

鄂薇 著

美声演唱技巧及其在歌剧演唱中的 应用与实践研究

出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

美声演唱技巧及其在歌剧 演唱中的应用与实践研究

鄂薇 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

随着人们精神文化生活的不断丰富,专业的人越来越多从事歌唱事业,促使美声演唱得到了良好的发展。《美声演唱技巧及其在歌剧演唱中的应用与实践研究》一书在研究演唱技巧的同时与歌剧演唱相结合,在歌剧演唱中分析美声技巧的运用。主要包括美声唱法的诞生与艺术特点、美声歌唱中生理机能的运用、美声歌唱中的发声技巧、美声歌唱中的实用技巧、对意大利语的系统分析以及美声唱法在歌剧艺术中的表演等。

图书在版编目(CIP)数据

美声演唱技巧及其在歌剧演唱中的应用与实践研究 /
鄂薇著. —北京:中国纺织出版社,2018.7
ISBN 978-7-5180-2563-3

I. ①美… II. ①鄂… III. ①歌剧-美声唱法-研究
IV. ①J616.2 ②J832

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第085816号

责任编辑:武洋洋

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://www.weibo.com/2119887771

北京京华虎彩印刷有限公司 各地新华书店经销

2018年7月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:11.125

字数:200千字 定价:54.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

作者认为，我们每个人都是喜欢歌唱的，有的人喜欢自我欣赏、有的人则喜欢将自己美妙的歌唱传递给更多的人、带给人们无尽的欢乐。歌唱有很多不同的唱法，比如说美声唱法、民族唱法、原生态唱法以及流行唱法等。

随着人们精神文化生活的不断丰富，喜欢唱歌、专业从事唱歌的人越来越多，这也就促使美声演唱得到了良好的发展。美声歌唱与其科学的方法、圆润的声音及其强大的穿透力是分不开的。因此，作者在从事多年教学的基础上撰写了《美声演唱技巧及其在歌剧演唱中的应用与实践研究》一书，本书在研究演唱技巧的同时与歌剧演唱相结合，在歌剧演唱中分析美声技巧的运用。

本书在行文的过程中以章节进行布局，从内容上来看本书共分为七章：第一章在整体上对美声唱法进行了概述，其中既包括美声唱法的诞生与艺术特点，同时还包括意大利歌剧演唱对教师素质的要求；当然歌唱中可能会出现一些歌唱器官的病变，在第一章中我们也对这些病变有所了解及如何保健进行了分析；第二章为美声歌唱中生理机能的运用，主要包括我们歌唱中的发生器官、呼吸器官、共鸣器官的相关内容；第三章针对美声歌唱中的发声技巧做了详尽地阐述；第四章对美声歌唱中的实用技巧进行了系统的分析，诸如视唱的练习方法、发声的练习方法、长音的练习技巧等等；第五章将美声唱法中最本源的发音——意大利语音挖掘出来进行系统的分析，同时对相关的作品中音标进行对照供读者参考；第六章针对歌剧艺术中的表演进行解析，其中包括表演的技巧、表演的训练以及教学要求等；本书的最后一章着重针对歌剧作品中的经典唱段进行剖析，以便读者在实际运用中更得心应手。

本书在撰写的过程中参考了大量的文献著作，在此对各位前辈表示感谢

谢。歌唱艺术博大精深，并不是我们一本著作就可以诠释的，撰写本书由于时间的局限及个人水平有限，书中难免存在不足之处，还望广大专家、学者、同行及读者提出宝贵意见，以使本书更加完善。

