

高|校|学|术|文|库*
艺术研究论著丛刊

声乐演唱艺术的思维 与方法研究

白俊卿 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

声乐演唱艺术的思维 与方法研究

白俊卿 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

声乐演唱艺术的思维与方法研究/白俊卿著.

—北京:中国书籍出版社,2017.3

ISBN 978-7-5068-6144-1

I. ①声… II. ①白… III. ①歌唱法—研究

IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 082012 号

声乐演唱艺术的思维与方法研究

白俊卿 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 李 新

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip. sina. com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 17

字 数 220 千字

版 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-6144-1

定 价 56.00 元

前 言

随着社会的发展以及知识的不断更新,运用音乐进行交流的活动日益增多,声乐演唱艺术也取得了较大的发展。在发展的过程中,一些声乐工作者逐渐认识到,声乐演唱艺术的完善,不仅需要提升演唱者的歌唱发声技巧,还需要培养演唱者的思维能力和思维方法。可以说,在声乐演唱艺术中,思维在呼吸、发声、共鸣、咬字吐字、歌曲演唱、舞台表演等各个方面都发挥着重要的作用,演唱者只有通过大脑的思考,用心演唱,才能取得最佳的效果。

目前,越来越多的声乐演唱艺术方面的研究者对思维活动予以了充分的重视,并对声乐演唱艺术的思维及其培养进行了具体的探究。从研究现状来看,声乐演唱艺术研究仍有待进一步丰富和完善,基于此,作者撰写了《声乐演唱艺术的思维与方法研究》一书,对声乐演唱艺术的思维与方法训练进行了系统的认识,以求更好地对声乐演唱实践进行指导。

本书内容共分为五章:第一章对声乐演唱艺术中的思维进行了具体的分析;第二章对声乐演唱思维与声乐技巧训练方法进行了全面的阐释;第三章对声乐演唱思维与歌曲艺术表现方法进行了系统的论述;第四章对声乐演唱思维与舞台实践方法进行了具体的探讨;第五章对声乐作品的演唱实践进行了全面的探析。总体而言,本书结构清晰明了,内容丰富翔实,语言准确通俗,注重理论与实践相结合,具有一定的科学性、创新性、全面性和可行性。

本书在撰写过程中参阅了声乐演唱艺术思维和训练方法等方面相关的著作,同时也引用了许多专家和学者的研究成果,在

此表示最诚挚的谢意！由于时间仓促，作者水平有限，错误和不当之处在所难免，恳请广大读者多提宝贵意见，以便本书的修改与完善。

作 者

2017年3月

目 录

第一章 声乐演唱艺术的思维分析	1
第一节 声乐演唱艺术的思维特性	1
第二节 声乐演唱艺术的思维培养	13
第二章 声乐演唱思维与声乐技巧训练方法	25
第一节 声乐演唱思维在声乐技巧训练中的作用	25
第二节 声乐演唱中的呼吸训练方法	30
第三节 声乐演唱中的发声训练方法	41
第四节 声乐演唱中的共鸣训练方法	70
第五节 声乐演唱中的咬字吐字训练方法	82
第三章 声乐演唱思维与歌曲艺术表现方法	87
第一节 声乐演唱思维在歌曲艺术表现中的作用	87
第二节 歌曲背景知识的分析	98
第三节 歌词的分析	108
第四节 歌曲本体的分析	120
第五节 歌曲的艺术处理	129
第四章 声乐演唱思维与舞台实践方法	145
第一节 声乐演唱思维在舞台实践中的作用	145
第二节 舞台风度的把握	149
第三节 形体语言的运用	154

第四节 心理调控的培养	165
第五章 声乐作品的演唱实践	183
第一节 民间歌曲的演唱实践	183
第二节 艺术歌曲的演唱实践	201
第三节 歌剧作品的演唱实践	215
第四节 戏曲作品的演唱实践	230
第五节 曲艺作品的演唱实践	247
参考文献	261

