

浅谈歌唱艺术

Qiantan Gechang Yishu

柏银星 陈 工 编著

古吴轩出版社

浅谈歌唱艺术

Qiantan Gechang Yishu

柏银星 陈 工 编著

古吴轩出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浅谈歌唱艺术 / 柏银星, 陈工编著. — 苏州 : 古
吴轩出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-80733-589-4

I. ①浅… II. ①柏… ②陈… III. ①歌唱法 IV.
①J616.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第009709号

责任编辑：洪 芳

装帧设计：陆月星

责任校对：张 蕾

责任照排：孙 欣

书 名：浅谈歌唱艺术

编 著：柏银星 陈 工

出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号

Http://www.guwuxuancbs.com

电话：0512-65233679

邮编：215006

E-mail: gwxcbbs@126.com

传真：0512-65220750

印 刷：苏州日报印刷中心

开 本：787×1092 1/16

印 张：8

版 次：2011年1月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80733-589-4

定 价：30.00元

如有印装质量问题，请与印刷厂联系。0512-65640827

前 言

《浅谈歌唱艺术》的读者，主要有高校声乐院、系学生，非职业歌手，合唱团员，歌咏爱好者等，也可供中小学校音乐老师参考。这是一部能满足大家需要的，有相当专业深度，而又能看得懂的工具书。市面上的专著、论文，多是对某个领域作深入的研讨，较为高深难懂；而有些讲义或简编本，又过于粗浅。

本书的重点，是读者所希望掌握的，也是提高声乐水平最关键的两个问题。第一是如何科学地发声，第二是如何艺术地歌唱。

第一，如何科学地发声。书中第二、三、四章，分别阐述了如何理解和调控声带、共鸣和气息这三个歌唱的主要机能。明确指出“对声带的调控是声乐技巧的基础”，遗憾的是这个基础却往往被人们所忽视，多数人对此都谈论、探讨得较少、较浅。还指出“优美的歌声来自对共鸣的调控”，一般人都找不到突破关键的钥匙，以致迟迟未能把优美的歌音开发出来。再指出要“用充足而流畅的气息让歌声飘起来”，而有些人总感到气不够用，许多人的歌声缺乏朝气与光彩。就此，本书都作了系统、详尽的介绍和剖析。第五章谈如何正确地练声，其中包括了13个小节，如练声的重

要性；对歌音质量的11点要求；改善音质的主要方法；如何唱练声曲，扩展音域的步骤；如何越过换声点；如何“轻声歌唱”，“半声唱法”，颤音的练习，对唱连音与顿音的要求；如何“找感觉、找位置”，以及练声时的心态等。用这个例子来说明，本书各章节、段落都是环环相扣，层层深入的，尽可能把歌唱这个事情，说得较为全面、系统而又透彻。第六章是分别简介我国两位杰出的声乐大师沈湘教授、金铁霖教授的有关论述。第七章是简介“有史以来最伟大的男高音”卡鲁索以及他的私人医生马拉菲奥蒂对声乐的若干见解，这些都是极其经典和十分深刻的。

第二，如何艺术地歌唱。第八章谈只有“理解音乐语言的含义才能演绎出歌曲的情感”，因为音乐语言是表达各种情感的载体和手段，只有深入地理解它才能深刻而细致地把情感演绎出来。第九章“用丰富多彩的音色来增强演唱的艺术魅力”，因为演绎各种不同的情境和情感，都非常需要运用贴切而动人的音色，来为歌声增光添彩。第十章谈“对曲目的遴选关系到演出的成败”，从歌赛评委的点评中，可以看到许多可喜可贺的，或令人非常惋惜的实例。第十一章谈“只有更充分的准备才能赢得较为满意的成功”，因为轻易地获胜的价值是无足轻重的，而应着力追求的是扎扎实实的长进。第十二章谈“临场即兴地超常发挥是演唱的最佳状态”，在把常规技巧融化为潜能的基础上，临场即兴地爆发出闪光的灵感，才能获得超常发挥，从而促使艺术水准跨越上一个新的巅峰，就像运动员打破纪录一样。在以上的叙述中，同时赏析了许多中外名曲和人们喜爱的歌唱家，从而可以增加阅读的情趣和感性的认识。为何把“歌者如何展现演唱的风采”列为第一章？这是考虑到它是全书的“要领”，也算是如何评判演唱水平的参考标准之一（评委们心中都各有一套未成文的标准，只可惜公之于众的还较为鲜见，而这正是选手和歌迷们所企盼知道的）。这里值得注重的是其中的第一、二两项，即“歌唱要充分体现歌曲的内涵，从而展现出沁