作者

2018年5月

目 录

第一章 美声唱法概述	1
第一节 美声唱法的诞生	1
第二节 美声唱法的艺术特点	5
第三节 意大利歌剧演唱对教师素质的要求	10
第四节 歌唱的卫生与保健	15
第二章 美声歌唱的生理机能	23
第一节 美声歌唱的器官	23
第二节 美声歌唱中的发声	27
第三节 美声歌唱中的呼吸	37
第四节 美声歌唱中的共鸣	39
第五节 美声歌唱中的咬字与吐字	41
第三章 美声歌唱中的发声技巧	50
第一节 美声歌唱的声音分类	50
第二节 美声歌唱中正确的歌唱姿势	54
第三节 美声歌唱中的哼鸣与呼吸、共鸣技巧	58
第四节 美声歌唱中的弱声唱法与关闭唱法	70
第四章 美声歌唱中的实用技能技巧	75
第一节 美声歌唱中实用视唱、发声方法与练习	75
第二节 歌唱中的长音练习技巧	84
第三节 快速记忆歌词的方法	85
第四节 歌唱中喉位的稳定与音域的拓展	87
第五节 歌唱中的高音低唱与低音高唱的运用	90
第五章 意大利语音与声乐歌唱的紧密联系	92
第一节 意大利语音在美声歌唱中的重要地位	92
第二节 意大利语音的发音、拼读规则与要点	92
第三节 意大利语基本规则表与发音中的注意事项	99

第四节 意大利声乐作品中音标对照与练习	105
第六章 歌剧艺术中的声乐表演	109
第一节 歌剧声乐的表演技巧	109
第二节 歌剧声乐表演的教学要求	113
第三节 歌剧声乐表演的训练	115
第七章 歌剧作品唱段赏析	125
第一节 中国经典歌剧作品赏析	125
第二节 西方经典歌剧作品赏析	154
参考文献	171

第一章 美声唱法概述

关于“美声唱法”的概念，最早是由意大利文音译过来的，其最早的叫法是“Bel Canto”，其本意为“美妙的歌声”，其中“Canto”为歌唱的意思，从这个词义上我们就能看出美声唱法的美妙之处。

第一节 美声唱法的诞生

一、美声唱法的源起与概念

对于“美声唱法”这一称谓，我国一些专家认为，更确切的翻译应为“美歌”或“美唱”，这样有利于更准确地理解 Bel canto 的含义。“美的歌唱”有利于引导学习者注重歌唱本身，理解歌唱本身的含义，即优美动听的歌唱，通过对歌唱技术的良好掌握，将声音、情感充分表达出来，使听众得到美的享受。“美声唱法”这一提法，更多地强调了声音，而对歌唱内涵缺乏体现。但由于多年的使用习惯，“美声唱法”的提法大家耳熟能详，所以，至今仍然沿用这一提法。

关于这一术语的起源，音乐界说法不一，其演唱风格形成于17世纪的意大利，西方歌唱艺术源于欧洲宗教多声部音乐和复调音乐，运用声乐表现严肃、崇高、空灵、庄严、仁爱等氛围，对演唱声音的控制非常讲究，这种对声音表现力的精细控制，奠定了声乐艺术向更高水平发展的基础。歌剧的形成与发展，促使歌唱家们不断探索、改进自己的演唱方法，以适应剧情发展和角色表现的要求。浪漫主义时期，艺术歌曲的大量涌现，促使歌唱风格与艺术表现更加贴近人民生活，生动地表现了现实生活中的人性和普通民众的情感。

17—19世纪，美声唱法不断发展，其影响曾遍及欧洲各国，被许多歌者奉为典范。随着时代的进步、嗓音科学研究的发展以及人们对于歌唱审美变化，其演唱方法日益完善，形成了歌唱中讲究声音优美和技巧精湛的艺术风格。美声唱法要求发音圆润、纯净、柔美、均匀、共鸣丰富、注

重呼吸对声音的支持与控制,音量、音色富于变化,有些作品还有高难度的华彩表现段落。许多歌唱家的艺术实践证明,美声唱法更多地将声学理论和人的生理特点相结合,尽量减轻声带的负荷,充分利用共鸣,是一种符合嗓音发声科学规律的歌唱方法。所以,能够正确地运用美声唱法、借鉴美声唱法的演唱者具有更长的演唱生命力。有些美声唱法的演唱者70多岁依然活跃在舞台上纵情高歌。因此,美声唱法是歌唱艺术中最科学的唱法之一。

任何时代的艺术都是经济基础在上层建筑的反映,是时代生活的真实写照。欧洲在经历了历史上最反动、最黑暗的中世纪后,14世纪下半叶到17世纪初正是欧洲资本主义在封建社会内部萌芽和发展的时期。由于意大利手工业和商业的发展,诞生了新兴的资产阶级,因此,意大利成为当时欧洲最先进的国家。15世纪兴起的文艺复兴运动就是当时作为上层建筑的文学艺术对此的反映。