第一章 声乐演唱艺术的思维分析

思维是声乐演唱艺术中一个非常重要的因素,在声乐演唱中起着重要的作用。演唱者在演唱前往往会进行一定的思维过程,在头脑中提前设计好声音形象,以便于在演唱时调动自己的积极思维,缓解紧张情绪,灵活应对突发状况。可以说,思维在很大程度上决定着声乐演唱者的演唱效果。本章内容就对声乐演唱艺术中的思维进行具体研究。

第一节 声乐演唱艺术的思维特性

声乐演唱艺术的表演过程是一个心理思维过程,在这个过程中,演唱者大脑对声乐演唱发声进行实际反映,揭示出演唱发声的基本规律。声乐演唱并不是随意地唱,而是建立在对从呼吸到发声、从读字到情感、从歌唱到表演等进行认真思索的基础上。因此,了解声乐演唱艺术的思维特性,在声乐演唱过程中合理运用思维,能够有效保障声乐演唱效果。

一、声乐演唱艺术的思维

从动态意义上讲,思维的过程也即“思考”的过程,二者具有相同的内涵。从心理学上讲,思维是指“借助语言、表象或动作实

现的、对客观事物的概括和间接的认识,是认识的高级形式”^①,它是对事物之间本质与规律的反映。间接性和概括性是思维的两种特征,当然,声乐演唱艺术思维也不例外。

(一)间接性

思维的间接性是指“以其他事物为媒介来反映客观事物,即借助于已有的知识经验,来理解或把握那些没有直接感知过的或根本不可能感知到的事物,以及预见和推知事物发展的过程”^②。教师不可能在课下实时关注学生的练习过程,但教师在上声乐新课时,可以通过提问的形式对上节课的学习内容进行回顾,进而间接得知学生对知识技能的掌握情况。

(二)概括性

思维的概括性是指“反映事物的一般属性或本质属性,即一类事物的共同的本质特征及事物之间的内部联系或规律”^③。可以说,声乐演唱艺术中所涉及的概念、规律、原理都是思维概括性特征的体现。

二、声乐演唱艺术的思维过程

声乐演唱艺术思维是演唱者用内心视觉和听觉对演唱活动进行选择、分析、综合的过程,演唱者要用听觉获取声音的美感。概括而言,声乐演唱艺术思维的基本过程主要是分析与综合—比较—抽象与概括—系统化与具体化。无论是发声练习、作品理解,还是舞台实践,都要在这一基本过程的指导下进行,以保障演唱者获得理想的效果。

① 彭聃龄:《普通心理学》,北京:北京师范大学出版社,2004年,第242页。

② 徐行效:《声乐心理学》,北京:科学出版社,2003年,第86页。

③ 同上。

(一)分析与综合

分析与综合是声乐演唱者,尤其是初学者最基本的思维过程。在声乐演唱中,分析与综合的思维过程发挥着重要的作用,下面对其进行分析。

1. 分析

所谓分析,是指声乐演唱者将演唱活动分解成各个部分与环节,对其进行理解和认知的过程。例如,在初学者进行歌唱发声练习时,可以将整个过程分为呼吸、读字、共鸣、情感等环节,进而将呼吸分解成为呼气与吸气两个部分,将读字分为咬字与吐字两个部分,将共鸣分为胸腔共鸣、咽腔共鸣、鼻头腔共鸣等部分,将情感具体分为喜、怒、哀、乐等不同的表情,然后对各个环节进行仔细摸索、认真分析,引导初学者养成良好的习惯,掌握歌唱发声的基本技能。再如,拿到演唱曲目时,首先要对作品的结构进行分析,从曲风、歌词内容、表现形式等各方面出发,选择合适的表现技巧,逐渐在处理作品时形成固定的习惯,进而对作品进行成功演绎。可见,分析思维过程在声乐演唱艺术中发挥着极其重要的作用,只有学会对作品进行分析,才能避免“眉毛胡子一把抓”的现象。

2. 综合

综合与分析相对,是演唱者将各个环节经过归纳总结结合成一个整体。例如,在初学者的歌唱发声训练中,将呼吸、读字、共鸣、情感合为一体,进行综合练习。再如,在演绎一首作品时,将组成歌曲的各个部分联系起来,将气、字、声、情等各方面形成一个整体,抓住中心,进行深情演绎。