人肺腑的音乐感染力”和“歌音的质量要体现科学发声的方法”，在这两项原则之下，各有四条较为具体的要求，便于鉴别和评判。

此外，第十三、十四章分别是“把卡拉OK演唱得更富有独特的魅力”和“合唱是凝聚群体智慧的声乐艺术”，前者强调要突出和美化个性，后者摈弃个性，塑造共性与和谐。这都是追求什么？又如何让这两种截然相反的艺术，都分别达到很高的水准？本书均作了系统的分析、探讨。第十五章“歌唱造就繁花似锦的人生”，叙述了歌唱赋予人生的11项美妙境遇。第十六章如何“让嗓音始终充满活力”。还附录有“简谱乐理知识简介”，便于随时查阅。

编者的水平有限，参考了国内外50多位声乐大师、专家、教授的论著（其中大多是近几年的新作），值此编者谨向各位专家、老师致以崇高的敬意和衷心的感谢！相应的，本书的内容是相当丰富的，也在一定程度上反映了当代声乐的技巧与水准。编者谨以此奉献给各位尊敬的读者，以期共勉。

本书属于普及类读物，故力求叙述得相对通俗易懂。相信，阅后只要经过一段时间的对照与探索，定会将音乐素养与演唱水平，大为提高一步。

本书难免有疏漏、偏颇之处，恳请读者和老师们的提出宝贵的意见。

编者

2010年8月

目 录

前 言

第一章	歌者如何展现演唱的风采	1
第二章	对声带的调控是声乐技巧的基础	4
第三章	优美的歌声来自对共鸣的调控	10
第四章	用充足而流畅的气息让歌声飘起来	18
第五章	正确地练声是美化嗓音的必修课	23
第六章	简介沈湘教授、金铁霖教授关于发声原理的若干要点	33
第七章	简介“有史以来最伟大的男高音”卡鲁索	41
第八章	理解音乐语言的含义才能演绎出歌曲的情感	44
第九章	用丰富多彩的音色来增强演唱的艺术魅力	62
第十章	对曲目的遴选关系到演出的成败	70
第十一章	只有更充分的准备才能赢得较满意的成功	77
第十二章	临场即兴地超常发挥是演唱的最佳状态	86

第十三章	把卡拉OK演唱得极富个人独特的魅力	92
第十四章	合唱是凝聚着群体智慧的声乐艺术	100
第十五章	歌唱造就繁花似锦的人生	108
第十六章	要让嗓音始终充满活力	111
附录	简谱乐理知识简介	113
参考文献		118

第一章 歌者如何展现演唱的风采

一、歌唱要充分体现歌曲的内涵,从而展现出沁人肺腑的音乐感染力

(一) 在理解词、曲作者的生平、创意和分段布局的基础上,对每个词、每个音都用心地处理得恰当、细腻,并把自己的感情和歌声与歌曲的意境完全地吻合起来,而且临场即兴,淋漓尽致地发挥出来。

