

声乐艺术 的探索与创新

Exploration and Innovation of
Vocal Music Art

林林 著



云南大学出版社
Yunnan University Press

声乐艺术

的探索与创新

Exploration and Innovation of

Vocal Music Art

林林 著

 云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

声乐艺术的探索与创新 / 林林著. — 昆明: 云南大学出版社, 2014
ISBN 978-7-5482-2075-6

I. ①声… II. ①林… III. ①声乐艺术—研究 IV. ①J616.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第172254号

责任编辑: 蒋丽杰

责任校对: 段建堂

装帧设计: 庄海萌



声乐艺术的 探索与创新

林林 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明卓林包装印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.75

字 数: 177千

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2075-6

定 价: 38.00元

社 址: 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: 0871-65031071 65033244

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

林 林

白族

云南省青年歌唱家

中国音乐学院声乐硕士

云南艺术学院声乐副教授

云南艺术学院大学生艺术团团长

2000年以优异成绩毕业于云南艺术学院声乐系，师从白定蓉教授，获学士学位，留校任教至今

2001—2003年在中国音乐学院声乐系深造民族声乐，师从马秋华教授

2012年毕业于中国音乐学院声乐系，获民族声乐硕士学位，师从马淑明教授、王士魁教授，曾得到京剧名家闫桂祥老师、李玉芙老师的指导

重要演出

Main
Performances

2004年参加CCTV“春节戏曲晚会”，与著名京剧表演艺术家杨春霞联袂演唱《家住安源》

2006年在人民大会堂参加“第三届全国少数民族汇演”，演唱《瑶族舞曲》

2006年参加“广西国际民歌节”开幕式演出，演唱歌曲《蝴蝶泉边》

2007年参加CCTV元旦双语晚会，演唱《拿波里舞曲》

2007年参加CCTV春节联欢晚会演出，演唱《彝族酒歌》

2007年参加云南电视台春节联欢晚会演出，演唱歌曲《我的依恋我的爱》

2007年参加“上海之春”国际音乐节和第七届全国残运会开幕式的演出

2010年参加CCTV、文化部春节晚会演出，演唱歌曲《踩着云》

2010年参加CCTV、中国文联“百花迎春”春节晚会演出，演唱歌曲《云南美》

2010年参加国家环保部“绿色中国年度人物颁奖晚会”，演唱歌曲《山花》

2011年参加CCTV春节戏曲晚会演出，与京剧名家李军、史依弘联袂演唱《武家坡》选段

2011年参加CCTV第四届“中国农歌会”演出，演唱云南民歌《小河淌水》。多次代表云南到日本、新加坡、中国香港、中国台湾、越南、老挝、缅甸等地进行文化交流演出活动

2011年参加中央电视台戏曲频道《青春戏苑》栏目录制，演唱一组地方戏曲及云南民歌（越剧、沪剧、评剧、河南豫剧和《小河淌水》）

2012年参加中央电视台春节戏曲晚会，与京剧名家李军联袂演唱《坐宫》选段

2012年参加中央电视台“全球华人春节晚会”，演唱歌曲《哎哟妈妈》

2012年应云南省侨联邀请，出访南非进行文化交流演出

2013年参加云南电视台与泰国中文电视台联合举办的“中泰情”春节联欢晚会

2014年参加云南电视台与老挝国家电视台联合举办的“中老情”春节联欢晚会

获奖经历

Awards
Winning

1999年全国“迎澳门回归歌手大赛”，获云南赛区专业组三等奖

2003年个人MTV《布朗弹唱》获云南广播文艺电视政府奖暨2003年度电视文艺二等奖

2003年获CCTV第二届“京剧戏迷票友大赛”金奖

2003年获国家广电总局主办的中国歌手金号奖，全国听众最喜爱歌手“十佳歌手”政府奖

2004年获CCYV第十一届青年歌手大赛民族唱法专业组优秀奖

2005年参加云南省青年歌手电视大赛获通俗组金奖

2006年获CCTV第十二届青年歌手大赛、个人决赛铜奖(新稻子组合)