分析与综合贯穿于声乐演唱活动的整个过程中,二者是相互依存的,具有一定的统一性。演唱的分析与综合的统一性在于分析是从整体开始的。对所演唱的歌曲进行反复分析,有利于对歌

曲进行深入而充分的理解,进而选择演唱这首歌曲的手段和方法,准确把握演唱的情绪和情感,使歌曲演唱充满表现力和感染力。

(二)比较

声乐演唱艺术的完美呈现不仅需要分析与综合,还需要相互比较的思维过程。比较是“在分析、综合的基础上,按照一定的标准,确定事物间的相同点和不同点的思维活动”^①。

比较的思维在声乐演唱的各个环节都起着重要的作用。例如,对歌唱发声进行相互比较有利于对声乐演唱艺术有一个深刻的认知。歌唱发声的正确思维的形成离不开比较。演唱者在头脑中对各种声音、发声理论、技能技巧进行对比,找出它们之间的相同点和不同点,并进行正误的判断和区分,进而确定正确的歌唱发声思维。很多经典的声乐唱法都是无数个声乐学者、声乐研究者、声乐演唱者在相互比较中形成和发展的,在比较过程中能够克服演唱过程中可能出现的问题,对相关技能进行学习和巩固。

声乐演唱者只有对各种发声技能技巧、情绪情感、表演手段等进行相互比较,才能做到取长补短,更好地发现问题、提出问题、解决问题,在正确歌唱方法的基础上不断提升演唱技能。

(三)抽象与概括

抽象与概括是声乐演唱艺术中一个重要的思维过程,其建立在分析、综合、比较的基础上,下面对其进行具体分析。

1. 抽象

所谓抽象,是指“将歌唱与发声本质的东西同其他非本质的东西分离出来,并把本质的东西提到首要地位加以认识的心理过

^① 彭莉:《声乐演唱艺术中的思维及其培养研究》,湖南师范大学硕士论文,2013年。

程”^①。例如,就共鸣而言,我们对共鸣进行分析、综合、比较可知,胸腔共鸣、口腔共鸣、鼻腔共鸣等都具有各自独特的本质属性,如果将鼻头腔共鸣提到最重要的地位进行认识,并把其他共鸣放到从属地位,那么将鼻头腔共鸣从具有共同本质特征中抽离出来的过程就是抽象。再如,歌曲往往是利用类似某些人物的语言、音高等表达方式直接体现抽象概念。

2. 概括

所谓概括,是指“在头脑中将抽取出来的客观事物的共同特性或本质特征联合起来,应用推广到同类其他事物中去的心理过程”^②。可以说概括是对事物之间的共同本质属性进行联系并推广到同类其他事物之中。例如,美声唱法中的呼吸、读字等技巧同样可以在民族唱法和通俗唱法中进行运用;戏曲中手、眼、身、法、步表演方法也可以在美声的演唱中进行运用。声乐演唱是一种抽象的艺术,它不是对生活的照搬,而是对生活的高度概括和升华。

抽象与概括具有紧密的关系,抽象是概括形成的基础,被概括的对象是被抽象出来的属性本身。在声乐演唱中只有运用抽象与概括思维,准确对演唱作品的属性进行分辨、明确重难点,才能更好地运用技能技巧,进行具有感染力的表演。

(四)具体化和系统化

具体化和系统化是声乐演唱的重要方法,下面对其进行具体分析。

1. 具体化

具体化是指“将抽象与概括获得的概念运用于实际,并通过

^① 邹长海:《声乐艺术心理学》,北京:人民音乐出版社,2008年,第232页。

^② 邹长海:《声乐艺术心理学》,北京:人民音乐出版社,2008年,第233页。

实例来说明概念,理解概念的思维过程”^①。具体化是认识声乐演唱发展的重要途径,它有利于引导演唱者对一般性、抽象性声乐理论的认识。例如,在接受某一种乐理知识时,可以通过对具体的曲目演唱进行分析获得。另外,具体化具有感性、直观的特点,有利于演唱者克服呆板僵化。

2. 系统化

歌唱发声还要做到系统化,在具体解决演唱技能的同时,要把各种技能系统地联系起来,使歌唱发声成为一个系统的整体。例如,将呼吸、发声、读字、声音共鸣、情感表现等融会成一个整体。