在此之前,音乐完全被宗教神权垄断,既不去反映民间生活,更不能表达世俗的情感。整个音乐领域里反映出来的是冰冷的、毫无生气的宗教文化,与人们的生活完全脱节。音乐成了为封建统治阶级和宗教神权统治服务的工具。在文艺复兴思潮的带动下,音乐乃至整个文学艺术领域崭露出一片生机,出现了一个以表现人的思想感情为主的趋向,摆脱了神权的权威和一切以宗教为主的教会的控制,追求表达人的生活,抒发人类对于生活的热爱、对于美丽的大自然的赞美、对于纯真爱情的向往和追求。

歌剧形式在这一时期逐渐形成,并成为当时新艺术风尚的代表。歌剧的诞生,又推动了歌唱方法的发展。16世纪在意大利佛罗伦萨出现了一个由卓越的歌唱家,同时又是作曲家的米里奥·卡契尼等人组成的艺术家小组。他们认为那种以表现神的权威的空虚、阴暗的音色是没有生命力的,而那种单纯炫耀歌唱技巧的、冰冷的声音已不能满足歌唱的需要了。必须使歌唱有充足的呼吸支持,丰富的共鸣色彩,情真意切的语言和集中而致远的音质,于是,一种新的唱法——美声唱法诞生了。

二、意大利美声唱法

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，让一切服从于声音，评价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，全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。

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33亿人通过电视荧屏接收聆听，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。

三、美声唱法传入中国

美声唱法是作为一门西方的歌唱艺术传入我国的。对于传入我国的时间，有资料称：随着1923年《国际歌》的正式传入，美声唱法就已经开始影响和走入中国。之后，随着1927年我国开办第一所音乐专科学校（即上海音乐学院的前身），美声唱法就在中国当时还贫瘠的音乐土壤中播下了种子。还有资料介绍说，美声唱法是由五四时期一批留学欧洲的音乐家及教育家们如周淑安、应尚能、黄友葵等回国后，才将其正式引进我国

的歌唱艺术舞台。这些声乐艺术前辈们，通过广泛地介绍欧洲古典歌曲、艺术歌曲等西方艺术形式，加之亲身运用美声唱法来演唱那些至今仍为美声经典曲目的《问》、《天伦之歌》、《五月的鲜花》、《玫瑰三愿》等爱国声乐作品，给我国当时的音乐舞台注入了新鲜的活力。同时，还通过将西方声乐艺术的先进性和科学性实施在我国当时的专业声乐教育中，为我国培养出大批优秀歌唱家和教育家们。他们所做的一切都为美声唱法在我国的传播，以及在今天的声乐专业教育领域中美声唱法的教学与普及奠定了良好的基础。

随着解放后曾在东北老工业基地等地的一些美声教学基地的建立，使美声唱法的演唱技巧及其系统理论在新中国的音乐教育和艺术舞台上得到很好的传播、继承和总结。发展到今天，美声教学已经成为高等艺术教育领域中艺术教学的重点学科。近年来，更多的普通综合高校纷纷成立二级音乐分院或艺术系。同时，一些专科艺术学校都将声乐艺术作为了主要的学科。

美声唱法用它那高亢和饱满的充满号召力的声音，以其激扬振奋和充满正气的感染力，唤醒过中华民族争取解放的热血和斗志，那些优秀的抗战和救国歌曲如《玫瑰三愿》、《思乡》、《嘉陵江上》及《毕业歌》、《黄河大合唱》等，至今仍为美声经典的演唱曲目。从那时起，美声唱法就已经作为一种传统的唱法，在全中国人民劳苦大众中建立了非常坚实的基础。美声唱法曾伴随着中国人民从高歌抗战歌曲到高歌新中国，从歌颂党和人民的新生活到讴歌改革开放，又从歌唱科学的春天到跨入新世纪，至今又高唱着凯歌伴随我们走向复兴的阳光道。在中国社会成长壮大和发展飞跃的每一个关键时刻，美声唱法都以它特有的声乐艺术演唱优势咏唱着时代的最强音，成为中国的音乐艺术舞台上不可缺少的一个主要声乐表演流派。