2009年演唱歌曲《白云》荣获全国首届流行音乐创作大赛作品一等奖

2009年第三届云南省高校青年歌手大赛民族组金奖

2009年获中央电视台《过把瘾》栏目“京剧现代戏迷群英会状元优胜奖”

2009 获中央电视台《过把瘾》栏目2009年度最佳女状元奖

个人作品 及经历

Works Creation
and Experiences

① 演唱会

2007年7月在昆明剧院成功举办了两场
《云南表情》——新民歌唱响云南林
林个人演唱会

2011年11月在云南艺术学院实验剧场成功
举办了《林歌林韵》——云南艺术学院
白族青年歌唱家林林暨中国音乐学院硕
士毕业独唱音乐会

2012年6月在北京音乐厅成功举办第二场
《林歌林韵》——白族女高音林林中国
音乐学院硕士毕业音乐会

2012年8月在中央电视台《民歌中国》栏
目录制了林林个人民歌演唱专场

② 专辑唱片

2007年出版首张个人专辑CD唱片《我的
依恋我的爱》及同名DVD演唱会专辑

2011年出版第二张个人专辑CD唱片《云
南表情》

③ 主持经历

云南电视台《三色桥》《开心90分》和《今
夜星路》栏目；昆明电视台《圈里圈外》
《戏说经典》栏目

多次担任云南省重大文艺演出活动和国内
外文化交流活动的节目主持人

④ 评委经历

2011年应邀担任金钟奖云南赛区评委

⑤ MV作品

2002年拍摄制作《布郎弹唱》

2009年拍摄制作《我的依恋我的爱》

《普者黑我可爱的家乡》

2011年由中央电视台《民歌中国》栏目组
拍摄制作《美在春城》《山花》，并
在CCTV音乐频道播出

⑥ 专题采访

曾应邀接受CCTV《新闻联播》《精彩十
分》《戏中有戏》等栏目的专题采访

2011年应邀接受《中国音乐报》封面人物
专题采访报道

2011年应邀接受《大观周刊》封面人物专
题采访报道

2012年应邀接受中央人民广播电台的专题
采访报道

2012年应邀接受《名牌》杂志云南音乐家
系列采访报道

2012年应邀接受《民族画报》的专题报道

2013年应邀接受云南电视台《巅峰》栏目
的采访报道

2013年应邀接受昆明广播电台《幸福会客
厅》栏目的专访

⑦ 发表论文

《民族唱法与京剧演唱的共性研究》，载
《云南艺术学院学报》2013年第2期

《状态调整带来音色的变化》，载《歌唱
艺术》2011年第6期

《训练声音的高位置与噪音的保护》，载
《民族音乐》2007年第2期

歌者之舞(代序)

林琳副教授是我十分熟悉的一名实力派青年歌手。

实际上，她在学校学习期间，我就听过她在各种各样的学院晚会上的演唱，属于大学生们喜爱的“邻家女孩”形象的歌手，青春、亮丽、随和、清纯。

老师们都觉得林琳是棵好苗子，2000 年毕业时，学校就设法将她留下来，让她在学校环境、教师团队当中成长。2001—2003 年送她到中国音乐学院进修深造，两年后回校，果然，她不负所望，成长得很好。2003 年获得“金号奖”，而且，她在中央电视台的京剧票友大赛上获得过金奖，在全国相关的歌手大赛当中获得过“十佳”。

当初建议她在成长进修之余，还应该考研究生，从演唱能力到理论修养都应该进一步提高。在舞台上取得一定成就之后，林琳紧接着又成为云南艺术学院当年最年轻的副教授。2009 年她果然考到中国音乐学院，攻读声乐表演艺术硕士学位，在京城参加各种各样的学习，也应邀参加全国的艺术节、音乐会，得到的锻炼是多方面的。其间，参加艺术滇军，在中央电视台的歌手大奖赛中作为女声组合“高原女人”的骨干，代表高原女性的形象，用高原女性的声音传递出高原女人的似水柔情与如山意志，感染了电视机前千千万万的观众，在众多的参赛节目中，获得那届中央电视台歌手大奖赛组合铜奖的佳绩。

