全国音乐院系声乐教学曲库

声乐技巧的综合性专业训练

斯皮格
高级声乐练习曲集

Spicker

Masterpieces of Vocalization

次女高音（第一册）

MEZZO-SOPRANO BOOK 1

龚叶　张扬译

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

斯皮格高级声乐练习曲. 次女高音. 第1册/(意)斯皮格选编；龚叶，张扬译.
—长沙：湖南文艺出版社，2003.4
ISBN 7-5404-3059-1

Ⅰ.斯… Ⅱ.①斯…②龚…③张… Ⅲ.练声曲—意大利—选集 Ⅳ.J652.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第015783号

斯皮格

高级声乐练习曲集

次女高音(第一册)

龚叶 张扬 译

责任编辑:刘建辉

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南东方速印科技股份有限公司印刷

*

2003年4月第1版第1次印刷

开本：970×640 1/8 印张：9

印数：1—5,000

ISBN7—5404—3059—1

J·755 定价:22.00元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系斟换

前　言

系统和先进的训练方法在歌唱中的必要性是音乐歌唱研究中任何其它分支所无法比拟的；但是目前在这样一个重要的领域中很难见到一套真正完整的教程；正是由于这种忽视，每年都有数以百计的美好嗓音被毁坏。

现在，正如希望每一位器乐演奏者能熟练、完整的掌握所有难度的技术一样，每一位受过训练的声乐歌唱者也能希望如此。但是，一方面是由于懒惰和缺乏毅力，另一方面是由于对声音自然性质的完全忽视，现代的歌唱者往往这样认为，声音的灵巧弹性是那些花腔女高音应该掌握的技术。实际上，不仅仅是在更具有戏剧化和更引人醉心的大师们的著作中，要求歌唱者具有很高程度的技巧；而且声音的灵巧弹性也对一个持续的坎蒂列那（抒情歌曲）的完美演绎有着不可估量的价值。有一种少有的愚蠢的偏见，它认为持续的进行技巧难度的训练从整体上来说对持续的音符、渐强渐弱的发声法和极度戏剧化的歌曲并不合适。事实恰恰与之相反，一个经过各种专业技巧训练的美好声音，最能表现持续的歌曲中的各种形式的不变和转变、渐强、渐弱和所有的表情记号或被专门标出的重音。为了完美的演唱歌曲，天然的、粗糙的音量是远远不够的；每一个音符都应是灵活有弹性的、有良好控制力的声音。

的确，声音因处理而有差别；认为所有学生的声音能达到同等的娴熟是可笑的。因为有的学生可能最合适这种类型的声音，有的可能最适合那种类型的声音；为了达到良好的效果，老师对学生的这种自然倾向必须给予足够的重视。还有，学习的目的是必须使声音达到尽可能完美的流畅，虽然这不是最终的目标，但是它是一种很好的演绎各种声乐作品的方法；在没有培养学生自己能发出熟练、流畅的声音之前，学生不应该为他的职业的生涯开始特殊的专业训练。

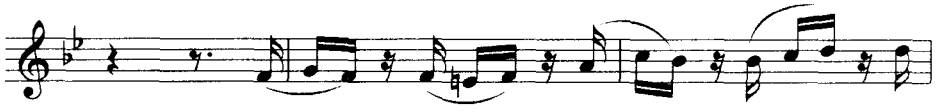
在进行必不可少的技巧细节训练之前，完整有意识的去一个音、一个音的发展声音是完全有必要的。但这一点往往被忽视，以致于毁坏了声音，我们必须有这样的观点：不是让声音去适应方法，恰恰与之相反，老师应该根据学生声音的特点采取适合发展声音的方法，发展声音是开始的唯一目的也是最终目的，当学生在阿普特、潘瑟荣、兰培尔第、德勒·塞狄尔等大师的一流作品的帮助下，去达到发展声音的目的，下一个的重要步骤是刻苦学习练声曲。练声曲有一个特别的目的，它们可以使声音流畅、富有节奏感，它们教会如何对乐句进行划分，简而言之，它们在各方面都有助于进步，另外，练声曲是用一种有吸引力的音乐形式写成的声乐练习，相比与那些简单的练习，能让学生在学习和歌唱时得到更多的乐趣，这些原本学生预期很低。练声曲赋予声音真正的圆润，教授良好的控制，为持续的花腔歌唱作好准备，从而让声音的机制适合各种富有节奏和音乐想象的作品；任何一个歌唱者也因此必须根据自己的音色和音域完整的掌握练声曲。次女高音、男高音和低音歌唱者在学习练声曲的过程中不可避免的会遇到很多困难；但是他们必须持之以恒的进行训练，因为仅此一项训练就可以让他们不仅发现发展声音、而且是保养声音的秘诀，而且只有这种训练才可以让他们在将来满足各种难度的声音和艺术上的需要。

我们一直努力在现阶段的作品中，按照严格的系统的安排，仔细的挑出一套由最著名的大师写成的具有艺术性的练声曲作品。当然，这些练声曲主要只包括对声音的发展来说是非常优秀的、而且是最关键的练习作品。并且这些练习曲是根据这本书独特的重要教育性而被审慎、有预见性的挑选出来的。长期的实践坚定了我们的信念，把有几个大师优秀的练声曲作品放在一边，留出一些空间给那些对学习的成功有着重要意义的练声曲作品。而且，很多这样的大师作品都有一种不公平的决定倾向性，它们将会在长期的训练中体现出来。当然就这些作品本身来说是非常优秀的，但过分就会产生危险。例如潘瑟荣的作品，谁会怀疑他的声乐巨作的优秀性呢？当然，它几乎不被热情的推荐。如果用挑剔的眼光来审视，这种练声曲将“持续的歌曲”排除在外的缺陷就显示出来了，因此这些不足必须从其它大师的作品中弥补。如果还有地方可以举例，还能举出许多类似的例子。