(二) 要塑造出多姿多彩的声音,使歌声更富有感染力,如用雄壮的音色来表现战斗或壮烈;用温柔亲切的音色来表露爱意;用悠扬亮丽的音色来演唱山歌、船歌等。

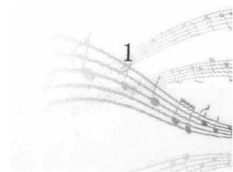
(三) 要演唱得具有韵味,让歌音的线条演绎得十分地威武雄壮,或悠扬舒展,或凄凉哀伤等,让听众的心灵产生共鸣和震撼。要避免一板一眼的放不开,拘谨、木讷。

(四) 眼神、心态、姿态、手势、台步等,也要与其相对应,恰如其分,并十分贴切。

二、歌音的质量要体现科学的发音方法

(一) 要十分讲究歌音的质量

1. 发音要自然、自如、通畅、悦耳。不紧张、不吃力。



2. 音质要结实、要甘美、有光泽、有威力。
3. 音色要纯净、明亮、清脆。
4. 两声带关闭得不够好，声音就会散，或沙，带杂音。
5. 歌音的质量，要始终保持稳定、统一，就算是很高很强的音，仍要保持歌唱性、抒情性；不显露疲、沙或闷。

（二）音域要有一定的宽度

1. 演唱的音调要达到原调的高度，尽可能不要降低，否则就会失去应有的韵味和风采。

2. 两声带要能调控自如，灵敏地发出中、低和高音。

（1）高音区：要求所发的关闭音，铿锵有力，头腔共鸣有金属般的光泽，而没有吃力感。抒情的高音，要求声音嘹亮、柔美、优雅、温和、亲切、瑰丽。避免因不够圆润而尖细刺耳。