在我国，“美声唱法”就是演唱者优美的唱出一个一个的乐音，这样的唱法使人听起来是对美的享受，同时我们还能够随着演唱者丰富的情感跟随音乐享受美的体验。

现今，更有许多优秀的美声歌唱家在国际声乐歌唱艺术舞台上不断地绽放着让全世界瞩目的耀眼光彩。同时，他们在中国新世纪舞台上同样异彩璀璨。近年来，美声唱法已经深入普通人民的生活，成为亿万人民喜闻乐见、乐于学习的歌唱艺术形式。从群众歌咏活动和惠民工程中涌现出很多相当有水准的美声歌手，更有从《星光大道》中走出的像刘大成、董春兰等深受大众喜爱的优秀美声演唱者。

显而易见，这不仅意味着美声唱法在大众生活和大众艺术中枝繁叶

茂，今后还将会有更广大的美声爱好者们加入到美声唱法的学习中来。只要对美声唱法进行正确的学习和掌握，就会有更多的美声爱好者成为优秀的美声歌者。本书的宗旨就是：给学习美声的初学者们介绍一些学习美声应该了解的相关知识，从而对大家的学习给予一些辅助性的指导。

第二节 美声唱法的艺术特点

一、混声机制、声区统一

歌唱也是人类的一种本能，只要耳朵不聋，在根本不懂得发声器官及其操作的工作原理的前提下，99.99%的人都会说话，其中有些人不需要经过特殊的技术训练也能唱歌。但这种唱歌很难具有广阔的音域和强大的音量，只根据自己先天的嗓音条件，在自己说话的感觉基础上根据曲调的变化利用人自身自动协调与想唱就唱的本能就可以听到什么模仿什么、喜欢什么就唱什么，这种原始的像说话一样的歌唱一般被称为本嗓歌唱。这种本嗓歌唱技巧相对简单，由于音高的有限程度，使音形和音色很少或根本无变化，本嗓歌唱如同说话一样，发音时声带被拉长、拉紧，声带振动是整体的，因此由于一成不变的机能和单调的音响，使声音缺乏那种表示是轻松发出来的能给人一种具有弹性的自由感觉。本嗓歌唱对共鸣腔不做任何调节。一般声乐家都认为这种声音表现力很差，它在声乐上没有多大的学术价值和艺术价值。

而美声唱法与此不同的是包含一整套独特的可操纵的声音训练程序和完美的混合三种发声机能的歌唱方法。

美声唱法对喉咽腔的声带机能调节过程是以平衡精确的细节使低声区、中声区、高声区统一起来，而三个声区的统一技能训练出的音域不仅宽广而使人听不出三个声区衔接的痕迹。这就解决了一般人高音上不去，低音下不来的矛盾，使声音在上下过渡（Passaggio）中得到了很好的协调与统一。

普通人日常说话时的声带状态，其张力相对较小，大部分人讲话不会超过八度，但当唱歌音高上升超过说话所能达到的极限时，喉腔各部位动作如不及时地进行调节，发出的声音就会显得吃力，不可避免地出现破音和断音。一般学唱歌的人感到困难的就是因人本能声音音域的局限使其想要演唱一些音域宽广的声乐作品时力不从心，而美声唱法就是按着特殊的训练法则对嗓音机能各个细节和有关发声器官进行生理上的调节，从而以

准确完美的技术程序获得一种和谐有序的发声结构：运等发声结构扩展了音域，使嗓音灵活多变，使音色优美动听，歌者可以随激情使嗓音高低自如，上下统一。

科学界音响学家和空气动力学家根据乐器的发声原理来解释人的这种正确的发声机能的现象也是同乐器一样，当音高上升时，振源体（声带）同样需要逐渐削减、变短、变薄。

人的声带在仅有半寸长的二片乳白色肌肉的运动过程中发出三十多个音，这种非凡的发声能力，对于歌者本身来说就是一个具有高度弹性、适应性和可变机能的一个极其特殊的振源体。

根据音响学和空气动力学的原理，从人的声带发声的角度，每个音高也是振源体的准确长度、准确厚度、准确张力的产物。当振源体（声带）振动时，这种长度、厚度、张力在所有音高上也都不相同，所以每秒钟声带的振次（频率）也应该是每个音高都有极精确的运算的，只不过人的喉部振源体（声带）是由人在发声过程中由自己来调准的。人不能在发声和歌唱过程中机械运算设计声带的长短，但人却能凭听觉自行调控每一个音高。

