. 哈巴涅拉舞曲	[法] 比才曲 (193)
34. 女人善变	[意] 威尔第曲 (198)
35. 沸腾的激动心灵	[意] 威尔第曲 (202)
36. 往昔的夜晚多宁静	[意] 威尔第曲 (209)
37. 普罗旺斯陆地和海洋	[意] 威尔第曲 (217)

38. 她抬头仰望..... [意] 威尔第曲 (223)
39. 这暗无天日的地方..... [意] 威尔第曲 (228)
40. 奥斯卡之歌..... [意] 威尔第曲 (232)
41. 火焰在燃烧..... [意] 威尔第曲 (236)
42. 穿上那戏袍..... [意] 列昂卡瓦洛曲 (241)
43. 寻常的故事..... [意] 契莱阿曲 (245)
44. 偷洒一滴泪..... [意] 多尼采蒂曲 (251)
45. 像天使一样美丽..... [意] 多尼采蒂曲 (255)
46. 你为何唤醒我..... [法] 马斯内曲 (259)
47. 侯爵请听..... [奥] 小约翰·施特劳斯曲 (263)
48. 诽谤..... [意] 罗西尼曲 (269)
49. 我将离开故乡..... [法] 古诺曲 (277)
50. 可爱的温柔晚星..... [德] 瓦格纳曲 (281)
51. 世上没有优丽狄茜我怎能活..... [奥] 格鲁克曲 (287)
52. 维利亚之歌..... [奥] 莱哈尔曲 (292)
53. 二重唱圆舞曲..... [奥] 莱哈尔曲 (296)
54. 耳边响起他的声音..... [意] 贝利尼曲 (300)
55. 上帝在我身边..... [德] 巴赫曲 (312)
56. 我心情激荡..... [德] 亨德尔曲 (321)
57. 想着我..... [英] 韦伯曲 (326)
58. 但愿你会重现在眼前..... [英] 韦伯曲 (332)
59. 今晚..... [美] 伯恩斯坦曲 (337)

上 编

理 论 篇

第一章 声乐教学中的选曲艺术

第一节 声乐教学选曲常识

一、选曲原则

在声乐教学过程中，歌曲是教师传授声乐知识、歌唱技巧和方法的一种载体，它贯穿于声乐训练的全部过程，并且对学生的学习进程起着承上启下的作用。因此，在浩瀚的声乐曲目中，选择合适的歌曲教材是非常重要的。选择声乐教学歌曲要遵循以下原则：①要选择具有适合学生声音类型、性质、特点的，有声乐训练价值的歌曲；②要选择反映时代进步思想的歌曲；③要选择能陶冶情操、启迪智慧，能感动人的心灵和具有艺术魅力的歌曲。

歌曲是学生声乐学习中的重要部分，作为歌曲教材，要具有较高的思想性、艺术性和学术性。

二、选曲技巧

教师要根据学生的嗓音条件、声乐基础和掌握歌唱技巧的程度等情况进行选曲：①选择教材歌曲；②选择各类声乐比赛的歌曲；③选择不同主题、不同场合可以演唱的不同题材的歌曲；④教师要根据学生的嗓音特点和条件选择歌曲；⑤为学生选择音乐会曲目要有所规划并且精心安排。一般要根据学生的嗓音条件和实际水平，并考虑学生的身体状况、演出的场地、演出时间等多方面的因素，来选择适合学生演唱的歌曲。所以，选择演唱的歌曲也具有一定的技术性。

三、选曲注意事项

由于年龄与年级的不同，再加上学生个人入学时的水平和基础的不同，选唱歌曲时不能一刀切，要根据学生的年龄、音乐基础、声音条件、方法掌握的程度、嗓音训练的程度来定。作品的选择难度不宜太大，要根据学生的具体情况量力而行，难度太大的作品会对嗓音发展不利。有的教师为学生选的歌曲难度太大，就像小马拉大车，导致学生嗓音经常出现毛病。因此，要根据学生的具体情况选择合适的歌曲进行教学。此外，作品的选择还要根据需要来定，如汇报音乐会、个人独唱音乐会、电视晚会、音乐晚会、综合音乐会、大型综艺晚会等各种演出，都要根据演出内容的需要、要求，不同的场合、场地，以及各种具体情况来选择歌曲。要根据任务的需要来选择歌曲内容及风格，然后再根据歌曲的风格来搭配服饰和头饰，另外，化妆等方面的准备都应与歌曲风格匹配。