实际上，她站在舞台上，与云南艺术学院的各届毕业生、各种身份但谱系都是“云艺人”的艺术家组合到滇军阵容中去参加各种重要的艺术赛事的时候，母校以她和她的伙伴们为自豪。这一点，

她应该是十分清楚的。

作为中国音乐学院艺术硕士，林琳开毕业演唱会的时候，我很遗憾没有能够去北京。因为两位主要领导同时离开学校不便，就由一位代表学校送去了关注和厚爱。尽管如此，演唱会举办之前的一年、半年中我还是和她有过多次交谈的，唱什么歌、突出什么特点、展示什么优胜，都找机会与她做过充分的交流。而且，向中国音乐学院的领导介绍过、推荐过。我对她寄予厚望。演出效果如何，不得而知，因为在北京有许多客观条件的不便，需要入乡随俗。

但是，在云南本土演出、举办音乐会就方便多了。2007年7月的最初两天，为了推出云南艺术学院青年歌手林琳，探索一种学院派与草根文化结合、少数民族民间音乐与流行结伴的演唱方式和流行风格，我推出了准备一年之久、精心策划的一台演唱会：“云南表情——云南原创歌曲林琳演唱会”。我希望林琳不仅仅总是去唱别人唱红的歌，还应该根据自己的气质、声音特点、形象和素养准备，量身订制一些耐听、好记、易传、优美的歌曲，而且应该是既有民族色彩又有流行风格的歌曲，追求让云南形象和云南表情流行起来。“新民歌唱响云南”的口号，就是在这样的背景下被响亮地提出来的。

之后，云南和全国开始了“流行风”，就是全国性的流行歌曲比赛，看到那种如火如荼的热情与风起云涌的现象，我们一群“云南表情”音乐会的制作者，内心无比欣慰。应该说，那是林琳十分重要的个人演唱会，是她集中展示自己演唱技巧和诠释能力的一次重要经历。台前幕后、台上台下、作曲配器、艺术总监等等，都是她的老师、师兄、师弟、朋友……许多人感叹，她真的很幸运，因为这么多人在为之奔忙！她，在大家的呵护中成长。

只是，2011年从中国音乐学院毕业演唱会之后，林琳的歌声似乎少了，回想起来，偶尔来个短信，林琳变成了林林。这是一个微小的变化，但是这个变化意味着什么，作为她的校长、朋友，我不知道。更大的变化，来自这个善于歌唱的“邻家女孩”捧着一沓稿

纸来找我，说是写了一本书稿，请我作序。应该坦言，那一刻从我心头弹起来的惊诧，实在是不小的。

读完她的稿件，我望着电脑空空的屏幕出神。林琳 & 林林，我不知道哪个名字更应该属于那个芬芳的、纯净的、随和的，甚至是简单的“邻家女孩”。

林琳变了。

从一个单纯的邻家女孩形象变成了一个常常若有所思的女教授的样子。越来越少纯真的笑容，越来越少简单的感动，不知道是否也越来越少单纯的快乐？这究竟要用什么去测度去丈量？

其实，从这些稿纸上的文字当中，我感到了林琳的殚精竭虑，感到了女歌手的焦虑与无奈。25 篇文章，搜集归拢在一起，很朴素地展示了林琳平时上课、观摩、阅读的一些感受，读下来，就是她的所想、所思和所讲。由此，我了解了一个歌唱家面对学生和面对自己专业想要讲清楚问题、说明白要求的尝试，显然，她已经很努力了。