（2）中音区：要求声音结实、丰满，并且还要流畅和敏捷。

（3）低音区：要求声音宽广、深厚、雄伟，还要唱得干净、清晰和灵便。

3. 各音区要统一，真声与假声的混合要恰当，还要融会连贯。就算是演唱大跳几度的音程，也要连贯，不露痕迹。

（三）运用好头腔、鼻腔、口腔、喉咽腔及胸腔的共鸣

1. 要根据高、中、低音区的不同要求，各共鸣腔声波的比例要恰当、协调。

2. 无论高、中、低音区的声音，都要恰当地运用头腔共鸣，才可以使声音美丽，否则就平淡。

3. 要求所有的音都是精美的，而且各个音之间要衔接得自然，融为一体。

4. 缺乏共鸣叫白声，它单薄、乏味。

（四）掌握好歌唱的呼吸方法

1. 控制气息的力度，要与声带、共鸣三者相互之间，自如地协调好。而对整首歌曲的每一个音，又都有不同的要求。

2. 充足而流动的气息，是唱好高音的重要条件之一。

3. 在将两声带靠拢得好的前提下，气息通过时就是一个很细的音



点;充足而流动的气息,化成一条歌声的线,它像丝绒般地柔软、优美、清澈见底,极富魅力。这样的歌声流畅、稳健,且具有韧性。

4. 要用最少的力量来获得最大的音效。音量不大,但音强大,具穿透力。

5. 不要放纵声音,或恃声凌人。用力过猛,声音发炸,噪音粗糙,不雅。

三、要具有娴熟的演唱技巧

(一) 音阶要唱得准,不偏高、不偏低。唱得准确的半音,十分优雅,富韵味。

(二) 要讲究技巧

1. 顿音要唱得轻盈、灵巧、活泼、华丽。

2. 连贯唱法:音与音之间走动,要圆顺、柔和,没有痕迹(不打疙瘩)。

3. 装饰音要唱得委婉、柔美。

4. 拖音要唱得圆润、酣畅,有韧性。

5. 颤音要唱得自然、清晰、优美。

6. 强音能柔和、抒情。弱音仍要气息深,音位高,传得远,且富表现力。特强与特弱乐句的连接,不要出现痕迹。

7. 快速的乐句,换气要顺当,不要生硬、突然冲刺。

(三) 吐字要清晰、自然。语言与声音要结合得好,不要“音包字”或谁依附谁。

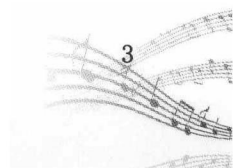
(四) 歌声要与伴奏、伴唱、音响和谐统一。不要靠话筒太近,否则声音不真切。

四、具有能表现热情奔放,或温文优雅,或纯朴真挚等富有智慧的演唱气质

(一) 态度要认真、恳切,自信又谦逊,庄重大方又具有亲和力。

(二) 神情要从容、安详,用声、用情要有分寸,恰到好处。

(三) 要面带微笑,仪态优雅,姿势自然,形象可人。



第二章 对声带的调控是声乐技巧的基础

一、人体乐器的三个组成部分

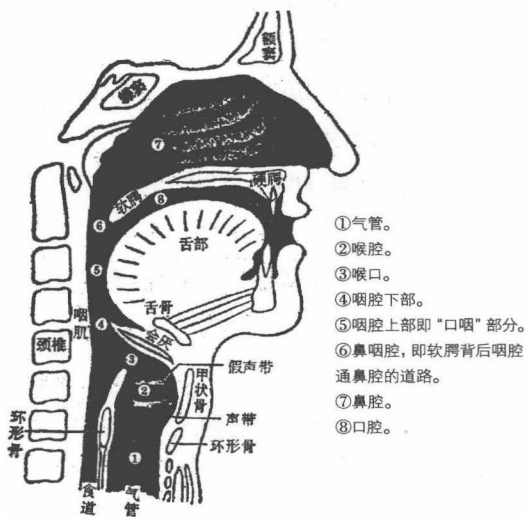
人体可以说是一个乐器,其歌唱的机能主要涉及三个部分:

(一)发声的声源是声带。

(二)声音的通道及共鸣腔体,是喉、咽、气管、胸、口、鼻及头等(见附图,录自《歌唱发音的科学基础》^①114页)。

(三)呼吸和气息的动力源,是肺、胸、横膈膜及腹腔。

这三个部分是各自独立,又是相互密切关联的。只有很好地认识,并



附图 为头颈前部纵切简图,示各共鸣腔的位置及不发音时的状态

^①参考林俊卿著《歌唱发音的科学基础》,上海音乐出版社1998年版。

且发挥各个部分的机能作用,才可能发出理想的、美妙的声音。

二、调控声带起三方面的作用

(一) 调控声带振动的频率(指每分钟振动的次数),决定声音的音高。振动的频率越高,音高越高。当把声带的质地调控得越短、张紧度越强,边沿部分越薄,则便于增加局部振动的频率,相应发出音高较高的歌声。

(二) 声带振动的幅度越大(幅度指声带颤动时所占空间的大小),声音越响。声带振幅的大小,是由声门下面气压的大小所决定的,气压越大,声音越响。

(三) 调控声带是否恰当,对歌声的质量、优劣,关系很大。

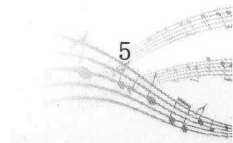
如果忽略对声带作用的了解和认识,就缺乏声乐技巧的基础。既不知道如何唱高音或低音,也不懂得如何发出纯净优美的歌声来。应该说,对声带的调控是科学发声的关键。

三、什么力量使声带振动发音

(一) 用环甲肌牵动声带振动,是把声带拉紧又拉长来发音。两声带闭合得不太紧密,张力也较为松弛;声带振动的部位较长、较宽;振动的频率较低,发出声音的音高也较低。发出的声音较为自然、纯朴、有力,风格也较强。人们说话一般就是用这种方法发音,也有称之为“大本嗓”、“重机能”或“真声”。

(二) 用甲披裂肌牵动声带,随着音高的增加,两声带闭合的部分较长,这部分不发音;声带未闭合的部分变得缩短,张力随之增加,质地变薄;其局部振动的频率增高,相应的音高也增高,可以发出较为轻巧、高远的高音,也有称之为“小嗓”、“轻机能”、“假声”或“头声”(头声与头腔共鸣是两个不同的概念)。