第二节 不同层次教学中的选曲

一、大学一年级选曲要求

在声乐教学过程中，教师要因人而异，因材施教。每个年级的选曲要求是不同的，应适当考虑按年级划

分。大学一年级是声乐学习过程中最重要的阶段。这个时期的学生正在打基础,有些学生还处于自然状态,是声音训练的基础时期。在这个阶段,最关键的是要建立一个正确的声音概念,如正确的呼吸和共鸣、喉咙的打开状态等,学习的重点应放在声音的基础训练上,打好中声区歌唱基础。练声曲要求以一个八度为主,要选择学生能胜任的作品。

建议选择以下曲目:

(1)《延水谣》(熊多词,郑律成曲);(2)《渔光曲》(安娥词,任光曲);(3)《思乡曲》(瞿琮词,郑秋风曲);(4)《花非花》[(唐)白居易词,黄自曲];(5)《嘎达梅林》(内蒙民歌);(6)《牧羊姑娘》(荻帆词,金沙曲);(7)《铁蹄下的歌女》(许幸之词,聂耳曲);(8)《大海啊故乡》(王立平词曲);(9)《跑马溜溜的山上》(四川民歌);(10)《草原升起不落的太阳》(美丽其格词曲);(11)《包楞调》(山东民歌);(12)《围绕我崇拜的人》(切斯蒂曲);(13)《摇篮曲》(舒伯特曲);(14)《红河谷》(加拿大民歌);(15)《假如我的歌声能够飞翔》(哈恩曲)。

二、大学二年级选曲要求

大学二年级的学生已初步具有演唱一般歌曲的能力,但一部分学生的声音还不稳定,应选择以中声区为特点的歌曲进行练习,以便进一步打好声音的基础。

建议选择以下曲目:

(1)《报答》(石顺义词,羊鸣曲);(2)《梧桐树》(杨展业词,奚其明曲);(3)《黄水谣》(光未然词,冼星海曲);(4)《玛依拉》(哈萨克族民歌);(5)《红豆词》(曹雪芹词,刘雪庵曲);(6)《四季歌》(青海民歌);(7)《塔里木河》(陈克正词,克里木曲);(8)《思恋黄河》(李正昌词,刘永阁曲);(9)《燕子》(哈萨克族民歌);(10)《我的祖国妈妈》(张藜词,秦咏诚曲);(11)《多么幸福能赞美你》(G. B. 博诺恩奇尼曲);(12)《假如你爱我》(G. B. 柏戈莱西曲);(13)《紫罗兰》(A. 斯卡拉蒂曲);(14)《绿树成荫》(G. F. 亨德尔曲);(15)《你们可知道》(选自歌剧《费加罗婚礼》,莫扎特曲)。

三、大学三年级选曲要求

大学三年级的学生声音相对成熟,能较好地控制气息,发声状态也比较稳定,声区基本上统一,解决了混声声部过渡问题。同时,声音运用较稳定,能比较完整地演唱歌曲。

建议选择以下曲目:

(1)《故乡》(张帆词,陆华柏曲);(2)《眷恋》(贺东久词,张卓娅、王祖皆曲);(3)《情歌》(黄若海、冯伯铭词,徐占海、刘辉曲);(4)《黄河梦》(兆和、小春词,兆和曲);(5)《桥于文词》(陆在易曲);(6)《小河淌水》(云南民歌);(7)《啊!中国的土地》(孙中明词,陶思耀等曲);(8)《请你别忘了我》(E. 库尔蒂斯曲);(9)《致克罗埃》(莫扎特曲);(10)《被阻止的爱》(选自《费多娜》,乔尔达诺曲);(11)《鞭打我吧》(选自歌剧《唐璜》,莫扎特曲);(12)《我亲爱的爸爸》(选自《贾尼·斯基基》,普契尼曲);(13)《听我说,主人》(选自《图兰多》,普契尼曲);(14)《往昔的夜晚多宁静》(选自《露易莎·米勒》,威尔第曲);(15)《我从来没有见过》(选自《曼侬·莱斯科》,普契尼曲)。

四、大学四年级选曲要求

大学四年级的学生已具备较好的演唱能力,在声音音量的控制、音色的变化、歌曲的处理方面也相对具有一定的能力。因此,这个阶段在不断提高声乐技巧的同时,还要注意提高个人的艺术修养。因为,声乐是一门综合的艺术,既要有文化知识,又要有艺术修养,这样才能达到“声情并茂,以声传情”的效果,更好地塑造音乐艺术形象。