这部作品包含了一套完整的课程，它是从大师们的训练和指导书中选出，并经过了先进的编排，它避免了上面所提到的那些缺陷，哪怕是最小的细节都得到了足够的重视。当然这部作品不是为初学者编写的，在学完孔空的《50首练声曲》Op.9（众所周知，作品Op.9是专为初学者编写的）后可以接着学习这部作品。但是这里不应忽视加里亚、平苏第、波多尼和西贝尔等人的每日练习；兰培尔第的关于颤音训练优秀作品也属于这一时期。尤其是对于那些致力于花腔演唱的女歌手来说，上面提到的每日练习是必不可少的，并且应该坚持训练。当然，为了满足严格训练要求，花腔演唱方法在我们的作品中得到了充分的重视；但是为了使花腔演唱的专业受益，我们还需要提到另外

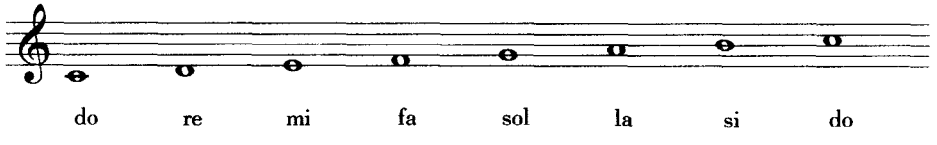
一些包含有价值材料的作品，即：波多尼的“36首练声曲”；玛丽埃塔·伯拉门比拉的“练声曲”第二册；派诺夫卡的Op86第一、二册和兰培尔第的“华彩乐段的训练”。而对于那些以唱教堂音乐或清唱剧为职业的演唱者来说，他们不能放弃学习克鲁比尼、乔达尼·普罗达和马佐倪(由朱得叶·斯特恩编辑)的练声曲。

在结束之前，我们应该对那些正在进步的歌手提及另外几个重要的因素，首先是在练声曲中的正确的呼吸方法。(1)呼吸不仅应在那些标明了换气符号的呼吸，而且应在每一个即使是最短的休止符上换气，除非一系列有规则的短的休止符出现，例如：

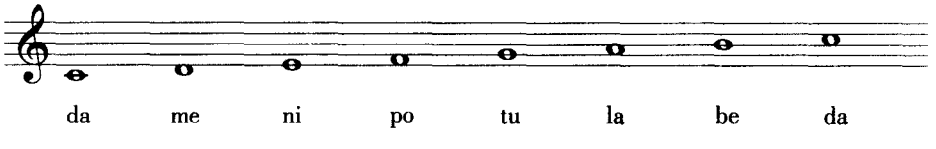


在上例中在每个休止处只用保持住气息。(2)在长休止符或长音符后进行深的、饱满的呼吸；短休止或短音只需用一半的呼吸(半呼吸法)。(3)在一个短句前仅需进行一次半呼吸。为下一个长乐句储存足够的气息，这样就不会让肺部疲劳。总之，完整的呼吸与半呼吸应该交替进行，一个完整的呼吸后总是跟着几个半吸吸。(4)绝不能用呼吸把装饰音(倚音、回音和后装饰音)与它们的主音分开。(5)如果没有休止的地方，呼吸的时间应利用前一个音符的时值，而不应占用后一个音符的时值，这样前一个音符的时值只减速少一点点，并且也不会妨碍下一个音符有节奏的进入。

其次是学生应该严格的按照顺序演唱这些练声曲，最重要的是不能省略任何练声曲；因为它们是经过了精心、系统的安排，经常的打断将会产生不良的后果。除非某个练声曲确实完全不适应某个声音的个性，老师才可以改变它的连续性，并用适合声音个性的声乐作品来代替那个练声曲。是否把中间的一些作品让学生作为视唱曲演唱也是由老师决定的。练声曲是用元音来进行演唱(如 father 中的 a)，视唱曲则用一般的音节来演唱：



或用这种音节来演唱：



我们推荐这些练声曲与视唱曲进行交替练习，既可以培养纯粹、美妙的元音，也可以用音节的辅音培养清晰的发音。从广义上说，我们对那些为“艺术家”称呼而奋斗的歌唱也做出这种要求。为了达到下面这些不可缺少的条件，每个认真的学生都应坚信他必须持之以恒的刻苦学习；无懈可击的耳朵；有修养的音乐；完美、纯粹的起音；绝对准确的语调；持久的气息，有弹性的声音，清晰的装饰音，纯净、均匀、光滑的颤音，完美控制的半音，精确的节奏，完美的乐句，精致的品位和风格，准确的发音。

歌唱者必须以他的智慧和愿望为向导，他掌握的越多，他的声音的诠释就越自如，就越能避免所有的矫揉造作和不自然的“力量”。一个歌唱者决不能让他声音的自然力量过度紧张，而应控制这种力量。只有当强烈的感情、最狂热的激情要被表现时，或者是说希望达到戏剧高潮的效果时，歌唱者才应全部的使用这种声音的自然力量。

声音的真正的力量和正确的发展应是对于音调节器和技术的完美控制；声音的音色从极强到极弱的转变过程中应该保持一种同等的清晰、平稳和悦耳，即使是在极强的力度时，一个训练有素的歌者也不会过度的使用他声音的自然力量。