事实上，我们人是根本看不见人体发声的生理基础的，也没有人知道，也永远不会知道声带等有关发声器官在生理调节上的准确程度到底应该是多少，但是我们可以感觉到作为振源体“声带”的振动结果——音响。实际上它是一种感受——听觉。

二、音色优美、嗓音悦耳

经过不断的发展，在一系列的研究过程中科学家们逐渐发现人体本身在自己高度发达的智慧操纵控制下，能使人体喉咙中二片仅有半寸长的声带（有的还不到半寸长）发出二十多个全音和半音，这种机能使得二十多个元音在喉腔内的六十多块肌肉的包围中被人类赋予了一个最奇妙的可以调节的共鸣系统。

通常情况下动物的声门很高，在声门和口腔之间几乎没有空腔，口腔里舌头和软腭可以活动的余地也很小，但人类的声门部位却很低，在声门和口腔直至鼻腔之间形成一个几十毫米长的空腔，这就是喉咽腔、口咽腔和鼻咽腔。

从声学原理说，声音如能得到共鸣机构每个部分的共鸣，则声音效果就更好，音色也会圆润、动听。如果没有共鸣腔的帮助与共鸣，从声带音的声源发出的声音很微小，我们是根本无法直接听到没有产生声腔共振之前的原始声带音的。

喉腔、咽腔和口腔所形成的声音通道是一条弯曲略成直角形的发音管，管道相对比较短，欲求声音得到最好的声音效果，声音必须先通过咽腔之后直线上升到鼻腔、眼腔而先得到上部共鸣机构的共鸣。头部的几个共鸣室先起共鸣把声音扩大后才能有相当强大的音量引起身体其他部分（胸腔、颌骨、上颌窦、额窦、筛窦、蝶窦）的共鸣。

在人类的头部前方脸部有三个主要共鸣室，第一个是声带上方的咽腔，第二个是口腔，第三个是鼻腔。

头部前方的共鸣腔可以归纳为上下两个部分，软腭以上有固定容积的部分叫做上部共鸣腔，即鼻腔与鼻窦和各有固定容积系不可调的共鸣器官，软腭以下有口腔、咽腔、喉腔等下部共鸣腔，即可调的共鸣腔。

可调的口咽腔的开合大小可随意更动，声带发出的声音通过喉腔、咽腔之后，首先冲上鼻腔，在获得头部所有共鸣腔的配合下获得最大共鸣作用，从音响学家的角度观察，用声带的大部分是不可能发出一个高音所需要的轻松的声音的，只有一小片声带能发出一个高的集中的声音，因此不论用什么母音，音高越高，被集中的声音感觉或共鸣点就必须越小，它在头部共鸣腔中的位置就越高。歌者在思想上和身体上的准备是为这个高位置的声音应该采取的是自然的高度和脸部靠前的方向，而身体没有任何必要去做多余的动作，只有这样才能发出一个完美、平衡、圆润的声音来；只有这样的声音才具有坚实性、力量和传送力。冲击在面部头腔中较高的共鸣点上的声音，歌者本人不只在咽腔中不再有母音的感觉，甚至喉咙根本也没有声音的感觉了，在这个范围内，只能在高高的共鸣点中才能感觉声音集中在脸的上部靠前的部位飞出体外，即我们常说的面罩共鸣。

美声唱法就是人自己在应用自身调节的方法中求得自身共鸣器官的混合共鸣后才得以完善自身的声音，修饰自身的声音从而达到最完美的共振效果，获得最美妙的以头声为主的歌唱嗓音。

三、混合共鸣、音域宽广

在具体的人体发声技术操作过程中，歌者首先应该特别注意“喉咙”的动作和发每一个局部声音时的发声方法，为了减轻喉部机能负担和帮助声带变短变薄的程序，在心理上要想到使共鸣腔垂直的扩展打开，即形成一条自肺部通到咽腔上部，再进一步到口咽腔和鼻咽腔的贯通的声音传送通道，并自动以完美机敏的行动放松所有有关部分，给声音一个放置高位置的空间，并有意识地在该音的整个持续过程中把它始终保持在高位置上。因为喉咙的绝对放松往往是给振源体“声带”最大的空间自由，使声带在不受任何挤、卡、压的前提下，从低音到高音，从短音到长音，从弱

