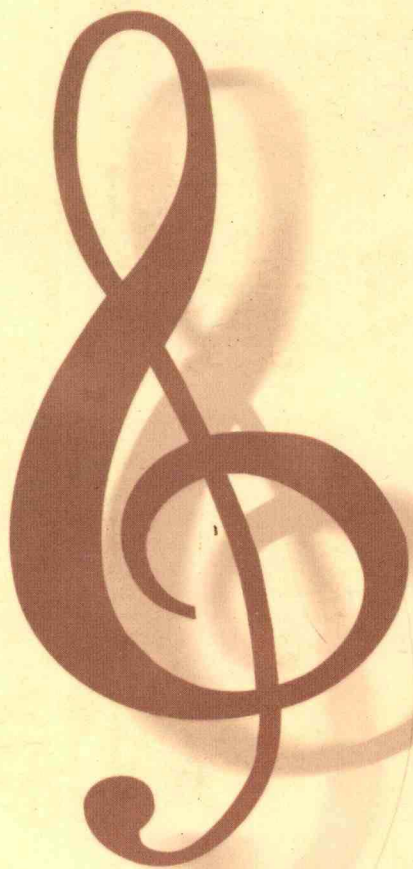

声乐教学 理论与实践

张智斌

用心灵和技巧唱出陕北民歌的神韵
人文地理学视野的陕北、陕南民歌之比较阐释
论陕北民歌的功能性在当代社会中的衰微及其对策
「神、形、情」在歌唱中的作用
从「原生态」进入电视大奖赛谈高校声乐教学改革

人
民
出
版
社

声乐教学

理论与 实践

张智武 著

人
民
出
版
社

责任编辑:孙兴民

装帧设计:徐 晖 马淑兰

责任校对:孟 蕾

图书在版编目(CIP)数据

声乐教学理论与实践/张智斌著

—北京:人民出版社,2006.8

ISBN 7-01-005844-X

I. 声... II. 张... III. 声乐-教学理论 IV. J616-42
中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第112003号

声乐教学理论与实践

SHENGYUEJIAOXUE LILUN YU SHIJIAN

张智斌 著

人民出版社 出版发行

[http://www. peoplepress. net](http://www.peoplepress.net)

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京市德龙公防防伪印刷厂印刷 新华书店经销

2006年8月第1版 2006年8月北京第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米1/32

字数:242千字 印张:10.25

ISBN 7-01-005844-X 定价:25.00

邮购地址:100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话:(010)62520042 65289539

序

张智斌同志与我有着多年的师生情谊,近日获悉其《声乐教学理论与实践》一书即将出版,感到非常欣慰和高兴。

首先,我要真诚、郑重地向他表示祝贺!

作为一名声乐教育工作者,智斌同志在中国民族声乐艺术道路上不断学习、积累和探索。这部著作的问世,应该说是他数十年来在声乐演唱实践、高校声乐教学和研究方面的相对系统的回顾与反思,是他辛勤耕耘的精神产物和见证。

该书视角独到,深入浅出。作者立足于多年的演唱和教学实践经验,从声音、气息、发音训练、咬字吐字,三种唱法(美声、民族、通俗)的特点以及嗓音保健诸方面,对声乐教学中生(心)理、演唱技术、歌唱理论等相关问题进行了较为系统、全面的论述,其中不乏缜密的思考和新颖的见解。更具价值的是,作为土生土长的陕西人、作为长期从事陕西民歌演唱、教学和研究的音乐工作者,作者通过对大量民族声乐文献资料的搜集与整理,对陕西民歌的杰出代表陕北民歌及陕南民歌等民族艺术形式的审美特点、演变历史、演唱实践技巧等进行了深入、细致的论述和阐释,对于弘扬和传播陕西民歌艺术意义独具;同时,作者就陕北民歌演唱中的技巧及“原生态”等问题又进行了相关的深化论证,涉及到如何看待民族声乐艺术、如何把握高校声乐教育中西洋唱法与民族唱法的合理配置和比例、如何在新的全球化时代在高校声

乐艺术教学中进行改革、创新,凸显民族文化艺术特色等诸多热点、难点话题,相信这些真切的思考和探讨,都会对业界产生良好积极的影响和作用。此外,值得一提的还有:最后一部分附录了作者艺术实践的部分相关资料及其获奖情况,并附以演唱中的各种图片,可以说这些资料和图片,正是他多年来在声乐艺术方面从起步到发展的精神历程的缩影和再现,并使得全书具有了一种图文并茂的特点,对初学起步的读者具有一种良好的促进、激励之作用。

我国是一个多民族国家,有着五彩缤纷、颇具地方特色的歌舞艺术,陕西民歌就是中国民族声乐艺术中的一枝奇葩。从粗犷豪放的陕北信天游,到细腻婉转的陕南民歌,无不体现出其文化的原创性、多元性及厚土性。作为地道的“老陕”,智斌同志几十年来,足迹遍布三秦大地,收集了大量的原生态民歌,并为中央人民广播电台、中央电视台及地方电台、电视台录制了百余首充满浓郁风味的陕西民歌,为宣传和发展陕西民歌艺术做出了突出贡献。

衷心祝愿张智斌同志扎根于陕西民歌,在我国民族声乐艺术这片沃土中继续耕耘,再创佳绩!