马克思·斯皮格

龚 叶、张 扬 译

目　　录

1. 连音 ……A· 潘瑟荣（2）
2. 连音 ……L· 拉布拉什（4）
3. 连音 ……F· 西贝尔　作品31号（6）
4. 连音 ……M· 波尔冬尼（8）
5. 三连音 ……H· 派诺夫卡　作品85号（10）
6. 回音 ……F· 西贝尔　作品31号（12）
7. 声音的快速、灵巧 ……M· 波尔冬尼（14）
8. 附点音、小调 ……A· 潘瑟荣（16）
9. 装饰音 ……F· 西贝尔　作品31号（18）
10. 装饰音 ……F· 西贝尔　作品31号（20）
11. 附点音、琶音 ……H· 派诺夫卡　作品85号（22）
12. 连音 ……F· 兰培尔第（23）
13. 装饰音、断音（顿音）、重音 ……L· 波尔德塞　作品118号（24）
14. 连音 ……F· 西贝尔　作品31号（26）
15. 声音的快速、灵巧、断音（顿音）……F· 西贝尔　作品31号（28）
16. 断音（顿音）……L· 波尔德塞　作品118号（30）
17. 回音 ……L· 波尔德塞　作品118号（32）
18. 三连音 ……J· 孔空　作品10号（34）
19. 连音、声音的快速、灵巧、小调 ……J· 孔空　作品10号（35）
20. 装饰音 ……M· 马尔凯西　作品5号（37）
21. 切分音、小调 ……G· 纳瓦　作品21号（39）
22. 琶音 ……F· 西贝尔　作品31号（41）
23. 半音 ……M· 马尔凯西　作品5号（42）
24. 连音 ……H· 派诺夫卡　作品85号（44）
25. 连音、声音的快速、灵巧、小调 ……A· 潘瑟荣（47）
26. 三连音 ……F· 西贝尔　作品31号（49）
27. 声音的快速、灵巧、回音 ……L· 拉布拉什（50）
28. 重音 ……M· 波尔冬尼（52）
29. 半音 ……F· 西贝尔　作品31号（54）
30. 声音的快速、灵巧 ……H· 派诺夫卡　作品85号（55）
31. 装饰音、断音（顿音）……G· 纳瓦　作品21号（57）
32. 声音的快速、灵巧、附点音 ……M· 波尔冬尼（59）
33. 声音的快速、灵巧 ……M· 马尔凯西　作品5号（62）
34. 断音（顿音）、重音、小调 ……J· 孔空　作品10号（63）
35. 断音（顿音）、重音 ……J· 孔空　作品10号（65）
36. 琶音 ……M· 马尔凯西　作品5号（67）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