三、不同类别的声乐演唱艺术思维分析

依据不同的目的和需要,思维有着不同的分类,就声乐演唱艺术中的思维而言,主要有以下几种类型。

(一)声乐演唱艺术的形象思维

形象思维是人类认识活动的一种重要的思维方式,在声乐演唱中起着重要的作用。形象思维也就是对歌曲的认识要通过具体可感的生活形象表现出来。

1. 声乐演唱艺术形象思维的具体内容

在演唱一首歌曲时,演唱者既要塑造歌唱对象的形象,又要根据歌唱对象去塑造声音形象、语言形象,但最后在脑海中还是要形成一个歌词内容的、统一的具体形象,具体而言,声乐演唱主要涉及的形象思维有声音形象、歌词形象、人物形象等。

^① 彭莉:《声乐演唱艺术中的思维及其培养研究》,湖南师范大学硕士论文,2013年。

(1) 声音形象

在生活中,声音是一个人最主要的特征。通过听声音,基本上可以判断出一个人的性别、年龄、性格等。所谓声音形象,是指通过听声音特征判断出人物的基本特征。简单来说,声音形象也就是通过声音反映歌曲中的形象。演唱艺术是人的声音艺术,歌曲的思想内容和情感主要是通过声音形象呈现出来的。因此,声乐演唱艺术非常注重声音形象的塑造。

大多数歌曲中都具有鲜明的人物形象,不同的人物形象有着与其对应的声音形象,如老司机、老工人、老教授等都是老头儿的声音形象,这一类声音的音区较低,声音浑厚、音色较暗,比较适合男低音和男中音演唱。年轻姑娘对应着女高音的声音形象,年轻小伙子对应着男高音的声音形象,勇士、英雄、男子汉等则对应着男中音的声音形象。

在演唱中,演唱者应根据歌曲中人物形象的特征采用不同的声音,尽力使自己的声音适应歌曲形象,而不是让歌曲形象去适应自己的声音,避免声音形象与歌曲形象之间相互矛盾。如果女高音用抒情性声音演唱《黄河怨》《英雄赞歌》,声音和歌曲的形象肯定是不相适应的。

演唱者要尽量选择一些与自己的声音相符合的歌曲形象或歌剧角色,使声音形象更好地服务于歌曲形象或歌剧角色。另外,演唱者也要根据歌曲的形象或歌剧的角色变化自己的声音,使自己的声音适应于作品中的形象。

(2) 歌词形象

言语是人们进行思想交流的主要工具。言语表达基本上能够传达出人们的所有感受,作曲家和声乐演唱者在进行创作和表演的过程中,要进行一系列的思维活动,这些思维建立在对歌词的分析和感受上,即使是没有歌词的乐曲也要通过语言表象才能够进行创作。

在声乐演唱艺术中,无论是哪一种形式的演唱,音乐和语言之间都具有一种极其密切的联系。声乐作品的歌词不只是限于

语言本身,而且还体现了一定的艺术形象。歌词赋予了声乐作品更加深刻的意义,也就是说,声乐演唱不仅可以用声音形象去影响听众,而且还可以用语言形象去影响听众。

歌词是具有音乐性的,其音调是音乐音调的基础,曲作者在为歌词谱曲时,首先要考虑到字的声韵、节奏等。另外,歌词还能对作品中的形象进行塑造,其不仅能描绘人物形象、景物形象,还能够对现实事件以及叙述事件的发展过程进行反映。例如,《黄河怨》的歌词既有总体人物形象,也有许多具体形象:

狂风啊,你不要呼喊!(狂风形象)

乌云啊,你不要躲闪!(乌云形象)

黄河的水啊,你不要呜咽!(黄河形象)

丈夫啊在天边!

地下啊再团圆!(出现丈夫形象)

.....