问题是，在我看来，条理的归顺、学术的构建和理论的阐释，并不是林琳训练有素的表现，也绝不是林琳的个人魅力的体现，恰恰还只是她正在修炼和成长的方面。我感到欣慰，她开始更深入、更大地转型，尝试关注自己所从事的专业的“其所以然”了。毕竟，她不仅仅只是一个歌唱演员，面对学生，脱离仅仅从感性认识和经验分享，是我们对艺术家教师的要求。毕竟，艺术家教师不是匠人，不能仅仅像手艺人一般带着徒弟在千百次实践中让徒弟们在试错里成长。所以，我要为林琳的艰辛努力而喝彩，也要为她的焦虑尝试而寄语：要深入，要修炼，要潜心钻研。

林琳的努力让作为管理者的我感到了更大的压力，压力来自“艺术教师的定位”问题。艺术教师，应该是一些在社会上有名望的艺术家，是一些在课堂里能示范、善示范的大家，因为，艺术教育的特点是实践检验。音乐、舞蹈、美术、设计、戏剧、电影电视、广播电视节目主持人……这些实践性极强的专业，不能想象无法、无能、无力示范的教师会受到专业学生们的欢迎。磨破嘴不如动动腿，在艺术院

校的教室里，这一点很重要。所以，“双师型”人才，是艺术院校教师队伍建设里非常重要的内容。长期以来，我总是很羡慕一个现象：俄罗斯戏剧院校的教师，很大一部分，最有实力的骨干部分来自最著名的功勋演员、大导演、剧院的舞美家，因为他们善于实践，他们的知识、技能受过舞台检验、实践淘洗和欣赏者挑剔，他们的知识和能力都靠得住。学生学习、人才培养需要这样的教师。

那么，难道不应该在职称评定当中设计“双轨模式”，让教师队伍在“艺术家与教师”两个轨道上追求自我成长与自我成就？云南艺术学院有大批这样的艺术家教师，应该关注他们的成长。作为教师的成长和作为艺术家的成长都十分重要。我们的教师队伍里应该有大批作曲家、画家、舞蹈家、歌唱家、演奏家、指挥家、名演员、名导演、名编剧、艺术理论家、设计创意家、电影电视制作大家和理论家……在区域乃至国家的相关艺术领域里有充分的话语权和创造力，成为云南艺术学院服务社会的重要储备和重要内容。

因此，艺术教师学者化，学者教师艺术家化，是云南艺术学院教师队伍建设当中格外重要的一种良性互动和明确追求。林琳是一个有名气的、天赋素养都很好的歌唱家，也是一个正在努力完善自己的教学能力、学术能力的艺术家教师。一方面，应该提高自己的理论素养和学术能力；另一方面，更应该保持自己的艺术魅力不衰不减。艺术家教师的魅力、生命力，既在舞台上，也在教室里。只是面对的群体不同：欣赏者和学生。但很大程度上，欣赏者与学生的相似性就是——他们都是“美”的观众。

林琳要保持美感地生活和创造，祈愿她的活力魅力从舞台漫出，在教室里有效地感染学生，提供学生更便捷的方法、更理性的认识，让更多的学生成长为像她一样有魅力的歌手。那样，歌手的舞步辛劳，就不会枉费了。