全国音乐院系声乐教学曲库

乐技巧的综合性专业训练

J652.3(712)
1

Spicker

斯皮格
高级声乐练习曲集

Masterpieces of Vocalization

次女高音(第一册)
MEZZO-SOPRANO BOOK 1

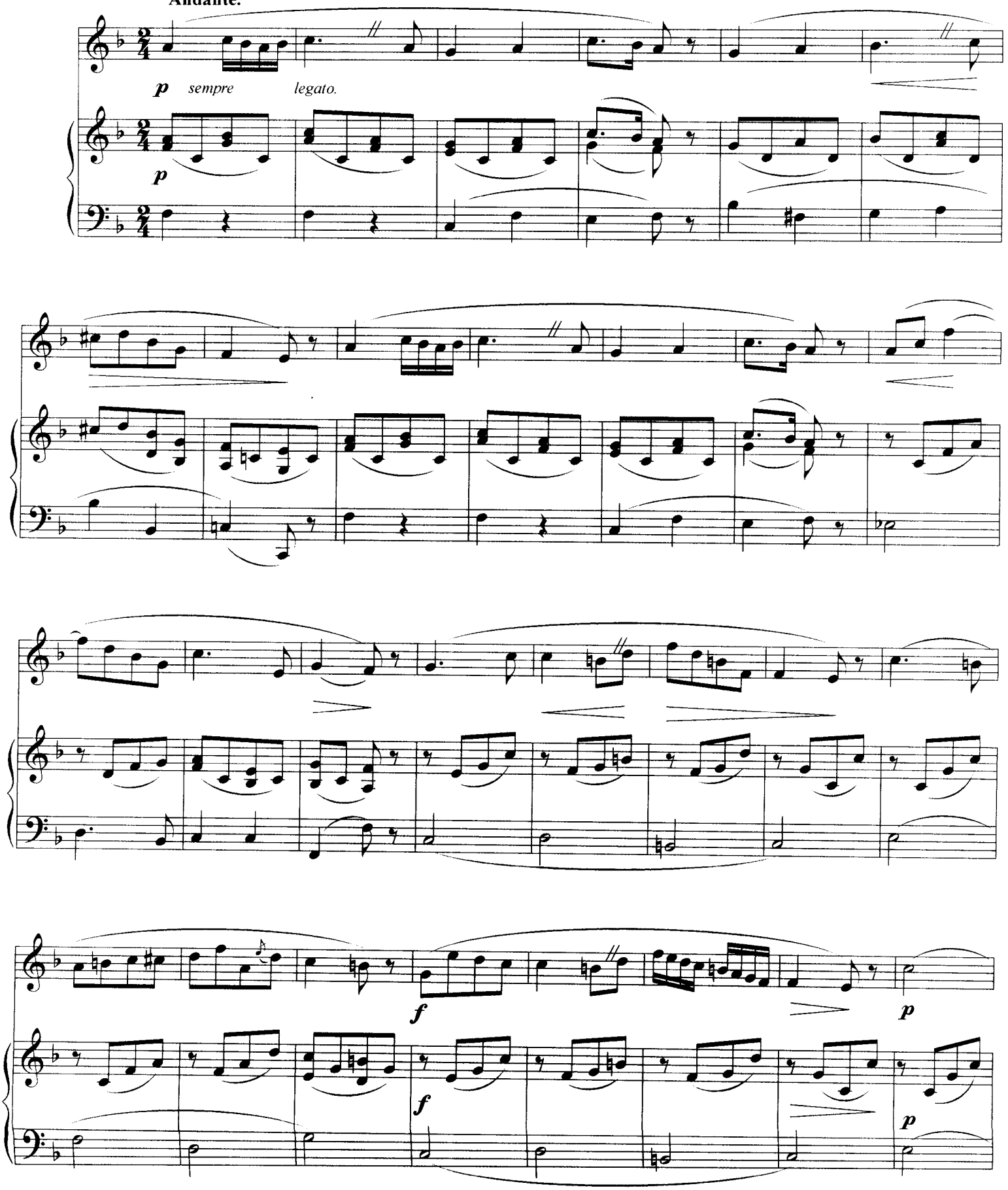
龚叶 张扬译

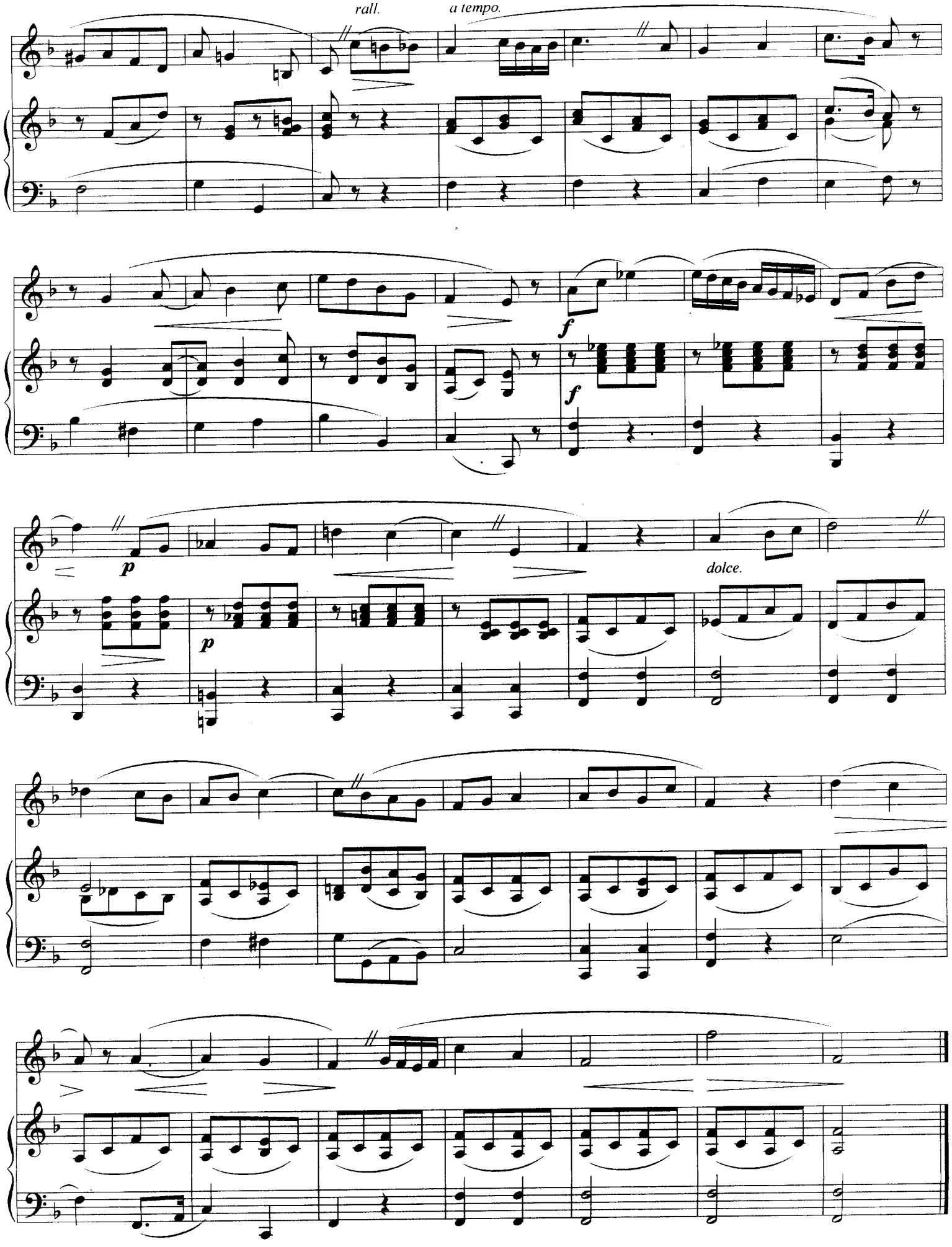
湖南文艺出版社

1. 连　　音

A·潘瑟荣

Andante.