2006年7月

前 言

优秀的民族文化,都有其辉煌灿烂的历史传承,民族声乐也是如此。为了更好地留存和传播我国源远流长的声乐艺术,就要不断地对其进行革新和发展,但这种革新和发展,不是没有根据的。纵观所有民族,尤其是历史悠久、对世界历史影响较大的民族的发展史,我们可以发现一个共同的规律:那就是本民族文化的认同感越强、认同元素越多,其民族的自尊感就越强、其民族文化对世界文化的影响就越有可能广泛而持久。因此,一个具有高度主体化自觉的民族,应该对自己的民族文化有深刻的反思和认识,应该对民族文化中的精髓和糟粕加以仔细辨别并进行相应地革新和扬弃。对于民族文化当中的重要组成部分——民族艺术,更应该作如是观。经过文化艺术实践者、研究者理性反思和扬弃之后的民族艺术,是培养一个民族持久、坚固的文化认同感的最感性、最可靠、最深入的有效途径,它是进行民族文化教育的最有效的方法和途径。

我国的民族声乐艺术博大精深。出于对我国传统声乐艺术的热爱,十余年来,笔者一直笔耕不辍,孜孜不倦地挖掘民间声乐艺术的精髓。通过不断地学习和积累,笔者已有部分论著相继问世,如:1994年,陕西人民出版社出版了笔者专著《歌唱一点通》;1995年又在陕西

电视台主讲了四十集电视声乐教学讲座《歌唱一点通》；1997年，专著《歌唱一点通》修订再版；2004年~2006年相继有数篇高质量论文在《中国音乐学》、《人民音乐》、《西北大学学报》等全国专业核心期刊发表，诸如《人文地理学视野中的陕北、陕南民歌之比较阐释》、《从“原生态”进入电视大奖赛谈高校声乐教学改革》、《用心灵和技巧唱出陕北民歌的神韵》……近几年，笔者一直试图努力再深入一些、再系统一些，对若干年来自己在声乐教学、研究中的一点一滴的感悟和思考，进行一次相对全面的回顾和梳理，于是便产生了这本拙著。

笔者认为，歌唱艺术的本质和核心是“充满感性色彩的情”，它虽然是以复杂的生理技术为其具体外观表现形式，但其本质永远是精神的产物，情感的结晶，生命的象征。在演唱中统治着一切技术的是演唱者心中所要表达的歌曲内涵，是沉弥于音乐内涵中的心灵。心灵是赋予歌声以生命和魅力的源泉，演唱实践最终体现出的是一种情景、意境或创造一种境界。文中对歌唱中声情并茂、气字声在歌唱中的重要地位、神情在歌唱中的作用等进行了逐一探讨；并结合教学实践予以心理、技术、理论方面的论述。特别是从土生土长的陕西民歌入手展开研究，追溯其产生的历史渊源，强调用心灵统驭技巧演唱，并对比了陕北和陕南民歌在人文地理学方面的异同，探讨了陕北民歌的功能性在当代社会中的衰微及对策；更结合当下音乐界的新动向，谈到了原生态进入电视大奖赛的新话题及其对高校声乐教学改革有可能带来的积极影响和渗透。

笔者在写作的过程中，力求经过缜密思考形成自己的学术观点，并对所论述的问题尽可能做到周详而全面，逻辑严密。真诚希望笔者的这些思考和观点能对读者比较系统地领略民族声乐，尤其是陕西民歌艺术精粹和魅力起到一点帮助和启发的作用。进而如果能够加深

大家对中国民族声乐艺术的理解和热爱,那就更是笔者所殷殷期待和追求的了。

然水平、功力有限,疏漏、不当之处在所难免,敬请诸位方家、读者多多批评指正!