音到强音，从快速音阶到极其华丽的华彩乐段等各种复杂乐句结构的无穷变化运动中，不受脖子内外压力的困扰而尽情地使发声机制挥洒自如。因为所有的声带技术必须符合音响学有关乐器的发声原理，这样才可以发出美的声音。

在歌唱的过程中喉咙的绝对放松才能保证声带完成一系列灵活多变的旋律和乐段，这些正是掌握美声唱法技术的先决条件和最重要的技术指标。无论你唱什么作品都要养成喉咙绝对放松的这些习惯，只有这些习惯才能保证人体振源体“声带”机能正常的混声机制的运转。当音高顺着音阶上升时，声音的形象感觉应该是变窄些，共鸣点变得越来越小，越集中。共鸣点的大小，准确地反映了所使用的声带大小，在感觉上，声音的尖顶高处在头腔之中是由声带的最前端发出来的，如果在一个人的头脑里对整个程序有一个清楚的心理影像的话，事情确是相当简单的，当一个音被正确调整到自然属于它的共鸣区中时，它就显出和谐、平衡。从而做到声区统一，扩大音域，歌者才能按人的歌唱需要使声带不费力地完成一个个伟大的声乐杰作。

相传18世纪在意大利有歌唱技巧达到顶峰的歌唱家能一口气唱18遍二个八度的音阶，另外一种运用华丽装饰的花腔技能使一个第一流的花腔女高音歌唱家能够在约3秒钟时间从最低音到最高音、按音阶快速地唱上下二个八度。有的阉伶歌唱家在演唱快速经过句、飞速音阶以及装饰音的展示过程中，曾一口气唱出150个装饰音。当然这种追求绝技的演唱风气并非我们今天所提倡和追求的，但这可以证明美声唱法在发展过程中的黄金时代曾有过的声音现象。同时从另一个角度也体现了人体向自身嗓音极限挑战的一种超常能力，这种超常能力的基础之一就是三个声区统一的混声发声机制。

四、胸腹式联合呼吸法

在意大利一个第一流的训练有素的歌剧歌唱家不用麦克风能在大剧院里伴着一支交响乐队的洪大声音，使歌唱声音传到歌剧院座位的最后一排，并且能够日复一日，年复一年经久不衰地歌唱。

历史上最负盛名的意大利男高音歌王卡鲁索（1873—1921）在唱歌时吐气的力，据推测可以使500斤的三角钢琴移动1厘米。据说世界著名的西班牙男高音歌唱家多明戈发一个“啊”音的时候，屋内墙边食品柜中的咖啡杯盘都哗啦啦地共振起来。据当时在场人的估计，他所发出的声音可达100分贝。如此巨大的声音能量当然不是仅凭2厘米左右的喉头肌肉——声带和人身腔体共鸣自发所能产生的。

据有关资料介绍，男高音的一个强音比小提琴的强奏要强 150 倍。当胸腔和腹腔中间的横隔膜把相当于几百公斤的力往上顶的时候，声带要承受相当于船缆所承受的负担。所以，没有经过严格训练的声带那是绝对不堪忍受的。

据国外科学家的调查，美声唱法歌唱家的胸壁肌肉非常发达，心脏功能强，因为美声唱法是呼吸肌肉特定条件下的一种运动，这种形式的运动对胸壁肌肉来说，锻炼效果不亚于游泳、划船和做瑜伽。

普通人在正常情况下，说话时肺和胸腔活动是很轻微自然的，人自己并不感到用力。这就是人发声的最初的本能和机体固定的习惯。但在歌唱时情况就有所不同，在某种意义上说美声歌唱家必须是专业呼吸者。