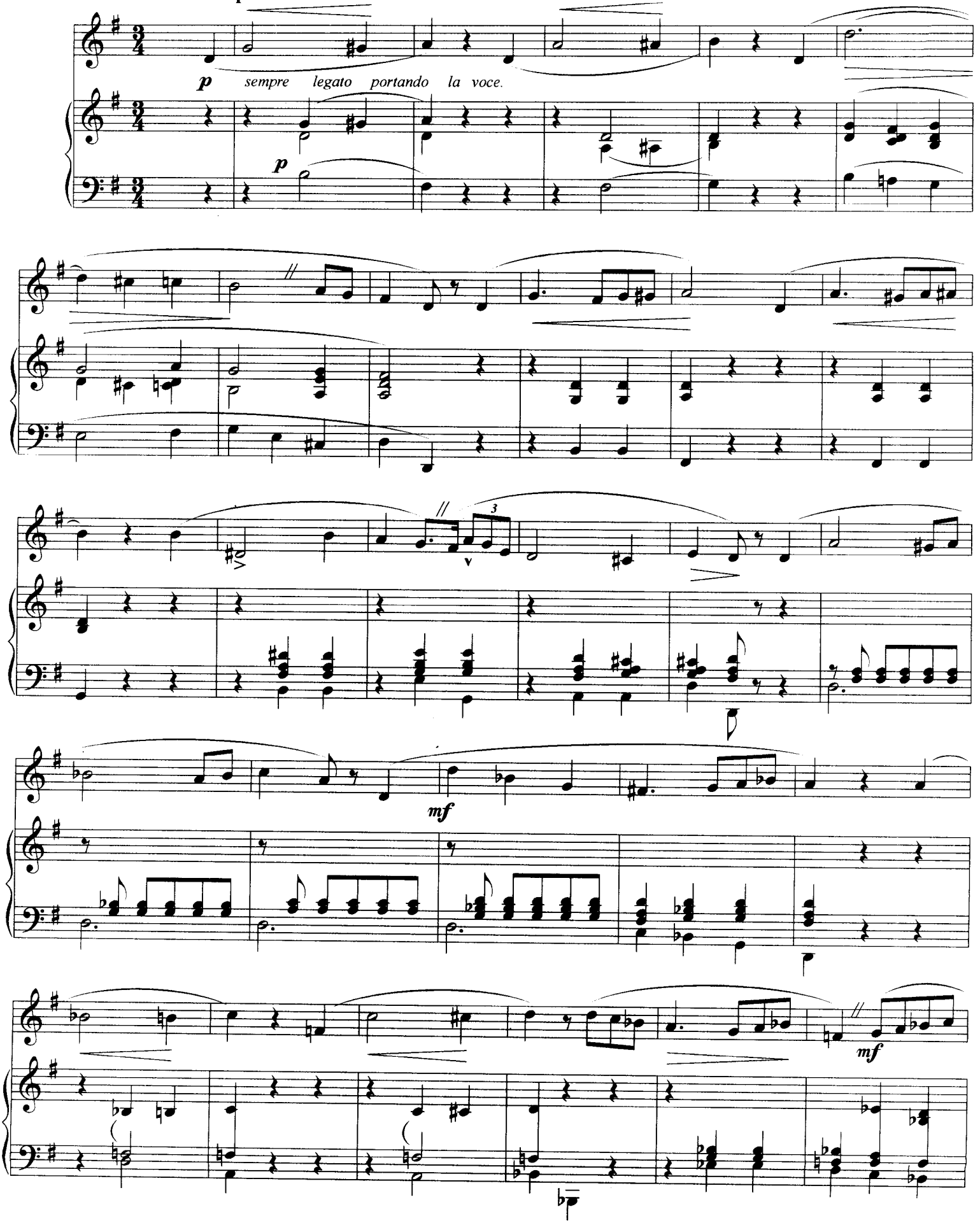


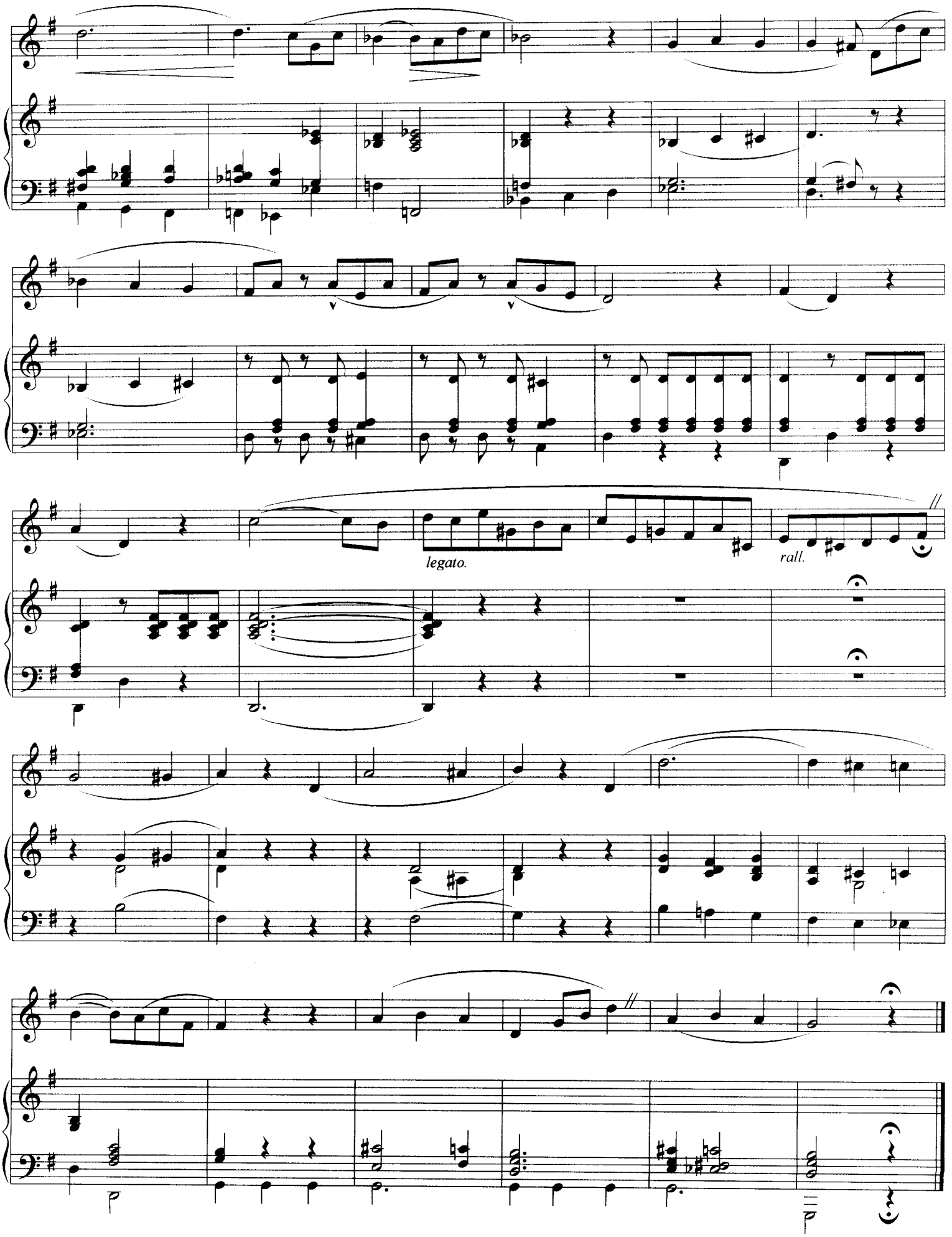

rall.
a tempo.
f
f
p