张智斌

2006年6月

目 录

序	(1)
前 言	(1)

上篇 声乐艺术及其教学理论

一、声乐艺术理论	(3)
(一) 歌唱是情感传播的艺术	(3)
(二) 声乐表演的情感体验	(9)
(三) 歌唱中的气到与字到	(18)
(四) 声音是歌唱的“物质”基础	(24)
(五) “神、形”在歌唱中的作用	(27)
(六) 歌唱中的情感、呼吸和咬字	(34)
(七) “原生态”唱法与声乐教学的思考	(41)
二、声乐教学论谈	(51)
(一) 声乐教学的特点	(51)
(二) 气息是声音的动力	(58)
(三) 发声练习与歌唱的关系	(78)
(四) 正确运用假声	(83)
(五) 美声唱法	(87)

(六) 民族唱法	(94)
(七) 通俗唱法	(104)
(八) 认识歌唱特点 掌握歌唱规律	(112)
三、陕西民歌探讨及其演唱技巧	(123)
(一) 陕北民歌形成的历史渊源及其调式特点	(123)
(二) 用心灵和技巧唱出陕北民歌的神韵	(130)
(三) 人文地理学视野中的陕北、 陕南民歌之比较阐释	(139)
(四) 陕北民歌的功能性在当代社会中的 衰微及其对策	(154)
四、声乐教学改革论谈	(168)
(一) 关于新时期高校音乐教育专业教学的思考	(168)
(二) 从“原生态”进入电视大奖赛谈 高校声乐教学改革	(179)

下篇 声乐教学实践

一、声乐教学曲目辑录	(191)
二、作品演唱提示	(214)
(一) 东方红	(214)
(二) 咱们的领袖毛泽东	(216)
(三) 横山里下来些游击队	(217)
(四) 三十里铺	(218)
(五) 翻身道情	(219)
(六) 兰花花	(220)
(七) 跑早船	(221)

(八) 赶牲灵	(222)
(九) 我住长江头	(223)
(十) 黄鹤楼	(224)
(十一) 松花江上	(225)
(十二) 梅娘曲	(226)
(十三) 忆秦娥·娄山关	(228)
(十四) 渔光曲	(229)
(十五) 玫瑰三愿	(230)
(十六) 那就是我	(231)
(十七) 祖国,慈祥的母亲	(232)
(十八) 泥蒿菜	(234)
(十九) 母亲河	(235)
(二十) 送给妈妈的茉莉花	(236)
(二十一) 乡音,乡情	(237)
(二十二) 黄河怨	(238)
(二十三) 唱支山歌给党听	(239)
(二十四) 万里春色满家园	(240)
(二十五) 你会爱上它	(241)
(二十六) 秋——帕米尔,我的家乡多么美	(243)
(二十七) 七月的草原	(244)
(二十八) 昭君出塞	(245)
(二十九) 重归苏莲托	(246)
(三十) 小夜曲	(248)
(三十一) 春天来到人间	(249)
(三十二) 青春,你在哪里	(250)
(三十三) 阿玛利莉	(252)

(三十四)我亲爱的	(253)
(三十五)胜利啊!胜利啊!	(255)
(三十六)多么幸福能赞美你	(256)
(三十七)献身艺术,献身爱情	(257)
(三十八)人们都叫我咪咪	(258)
(三十九)偷洒一滴泪	(259)
(四十)我心爱的宝贝	(260)
(四十一)你那颗冰冷的心呀	(262)
(四十二)听我说,主人	(263)
(四十三)安宁,安宁	(266)
(四十四)来到你身旁	(268)
(四十五)求爱神给我安慰	(270)
(四十六)鞭打我吧	(271)
(四十七)春之梦	(273)
(四十八)在这幽暗的坟墓里	(274)
三、音乐表情术语	(276)
四、作者艺术实践附录	(281)
(一)录制专辑(2盒)	(281)
(二)大量的演出活动与独唱音乐会	(284)
(三)40集电视声乐教学讲座《歌唱一点通》	(292)
(四)为电影、电视演唱歌曲近百首	(295)
(五)为电台、音像出版社录音(81首)	(302)
(六)2005 陕西电视台“新年演唱会” 张智斌师生演唱会	(306)
后 记	(312)

上 篇

声乐艺术及其教学理论

一、声乐艺术理论

(一)歌唱是情感传播的艺术

歌唱是人类最古老的艺术形式。古希腊著名的《荷马史诗》和中国古代的《诗经》就都是用来歌唱的声乐作品。人类早期的歌唱活动又常常与音乐舞蹈融为一体。“心中有喜乐,口欲歌之,手欲舞之,足欲蹈之”,“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙^①”,就是对人类早期歌唱活动的一种描述。原始歌舞作为原始人的一种生活方式包含着丰富的内涵,它不仅表达出原始人在心灵与世界、可知与未知之间建立起某种联系的渴望,使某种文化标识、信仰体系获得群体成员广泛认同的诉求,而且在狂欢产生的快感之中,还能“获得一种情感的宣泄并达到心态的平衡和满足”。^②如果说原始歌舞是人类在童年时代对于不可知事物的一种自发的反映,其表现形式、歌唱技巧尚显粗糙和稚嫩的话,那么随着人类的成长与成熟,人类重要传播活动之一的歌唱就必然无疑地演进得日益精细、复杂并成熟。从格里高利圣咏到“美声学派”;从清商乐到《黄河大合唱》;从原始社会歌者与听者合二为一,到作为专门职业歌唱的形成,无不代表着人类歌唱艺术演进的轨迹。