一个人平静时每次吸入的空气约为 500 毫升，而用美声唱法唱歌时为了延续声音，保持每个音的高度、长度、强度就必须学会特殊呼吸法，即深度呼吸法。深度呼吸法要求胸腹联合送行呼吸来增加全肺的空气容量，而全肺呼吸的最大出入量一般成年人足 3000—3500 毫升，个别经过训练的可达 6000—7000 毫升。而横隔膜每下降 1 厘米，胸腔内肺的空气容积就扩大 250—300 毫升。

从歌唱者的角度来说，好的呼吸形成的效果是把气息压力转化为声音力度的重要因素。如果纯胸式呼吸，支持部位较浅，给声门动力不足，如果纯腹式呼吸，气息深而沉重，没有灵活性和机动性，演唱高音时会感到吃力。因此，只有好的呼吸方法，即胸腹联合全肺呼吸法才是美好声音的物质保证。

五、咬字、吐字清晰

咬字、吐字准确清晰是美声唱法的基本特点，也是学习美声唱法的基本要求。准确、清晰的咬字、吐字给人以欣赏歌唱的愉悦和美感。民族声乐也讲究歌唱字正腔圆，可见，在咬字、吐字的清晰性要求上，美声唱法和民族唱法要求是一致的，只是在共鸣方面侧重点有所区别。

清晰地咬字、吐字是歌唱具有优美表现力的基本要求。卡契尼在《新音乐》序言中说：“如果唱不清歌词，人声和小号或双簧管就没有什么不同。歌手们不应忽视这个事实，是歌词使他们凌驾于器乐家之上。”（《西洋声乐发展概略》47 页，李维渤编著）在歌唱过程中应借鉴饱含感情朗诵时咬字的感觉，这种咬字感觉的优点在于“有感情的朗诵”既兴奋地打开了共鸣腔体，又能保持咬字器官运动舒适自然，既有歌唱时必须的高位置，又能把字咬清晰。有人讲“像说话一样唱歌，像唱歌一样说话”。中国传统唱腔也把“字正腔圆”作为重要的审美标准，所以歌唱学习者要在

咬字、吐字上多下功夫，使自己的歌唱得到更多人的喜爱。

有些歌唱学习者为了追求某种声音共鸣效果而出现咬字不清问题，这并不符合美声唱法的要求。美声唱法从兴起、发展到现在，咬字清晰是基本要求之一。在我国，一些对美声唱法了解还不够深入的人认为，美声唱法本身咬字就不够清楚，这种认识是不对的。形成这种错误认识的原因主要有两个方面：一是听外国作品时，对语言和作品不够熟悉，有时吐字频率较快易给人以咬字不清的印象。其实，对外语歌曲的歌词进行一下研究与实践演唱，再多听几遍，就会感觉到，国外的美声歌唱家的咬字也是很清楚的。另一个原因是听到有些还没有真正掌握美声唱法的人歌唱时咬字不清，就错误地认为美声唱法可以咬字不清。事实上是演唱者的咬字方法还需要改进，并非美声唱法本身如此。

六、华美的颤音

在美声唱法的演唱中，元音的延长中有令人感觉美妙、自然、有规律的声波颤动，类似于弦乐中美妙的揉弦效果，这种颤音使美声唱法避免了歌声的平直、呆板，情绪的表现更加酣畅淋漓，长音优美生动，颤音技巧使美声唱法更具魅力。美声唱法的颤音达到每秒六次左右的频率比较符合人的听觉审美。美声唱法的颤音是音高有规律地适量改变而形成的，这种音高的变化借助情绪激动、气息的良好控制、发声器官的舒适运作配合完成。初学歌唱的人往往因气息、情感与歌唱器官不能有效配合、协调运用而没有颤音，或颤音不够均匀、动听。随着学习时间的延长，歌唱综合协调能力提高，颤音会逐渐出现，并慢慢均匀。

第三节 意大利歌剧演唱对教师素质的要求

一、教学语言

在声乐教学的课堂上，教师的教学语言是至关重要的，它是教师用以向学生传授知识的重要工具，教师语言的优劣，口头表达能力的强弱，能否运用清晰、简练、准确的语言将发声的方法、具体操作规则、作品时代背景、风格、语言、声音要求等向学生表达解释清楚，这直接影响到教师指导作用的发挥，也会直接影响到学生的思维理解、消化及再度艺术创造，而好的教学语言艺术是课堂教学获得好的效果的重要因素之一。声乐