对于真声与假声的定义,不同的学派有各自不同的认识和意见。譬如,有的认为不同于天然说话的发音都是假音;有的认为 f^2 以上音区的就是假声区。各种看法,颇有差异。这个问题,牵涉到生理学的声乐理论,比较复杂、深奥,本文不作过多的介绍。



(三)以上两种机能的混合,所发出的叫混合声。它既能达到较高的音高,而且声音脆亮、结实。根据不同的需要,真声与假声的比例,可以适当调节。民族唱法可以真声稍多一些,声音质朴、亲切且明亮。美声唱法可以假声稍多一些,音高较高,声音高亢,有光泽。混合声的调控,需要根据不同的嗓音条件和不同的曲调风格,进行适当的掌握,以求达到较为满意的程度。

(四)以上的方法,均由声带做“簧振”发声。另一种方法主要用“空气柱振”来发声,两声带互相紧密靠拢时,既振动发声,同时也是一个很强的气闸,而声音则主要是由通过声带的空气,因激动而发出的,它可以较为轻便地发出很高的声音。它的音高主要不是依据声带振动的频率来确定,但声带也要相应地配合得当,即将声带尽量缩短、张力提高,使声带靠拢进行挡气,从而使空气振动来发出所要达到的音高。

(五)在什么音区可将真声与假声相混合:

1. 可以在整个音域中的某一阶段内混合,例如在 $g^1 \sim \#f^2$ 这一阶段内,由低至高逐渐混入一些假声,即声带由整体振动,逐渐向边缘振动转变,则声音就可以由 g^1 开始,逐渐过度到高音区。到高音区以后则声带由“簧振”发声,也可以逐渐改为“空气柱振”来发声。

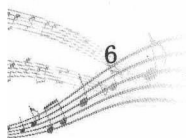
2. 可以在整个音域的全程进行混合,即从低音区就开始有假声成分,并随音阶增高而逐渐增多,而到高音区又还带有一些真声的色彩,这就没有换声区。这种声型的音色,比较明亮、清脆和结实,它适用于演唱音域较宽的歌曲,受到广泛的采用。

四、唱中、高音如何调控声带

(一)通过调控口腔形态来调控声带:人们对声带一般都看不见、摸不着,故多是通过对口腔形态的调控来调控声带的,这样就比较直观,具可操作性,而且是行之有效的。

(二)唱中、高音时对声带的调控

1. 口腔前部的硬腭和后部的软腭,都适度张开和提升。
2. 在提升上腭的同时,相应地颧骨呈微笑状,下巴自然放松、放下。



3. 喉头稳定而自如地处于中间偏低的位置, 这会使音质结实、脆亮, 音色稍“暗”而雄壮。喉头位置过高, 声音会浅、扁、挤; 喉头位置过低, 则挤喉、压喉, 会使声音滞重、发闷。

4. 喉头下沉与硬腭上提是一对相关的肌肉活动。上腭提得越高, 喉头也越低。反过来也如此。

5. “打哈欠”是一种被普遍采用的打开喉咙的方法, 它可以使舌头后部充分抬起来, 喉头就充分下沉。至于用全打哈欠、半打哈欠, 或不开口打哈欠, 可以因人而异, 各人予以适当的掌握。

五、唱第一高声区(大致为琴键上的小字2组的 f^2 、 g^2 、 $\sharp g^2$ 和 a^2 。

注: 小字1组的 C^1 , 系中央C), 对声带进一步调控

(一) 把头略抬起, 口张大成喇叭状(约能吞进一个鸡蛋), 口腔的后部随之关小。这使发音管(系指气管、喉腔、咽腔至口腔)变短(因为口腔喇叭状的那部分, 就算不是管了), 这有利于发高音^①。