歌词是声乐演唱者的形象思维的描述工具之一,即使是在理性阶段,抽象思维也要依据具体的形象。社会生活实践中充满了各种各样具体的形象,这些形象必然会在人的头脑中有所反映,因此,在声乐演唱中,歌词形象是演唱者必不可少的再创作的重要因素。同时,歌词形象也是表现歌曲情感的有力手段,通过语言形象与曲调音响形象的结合,能够生动地传达出歌曲的思想情感。

(3)人物形象

人物形象是声乐演唱艺术形象体系中最为核心的内容。作品通过人与人以及人与环境的关系来描写人物形象,展现出人物的外貌、性格以及精神世界。例如,维吾尔族民歌《阿拉木汗》(佚名译词)的人物描绘:

阿拉木汗什么样?

身段不肥也不瘦,

她的眉毛像弯月,

她的腰身像绵柳,

她的小嘴很多情，

眼睛能使你发抖。

此外，声乐作品也对自然景物形象进行描绘。环境是人们生活的大背景，歌曲塑造的人物形象也离不开环境。在作品中，环境形象不是孤立的，往往与人物的情感结合在一起。例如，《草原之夜》《在那桃花盛开的地方》等都是通过对自然形象的描写反映人物的内心情感。

声乐演唱者在演唱时首先要去感受词曲作家的创作思路，不管歌曲中出现的具体形象是人还是景，都能够准确把握作品传达出的情绪和情感。

2. 声乐演唱艺术形象的特征

塑造艺术形象要具有真实性、代表性、完整性的特征。

(1) 真实性

真实性是艺术形象的生命，声乐演唱者在演唱一首歌曲时，一定要追求真实的歌曲形象，结合实际生活，以真情实感打动听众。

(2) 代表性

作品中的艺术形象要具有代表性，只有典型的、普遍的形象才能够引起听众的共鸣。

(3) 完整性

声乐演唱者塑造的艺术形象应该是一个有机的整体。艺术形象的完整性主要是通过人物形象表现出来的。虽然人物形象的性格有变化有发展，演唱者也要注意层次分明，逐步趋向，表现出动态变化性。演唱者要把整体形象贯穿于演唱的始终，保持形象的完整性。

(二) 声乐演唱艺术的创作思维

声乐演唱过程是演唱者对作品的“再创作”过程，演唱者将无声的歌词转变为生动的情感，将无声的音符旋律转变为运动的音

响,进而塑造出具体的艺术形象。在这个过程中,演唱者的审美态度、情感体验等都得到了充分体现。声乐演唱者在演唱一首歌曲时,在理解原创作品的基础上,往往会融入自身不同的感受,赋予作品以新的意义。一个演唱者在演唱时,要想表达出自己独特的感受,就要在已有的知识基础上运用新颖的思维方法对作品进行全新的“解释”。对作品进行“再创作”,演唱者要做到以下几点。

首先,必须具有丰富的知识积累。可以说,知识积累得越多,灵感就会越活跃、越丰富,思维就会越清晰。

其次,要对歌曲演唱进行技术分析。具体而言,就是演唱者要运用一定的演唱技巧将自己对歌词和音乐的理解,用优美的歌声表达出来,使人们听到后,就会了解歌曲的主题内容和思想感情。

最后,注意培养自己的音乐思维能力,即是说,要从演唱的角度去思考,把抽象的概念具体化,把各种形象转化为总体艺术形象。

音乐思维贯穿声乐演唱的始终。在进行演唱“再创作”时,音乐思维会激起演唱者心理上的表现欲望。演唱者只有运用音乐思维对歌曲的主题思想进行分析,对歌曲的情感表现进行处理,才会有演唱的“再创作”。

需要注意的是,作为一个再创作的过程,演唱过程主要是在歌曲中蕴含的感情因素以及歌唱者生活经验中类似的情感体验的基础上,进行补充和再创造。演唱者心灵的外在体现,即歌唱者通过声音来表现歌曲的深情厚感,使听众得到美的享受。因此,演唱者在对歌曲内容进行表现时,必须具有丰富的情感活动。

(三)声乐演唱艺术的审美思维

所谓审美活动就是对现实生活中美的事物的欣赏。声乐演唱中渗透着演唱者的审美感受。声乐演唱者在进行演唱时,将自己的审美感受和情绪情感通过歌声传达给观众,观众也能够从中获得美的体验。因此,演唱者必须具有进步的审美观以及强烈的