p
dolce.

2. 连　　音

L·拉布拉什

Andante espressivo.

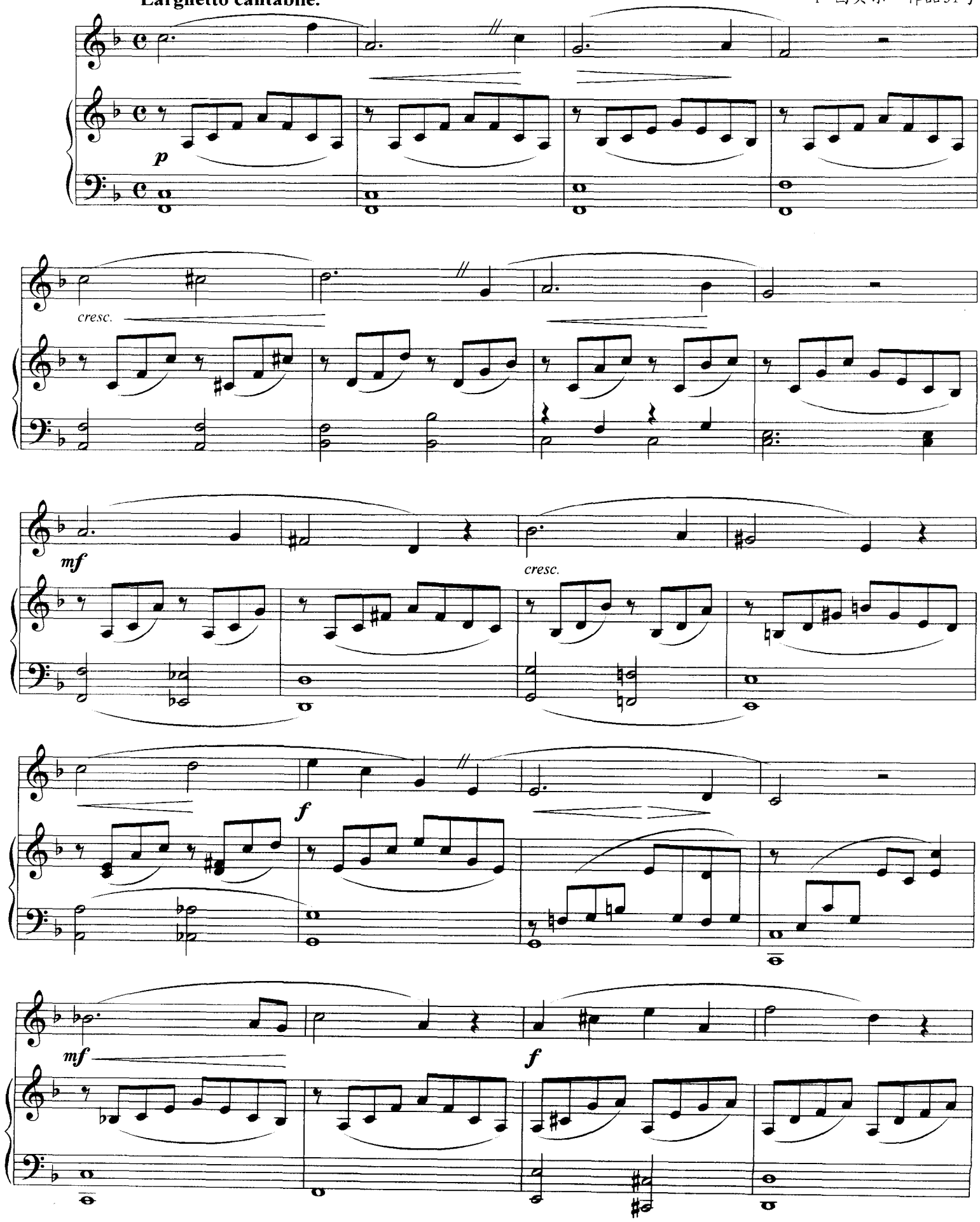



legato.
rall.