(二) 鼻翼两侧的上唇方肌和颧肌, 要尽量向外横向展开, 像大笑似的。

(三) 咽峡(嗓子眼)两侧的舌腭肌和咽腭肌, 用力向中间挤夹。

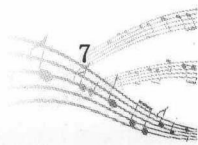
(四) 两声带也用力向中间闭合。

这些都是使甲披裂肌额外用力, 使声带边缘变薄, 局部振动, 使得振动频率增高, 能把音高唱得更高。以上这些动作, 除了练声与演唱时使用之外, 平时也可以按其要领进行操练。这有两个好处: 一是使得逐步地熟练掌握这些动作, 避免到演唱时顾此失彼。二是相关的肌肉通过操练来增强它的能力。对这种操练, 要定时定量进行, 待经过一段时日, 将对唱高音大有益处。

六、咽音发音法简介

(一) 把会厌向后卷贴近咽部, 将舌根与咽壁之间的咽腔调整成为

^①参考林俊卿著《歌唱发音的科学基础》, 上海音乐出版社1998年版。



较细的基音发音管。这样能使气流更为集中,增加了力度;气流通过两声带之时,有一种吸引力,将两声带吸向中央,而其间仅有被吹开形成条状或椭圆形的缝隙。

(二)咽腔管径在缩小的同时,要用力使管壁由松软状变得较为坚硬。

(三)要用向远处喊人的精神状态去唱,比较振奋,像顶天立地、腾空高飞那样,气息力度较大。将发声的方式,由“簧振”改变为“空气柱振”。这样唱出来的歌声,相当结实、明亮,而且集中,有明显的泛音共振的效果。

(四)有人叫这种声音为声音的心儿,戏曲上叫堂音。咽喉与声带,却比较省力的。身体用力运气是比较吃力的。

(五)这种唱法需要经过学习,才能逐步掌握^①。

七、唱第二高音区(小字2组 a^2 以上)时,对演唱的进一步要求

(一)口腔形态要更加积极。

(二)精神状态要更加振奋。

(三)气息的力度和头腔共鸣,它们都要对声带的调控,配合得非常及时,而且十分到位。这是十分重要的,难度也是很大的。

只有对上述要求做到相当完美的地步,才可能使歌声的密度和光彩的程度,达到对歌音质量应有的规格和令人满足的水准^②。这样是着重对歌音质量的要求,而不是仅仅能唱到那个音高。

八、唱低音时对声带的调控

(一)口腔要适当缩小,即使发音管增长,这样会增强唱低音的能力。

(二)颈部的肌肉要收缩,用力把喉器拉低,亦即把咽腔拉长,有利于发低音。

^①参考林俊卿著《歌唱发音的科学基础》,上海音乐出版社1998年版;王宝璋著《咽音技法与艺术歌唱》,人民音乐出版社1988年版。

^②参考石惟正著《他以纯青之火练就歌唱之“上乘内功”——张建一独唱音乐会述评》,《人民音乐》2005年2期。

(三)把会厌适当下垂,可以发出较低的音。

(四)把声带尽可能放松,又不能用力靠拢,使发音管的振动作用,扩大到声门下面的气管部分。这样能够得到气管部分的共鸣,而把最低的音唱响。

九、调控声带对歌音质量具有重要的关系

(一)两声带靠拢得好,会使音色变得清脆、明亮。如闭合不好,则会漏气,使声音虚空、无光彩。

(二)将声带磨炼得好,能够发出优美动听的,有艺术光彩的声音来^①。

(三)声带做高频率振动,可产生具有金属般光泽的头声,这是声乐技巧的极高层次。

综上所述,就声带的调控与气息支持及打开共鸣腔三者相比较而言,对声带的调控具有首位的、最重要的作用。为此,在发声的教学与演唱中,应该把如何科学地调控声带放在第一的位置。

^①参考赵淑云著《歌唱艺术与实践》,人民音乐出版社2001年版。