是为序。

吴 戈

2014年5月30日，昆明，森林湖

目 录

歌者之舞（代序） /1

声乐教学

灵活多变的启发式教学 /2

耳朵在声乐教学中的重要性 /9

灵性在声乐教学中的作用 /13

怎样对歌曲进行艺术处理？ /21

声乐教学的感觉艺术 /29

综合素质与歌唱 /35

训练声音的高位置及嗓音的保护 /42

马克思主义哲学原理指导下的声乐教学 /46

全球化与音乐教育 /49

状态调整带来音色的变化

——王士魁教授声乐教学课堂实录 /56

声乐演唱是一个多元化的艺术综合体 /63

名作研究

从美学的角度分析京剧剧目与表演

——以《黛诺》中“山风吹来一阵阵”为例 /70

最优雅的戏曲

——看昆曲《怜香伴》引发的思考 /80

贝多芬的《第九交响曲》赏析 /88

比较研究

民族声乐与戏曲唱腔比较之资料综述 /96

民族唱法与京剧演唱的共性分析 /102

中国传统戏曲与中国现代歌剧比较研究 /110

民族唱法向京剧戏曲唱法的借鉴和运用

——以歌曲《贵妃醉酒》为例 /116

名家研究

李渔《闲情偶寄》与现代歌唱理论比较分析 /140

王骥德《曲律》中几点戏曲理论研究 /146

理论探讨

东南亚音乐文化多元化的形成 /154

基督教音乐文化在云南的传播 /157

小议古琴音乐审美 /164

历时性研究

“新音乐”对中国近现代音乐发展的影响 /170

云岭山茶第一枝

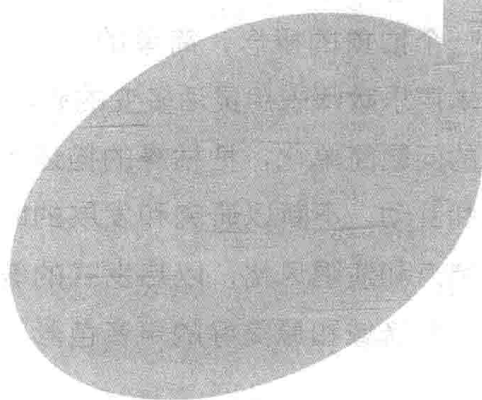
——云南省花灯剧院调查报告 /177

参考文献 /188

后 记 /193



声乐教学



灵活多变的启发式教学

作为艺术门类中最具视听效果的舞台艺术之一，声乐的艺术表现力和感染力与基础练声、歌唱感觉、感情体验、舞台风格等息息相关。而这些影响因素和表演方法的训练并不仅仅是通过简单的“我讲、你听；我问、你答”的教学方式，就能在声乐课堂教学中完全被学生理解和掌握的。与其他学科的教学相比，声乐教学更加注重师生之间的默契配合、互动和感情交流。因为无论是练声还是演唱，对于呼吸、通道、位置、韵味、表演方法等各方面的把握和领悟都是一个抽象的概念，简单的言传口授是不能达到教学目的的。这就要求声乐教师采用灵活多变的教学方式，把抽象的问题具体化，把复杂的问题简单化，把枯燥的描述生动化，并在此基础上加强师生交流和互动，不断以研究和发展的眼光看待和发掘每个学生自身的声音特点和演唱风格，以启发式的教学方法让学生感受并把握好适合自己的音域和最美好的声音色彩，这就是灵活多变的启发式声乐教学。

一、启发式教学与声乐课堂

教学模式是在一个学科的教学理论和教学实践中逐步形成的一种系统的、稳定的策略或方法。对于声乐教学来说，简单的言传口授并不适用，因为声乐课堂教授的不是某种简单的理论，而是一种理论基础上的实践。学生往往不能将声乐理论很好地应用到演唱实践中，这是因为声乐是感性的学科，需要灵性的培养。而这些东西

都是抽象的，它不像一个公式或者一个修辞方法那样具体，声乐的学习必须经过实践的检验和经验的积累，才能在实践中领悟理论的指导意义。

对于声乐教师来讲，教学方法受两方面的影响：一是学习专家的成果，即现成的教学方法。比如，我是马淑明、王士魁教授的学生，我在声乐课堂上经常展现的就是我的老师的教学体系和教学风格；二是靠自己的实践积累和自我创新。我从事声乐教学这些年来，在老前辈、老专家的基础上不断总结、创新，也提出了一些自己的独到见解和教学模型，并在实践中不断完善。其中，灵活多变的启发式声乐教学就是较典型的范例。但是实施启发式教学，需要我们共同探讨启发式教学的本质。我认为声乐课堂上启发式教学的出发点就是发挥学生的主观能动性、领悟力和创造力，以学生个性特点为出发点，通过教师灵活多变的启发指导，让学生自己去感悟、辨析、实践，从而获得正确的歌唱感觉。