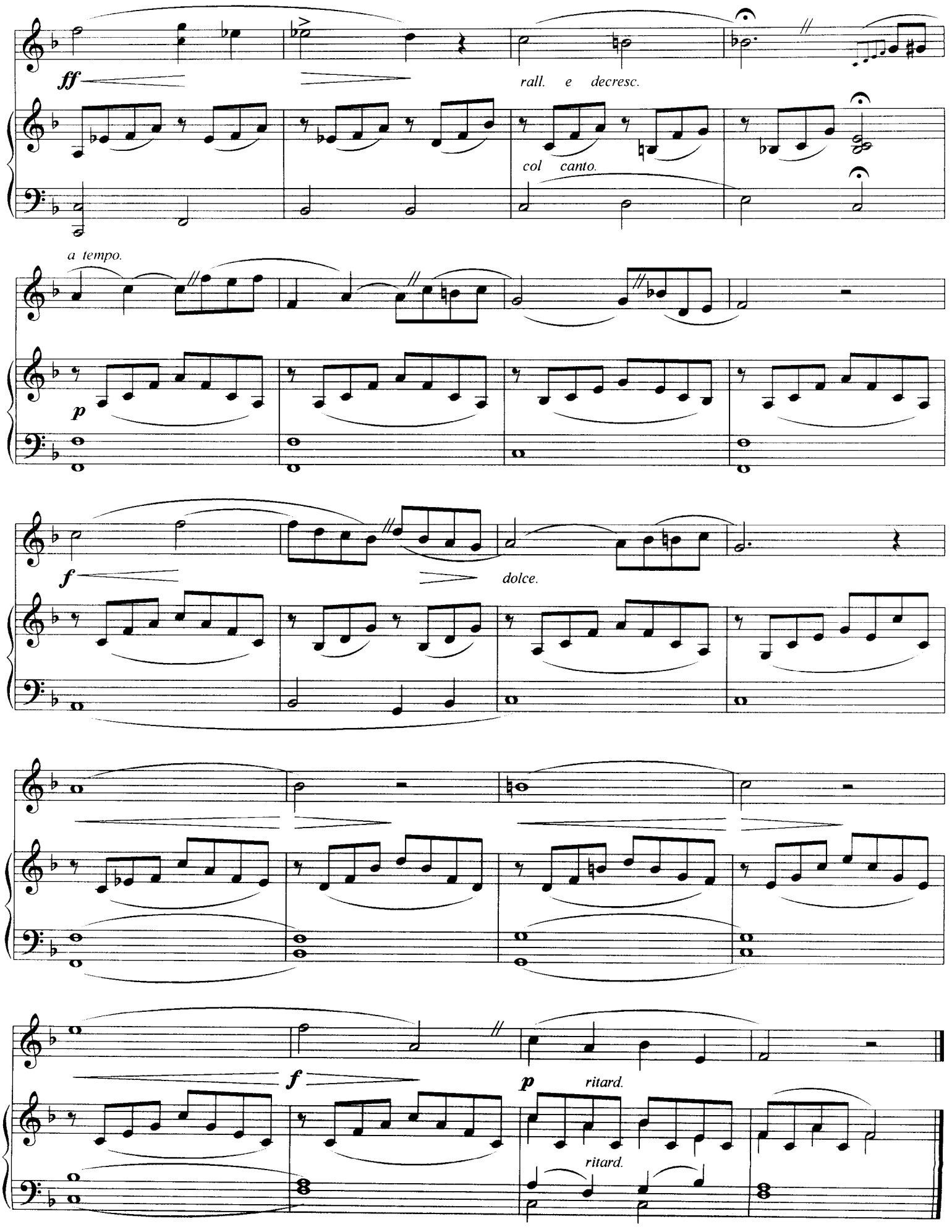
3. 连　　音

Larghetto cantabile.

F·西贝尔　作品31号



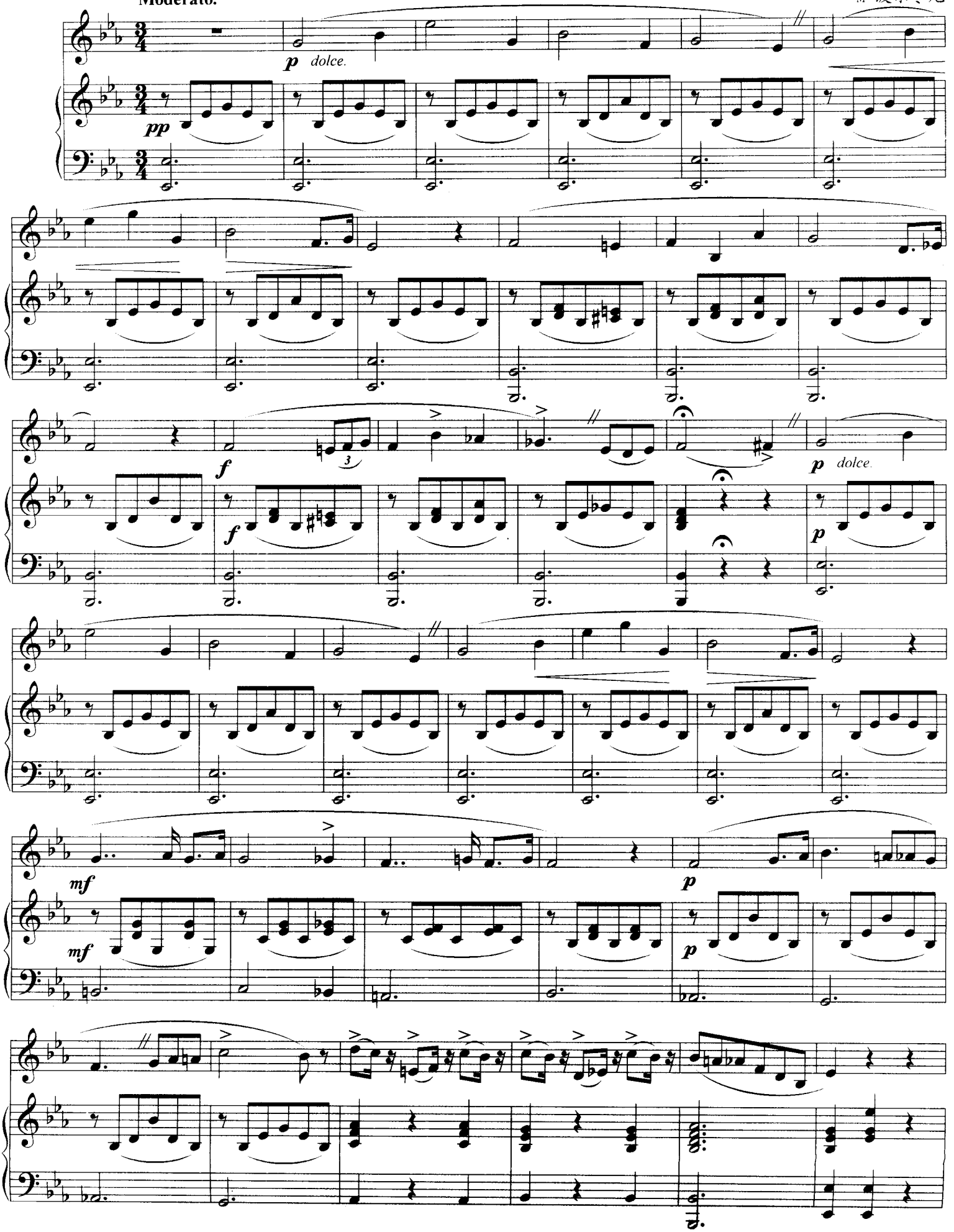
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