^① 《吕氏春秋·古乐篇》,第36页。

^② 修海林、李吉提:《中国音乐的历史与审美》,中国人民大学出版社1999年9月版,第25页。

歌唱所表达的是一种强烈的人类情感,或者更准确地说,它是强烈的人类情感的自然流露。“在心为志,发言为诗,情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之”,^①这句话可以帮助我们理解人类为什么歌唱,以及歌唱和诗歌这类最古老的艺术形式在情感表达强度上的差别。歌唱表达情感是动态的、丰富的、多样的,既有音高、音量、音色等语言符号,又有诸如体态、神情、动作等非语言符号。声音色彩的无穷变化,神情体态的交合使用,节奏旋律的起伏跌宕,使人类丰富的情感以及生命的律动得以充分的展现。尤其是节奏和旋律中所蕴涵的丰富的情感意义可以穿越时空,使歌唱在不同时间、不同地域和国度引起共鸣。意大利民歌《我的太阳》之所以能引起中国人的共鸣,《黄河大合唱》之所以在西方引起观众强烈的反响,就是因为歌唱所表达的是一种人类共通的情感。

一个人在平静的时候是可以沉默寡言的;一个人在强烈的情感影响下却变成健谈的了。强烈的内心感受,迫使他敞开心扉,畅所欲言。这些情感怎样向外在世界表现呢?这要看情感的性质而定,震惊的和骤然的感觉是用叫喊或惊叹来表现的;肉体痛苦和不快的感觉,是用各种经验和动作表现的;强烈的不满情感,是用语言和猛烈的动作表现的;悲欢的情感,有人对谈时用语言、无人对谈或本人不愿谈话时则用歌唱。歌唱实际上是情感的表现、情感的传播。难道一个人在情感的强大影响下,还会想到讲求美妙、优美,还会去注意形式吗?情感和形式是互相矛盾的东西。歌唱是情感的产物,艺术却注意形式,二者是完全不同的东西。歌唱像说话一样,原本是实际生活的产物,而不是艺术的产物;但是,像任何其他“技能”一样,歌唱为了达到高度完美要求熟练;歌唱的器官“嗓子”要求改进、锻炼,使之成为意志顺从的工

---

① 《诗大序》,第17页。

具。并且熟练的技巧给予了演唱者情感释放的空间。于是,从这一点上说,自然歌唱就变成“艺术”了。自然的歌唱,作为一种情感的表现,虽是自然的产物而不是讲究美的艺术的产物,却反而具有高度的美,有目的地去唱歌,去模仿自然的歌唱的欲望就是由此而来的。

歌唱所传播的情感是在歌者与听者之间的互动之中完成的。歌者通过声音、节奏和体态语言的综合运用,将藏之于胸、不吐不快的情感,将他们对于生命的感悟表达出来,传播出去;听者在如痴如醉之中接受了歌者的情感表达,理解了歌者想表达的情感,并将自己对于生命的感悟融入其中,通过情感的“再创造”获得一种精神上的满足和审美上的愉悦。在歌与听的互动之中,歌者与听者达到一种精神上的交流、情感上的共鸣。这是歌唱艺术所要达到的理想境界。

歌唱艺术是一种精神运动的技艺,它既含有生理运动过程,也含有心理活动过程,它是声与情、科学与艺术两方面协调的成果。凡是优秀的表演者无不声中有情,情中有声。声是传情的工具,情是依靠声的调控得以完成的,但是传情是歌唱艺术的灵魂,也是歌唱艺术的理想境界。

“情乃歌之魂”。在生活中哼哼唱唱是人之常情,是内心情感外化的现象,人们高兴了唱、烦闷了唱,这是将内心的情感抒发、宣泄的现象。歌唱中歌者的情感不能停留在这种自娱的状态。歌者演唱歌曲是对词曲作家作品的再度创作,首先要对所演唱的歌曲进行独到的认识、深度的理解,理解越深刻,审美情感越丰厚;审美情感越丰厚,则理解越深刻。这样,演唱时整个人都融入所唱的歌曲之中,深刻揭示并再现音乐中的情感内涵,把歌曲内在情感意义变为自己的情感活动,并用音乐表演的形式传达给听众,使歌者与听众在情感上产生共鸣,这也是歌唱的出发点和归宿。

在演唱时,要做到情到,就要特别重视润腔。这里所说的“腔”有