我们知道，传统的声乐教学课堂，是教师一边弹琴，一边反复给学生做示范。这种声乐教学是以教师为主导的，老师示范的歌唱方法和风格影响着学生对歌唱感觉的掌握和领悟。学生是单向的模仿，教师也在无形中主导了声乐课堂的进程。但是启发式声乐教学更注重学生的个性，是以学生为主导的，更有利于吸引学生参与并展现创造力。启发式声乐教学中的灵活多变体现在各个方面，比如用生动形象的例子、师生互动、大家共同研究交流。教师的启发是为学生提供自我感悟的机会，让学生有机会表现自己的歌唱能力，体验自己的表演所带来的老师和同学肯定的成功感觉，从而增强歌唱的自信心。因此，在声乐教学中教师需要注意了解每个学生的声音特点和能力，通过启发式和个性化的声乐教学，让学生在适合自己的平台上找到正确的歌唱感觉。

二、启发式声乐教学在建立通道中的作用

我们知道，全身的歌唱和通透的声音首先有赖于通道的建立。

声乐课堂中，我告诉学生，通道就是身体的后通道，是身体的中轴线，垂直于地面。但这样讲是不够的，因为学生理解了道理并不代表有能力做对。这时候作为老师必须采用启发式教学。所以，我提出了“十字架”中的“纵与横”与“猫和鱼”的形象概念。

“十字架”，是指声乐演唱中声音的“纵”和“横”相中和的一种全身歌唱状态。但是在讲建立通道的时候，要忽略“横”，只讲“纵”，这样学生的目光才能盯住纵。“纵”其实就是建立歌唱的通道，讲求上下通畅、腔体打开、气息贯通，要求混合声的运用。在这里，要反复告诉学生“纵”的重要性，“纵”就是声乐四性中的科学性。没有了“纵”，“横”就失去了意义，声音就是憋气的，音域就是窄的，高低音域就是不统一的。没有建立通道的声音，无论后面你如何笑、如何咬字归韵、如何二度创作、如何舞台表演，都是没有意义的。因为声乐中，声是第一位的，如果声音不科学，那么后面的乐就无从谈起，更谈不上声乐的艺术性、民族性和时代性。

既然建立通道这样重要，那么如何在具体的歌唱实践中找到这个通道的感觉？我提出了“上哼下叹”。我在课堂上一一直强调这四个字，就是为了提醒学生时刻保持上哼下叹的歌唱感觉。只有这样做了，才有可能在某个瞬间捕捉到通道，体会到通道的感觉。

在建立通道时，学生最容易犯的错误就是要么没有了“哼”，要么没有了“叹”，要么声音散开了，找不到歌唱支点。为了解决这些问题，我采用了灵活多变的方式。

对于没有“哼”的学生，我就让他想象悲伤的事情，让他小声哭泣，让他感受小声哭泣的时候声音应该从哪里发出来。最后学生自己就体会到哼鸣的感觉和哼鸣的位置了。

对于丢掉了“叹”的学生，我就问他：“《西游记》里面唐僧有三个徒弟，你觉得哪个声音最适合歌唱？哪个声音的气息是叹下来的？”这时，学生自己就会想到猪八戒。学生想到的同时就会自然地模仿猪八戒“叹”的感觉。他体会到了下叹以后再让他唱一次，声音就正确了，就有了通道感。自己感受到的通透的声音才是自己的，