建议选择以下曲目:

(1)《我爱你,中国》(瞿琮词,郑秋枫曲);(2)《黄河怨》(光未然词,冼星海曲);(3)《跟你走》(张海词,左翼建曲);(4)《七月的草原》(宋斌廷词,尚德义曲);(5)《我住长江头》(李之仪词,青主

曲); (6) 《彩云与鲜花》(张鸿西词, 陆在易曲); (7) 《松花江上》(张含辉词曲); (8) 《永远跟党走》(李峰词, 印青曲); (9) 《古老的歌》(王持久词, 朱嘉琪曲); (10) 《乡音乡情》(晓光词, 徐沛东曲); (11) 《那就是我》(晓光词, 谷建芬等曲); (12) 《让我们携手同行》(选自歌剧《唐璜》, 莫扎特曲); (13) 《我喜待客人》(选自轻歌剧《蝙蝠》, 约翰·斯特劳斯曲); (14) 《你想要跳舞, 我的小伯爵》(选自歌剧《费加罗的婚礼》, 莫扎特曲); (15) 《我盼望有个好姑娘》(选自歌剧《魔笛》, 莫扎特曲); (16) 《我是一个捕鸟人》(选自歌剧《魔笛》, 莫扎特曲); (17) 《普罗旺斯陆地和海洋》(选自歌剧《茶花女》, 威尔第曲); (18) 《沸腾的激动心灵》(选自歌剧《茶花女》, 威尔第曲); (19) 《这是你扔给我的花朵》(选自歌剧《卡门》, 比才曲)。

第二章 歌曲处理及歌唱艺术

第一节 歌曲的艺术处理

一、歌曲处理常识

歌唱前，首先要解决的问题是熟悉歌曲的旋律，其中包括音准、节奏、各种表情记号等，然后记住旋律。旋律熟悉之后再对歌词进行朗读，每一个字都要在高位置的状态下朗读，按照歌词的内容进行分析，反复练习直到能理解，最后，再进行词曲结合的反复练习，找出歌曲的高潮部分和难度较大的乐句或段落，进行单独练习。

因为语言的歌唱性是音乐表现的重要手段，所以演唱者必须具备语言歌唱发声的能力。歌唱的语言与平时说话的语言有所不同。我们采用共鸣的方法来美化语言的声音，把字放到共鸣腔里是美化歌唱的最重要的方法。通过这样的练习，歌唱的音色会更圆润、明亮、优美、动听。

对歌唱中的说话，念字范围要比平时说话扩大，即从前面的唇、齿开始，向后抵达咽腔，再从咽腔通向胸口，这是念字、吐词的规范。沈湘教授曾指出：“歌唱的语言既要有美化的母音的共鸣音色，又要有‘字正腔圆’、清晰准确的语言效果，必须在咬字、吐字过程中始终保持‘上挂、下落’的感觉。”

在训练发声时要半声训练，这是许多专家的经验。对于发声，专家都有自己的训练方法和理论，在学习时期，即使是曲谱中注明了，也不许大声唱，所有的练习都要小声地去唱，练习歌曲时也不例外。确实，练声不需要太大声去唱，演唱歌曲时也不是每句都需要大声地唱，高潮的地方需要一定的音量，但也是有限度的。实际上，每个人不必经过训练都能唱出强音来，发声的技巧在于培养演唱者唱好完整句子的能力，用声音去表现旋律的起伏，而紧迫性过强的歌唱往往把这些都破坏了。训练时先唱好中声区的音，再去唱高声区的音就会从容稳定，如果中声区的音唱得好，高声区的音就会发得容易、自然。

唱歌，永远不要在中声区的音上故意用力练习，不要用最強音歌唱，除非谱子上确切标明要求用强音歌唱。歌唱声音的使用讲究科学的发声和科学的用声。

二、歌曲处理要求

演唱者在练唱的准备过程中，应对作品进行艺术处理与加工。

演唱者演唱效果的好与坏，取决于演唱者的声乐演唱技巧、个人文化修养以及艺术感染力。在演出前要对歌曲进行合理、细致的处理，要自我设计，做到心中有数，有的放矢，只有这样才能使演唱者的表演更生动、更具有演唱艺术水准。

我国把民族声乐的艺术高度概括为“字正腔圆、声情并茂”和“神形兼备”的舞台表演原则。那么，怎样才能使声音有强烈的美感和艺术感染力呢？

1. 深入理解作品的思想内涵，抓住音乐表演的法则

演唱者需要深入理解作品的思想内涵，抓住音乐表演的法则，从而了解艺术对比规律。否则，就会唱成没有对比、没有变化的重复韵律，使音乐乏味。所以，在演唱歌剧作品、艺术歌曲、创作歌曲时都要合理地、巧妙地、灵活地、自然地运用变化规律，使看似平淡的歌曲，经过加工处理后，产生不同凡响的艺术

效果。

2. 准确把握歌曲的速度和力度

速度和力度是歌曲的表现方法之一，准确地把握歌曲的速度和力度，对歌曲的意境和情感表现具有重要意义。

对歌曲的速度和力度的处理，既要有对比，又要有合理的变化，避免使用单一手法。不要反复使用两个以上渐慢，或无限延长的速度处理，否则会使歌曲过于拖沓和零散；没有力度变化的演唱是乏味的，从头到尾只用一种力度也是不妥的。恰如其分地使用歌曲的声音力度，掌握其规律，要根据歌曲的意境和思想感情来确定。

在歌曲的艺术表现中，演唱者要学习和掌握控制声音力度的歌唱技巧，在这方面要多下工夫，合理地对音色进行处理，把握好歌曲的风格与韵味，充分发挥歌曲的情感和音乐表现力。

3. 身心投入，声情并茂

演唱者的演唱要达到声情并茂的艺术效果，首先要有心灵的投入与真情的流露。俗话说，要想感动别人，先要感动自己。感动别人是艺术表演追求的目标；感动自己，是演唱者进行艺术创作所需要的内心感动，它来源于演唱者心灵的投入。演唱者只有对作品中的角色、景物、事态用心地揣摩体会，才能产生创作的激情。没有心灵的投入，就不会产生激情，更不可能有真情的流露。演唱者只有不断地积累素材，体验丰富的生活，从中汲取营养，并进行艺术加工，才能使创作内容的情感得到再现。

4. 不断提高演唱者的艺术修养

歌曲处理得好与不好，与演唱者对歌曲的理解和个人的艺术修养有直接关系。歌曲的艺术处理，是要达到艺术表演追求的最高目的，即形式与内容的完美统一。演唱者要经常深入生活，加强文学、艺术修养，积累感情素材，这就如同水库蓄水，当你需要时，它将成为取之不尽、用之不竭的源泉。演唱者积累了感情素材，才能在表演中做到“字正腔圆，声情并茂”，从而使观众赏心悦目甚至为之倾倒。

5. 演唱者要有进步的思想

艺术家是传达美的使者，他们在生活中汲取艺术的营养，用歌声讴歌生活，反映时代的风貌。艺术源于生活，但又高于生活。艺术家的创作都是与生活经历及思想感情密切相关的。他们从不同的角度在生活中摄取营养，吸取对自己有用的东西，又从不同的角度去反映生活和体现情感。纵观人类历史上杰出的艺术家，都具有当时的进步思想和世界观，演唱者也要有这种进步思想和世界观，因为世界观是艺术家的灵魂，决定着艺术家的作品倾向，也映照着重艺术家的艺术实践活动。

6. 要有广博的文化知识

作为时代的演唱者，我们应具有为时代歌唱的使命感。俗话说：“艺无止境。”艺术家要具有广博的文化知识。声乐是一门综合的艺术，不仅包含了历史文化、文学艺术知识，也包含了生理学及解剖学、心理学、物理学、力学等方面的知识。演唱者除了应具备较高的发声技巧外，还应博采众长，在文学、历史及艺术学科等方面多下工夫，不断提高文学艺术修养，才能使歌唱水平真正提高。

总之，演唱者演唱一首歌曲时，首先必须对作品进行深入、细致的分析，了解作品的时代背景，分析作者在歌曲中想要表达的思想感情，正确地把握作品的整体脉络，然后再使用各种艺术手段去表现歌曲。

第二节 歌唱的艺术

一、歌唱中声音的练习

在声乐教学中，练声是教学的重要环节之一。声乐教师应根据学生的自身条件，有针对性地选择适合学生声音情况的练声曲进行声音训练，逐步提高其歌唱能力和歌唱技巧。