别人教给的通透的声音永远是别人的。这种通道感的获得并不是言传就能做到的，而是要通过灵活的举例使学生受到启迪。

对于声音变散了、没有发声支点的学生，我就给他讲“猫和鱼”的例子。生活中猫是最喜欢吃鱼的，鱼的味道对于猫具有极强的吸引力，而猫对于鱼的味道也是极其敏感的。在这里，我想用猫对于鱼的这种敏感和追求程度比喻学生在演唱时应该做到的声音对支点的依赖和捕捉程度。支点在哪里？支点在通道上，就在背后挂着！如果你是一只猫，就应该去扑住这个支点；有了支点，声音才有着力点，声音才会凝聚起来。但是学生往往在找到支点以后，又丢掉了哼鸣，也就是失去了“十字架”的上半部分。这时我再用猫和鱼的例子提醒学生，我说，猫捉鱼的时候靠的是嗅觉，哼鸣就是嗅觉，丢掉了哼鸣怎么可能捉住鱼呢？那么猫捉鱼的过程同时也在寻找“叹”，这样用形象生动的比喻来提醒学生要挂住哼鸣捕捉支点，使学生既做到“哼”，又有“叹”，支点位置也就容易获得了。

另外，学民族声乐的学生要建立通道，也可以采用其他灵活的方法。比如唱一些有利于建立通道的具有美声风格的作品，像《飞出苦难的牢笼》《渔光曲》，外国歌曲《漫步街上》等。学生在一首歌中感觉到有通道的声音，就自然明白了其中的道理。

三、启发式声乐教学在调节音色中的应用

歌唱方法除了具备通畅的声音、宽广的音域、清晰而又具艺术感的吐字以外，音色和风格方面的打造也是至关重要的。它体现出一个歌者自身独特的声音特点，是声音个性化的展现。音色和风格的教学更是声乐教学中的难题。我们给学生讲发声方法的时候具有一定的理论性和系统性，因为发声必须具备科学性。但是音色和风格的建立是一个太个性化的话题，每个学生都有自己的特点和风格，音色的调节更要采用启发式的教学模式，才能避免无用功。换句话说，音色和风格的选择必须是适合学生的才是最正确的，只有学生

自我感觉适合自己了，才是他最独特、最美丽的音色，才是真正正确的声音。老师应当通过启发的方式来激发学生的灵感和创造力，帮助学生找到适合自己的音色。

首先，老师应该了解每个学生的声音特点。一流的教师是一流的声乐教学的前提，而一流的教师首先应该具备一流的耳朵，耳朵是感受学生声音特点的重要基础。耳朵不敏感的老师，就不能称为好的声乐老师。

其次，音色的定位要与演唱的作品相符。建立歌唱通道是根本条件，通道中借助支点调整音色是必要条件，而演唱作品是最终目的。通过科学的手段调整出好的音色十分关键，因为音色要为作品服务。

最后，不同音色的建立和调整需要把握好平衡问题。我在声乐课堂中会用“秤与砣”这个形象的比喻，来启发学生科学地调节声音、气息等各方面的平衡。

我告诉学生，“秤和砣”概念中的“秤”指通道，是具有通畅性混合声的后通道之所在；这里的“砣”指支点，是为了在通道中调节音色平衡的声音着力点之所在。歌者演唱时如同一个倒立的秤立在身体里，帮助在歌唱时获得声音的协调均衡。支点的选择和应用是灵活多样的，这就如同秤与砣的关系：秤是直的，但是砣的位置却是不固定的，因为砣的作用是保持平衡，因此秤两端的重量不同，砣的位置就要相应地改变。只有灵活地定位砣，才能始终保持声音的平衡。比如教学时，有的学生声音唱得太重太压，而有的学生唱得太轻太浅。唱得重了，高音上不去，声音容易窝喉；声音位置浅了，便是提气，容易掐喉咙，真假声混合比例失调。此时我就再次提醒学生要动一动自己的那个砣，如果唱得过重了，就应该把砣相应地上移；唱得浅了，就应该把砣相应地下移。这样通过调整砣的位置，来调节声音的平衡，并要注意循序渐进，方能获得声音的最佳色彩。