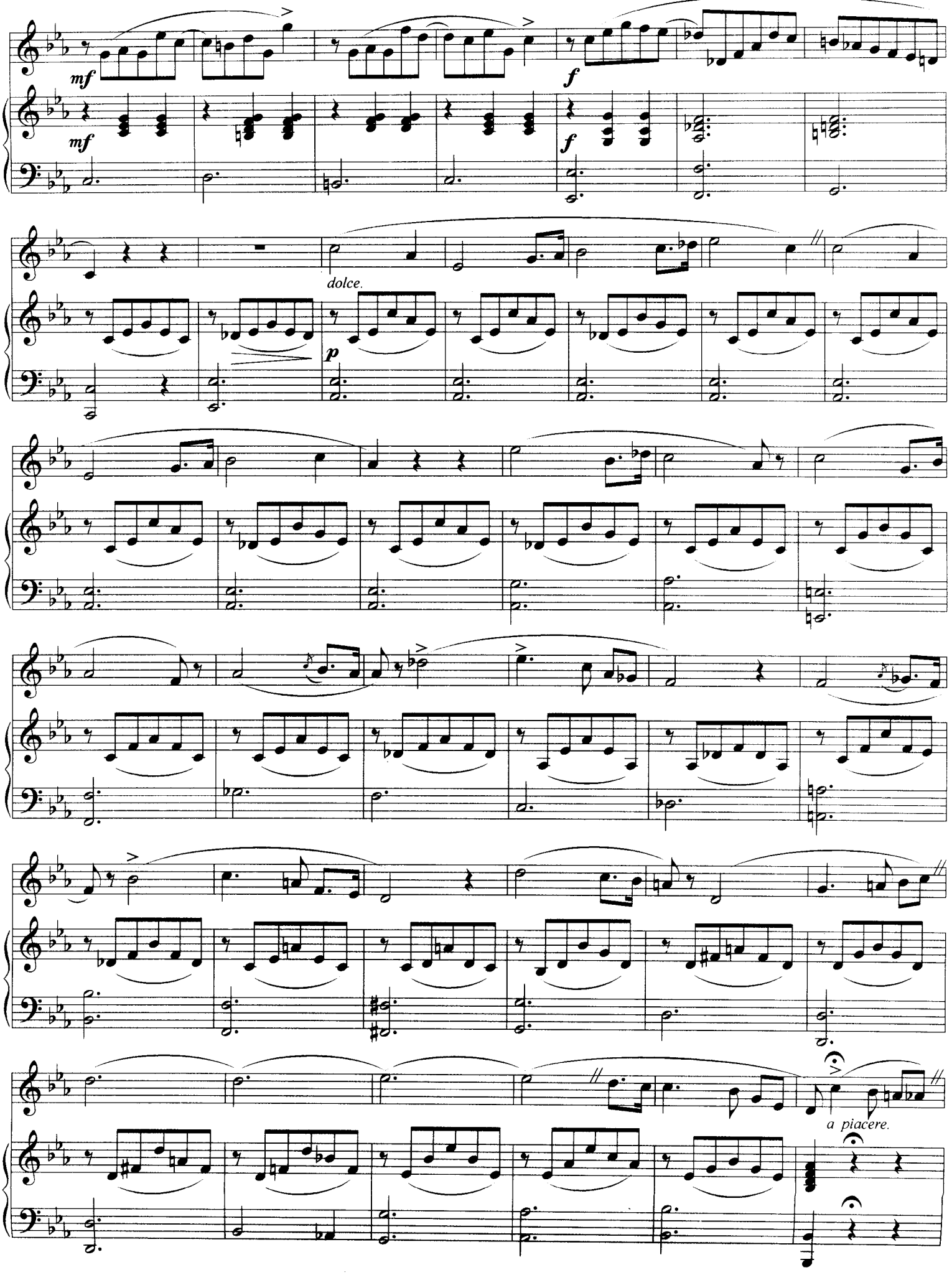

ff
rall. e decresc.
col canto.
a tempo.
p
f
dolce.
f
p
ritard.
ritard.

4. 连　　音

M·波尔冬尼

Moderato.




mf
mf
f
f
dolce.
p
a piacere.

rall.

dolce.

pp

5. 三　连　音

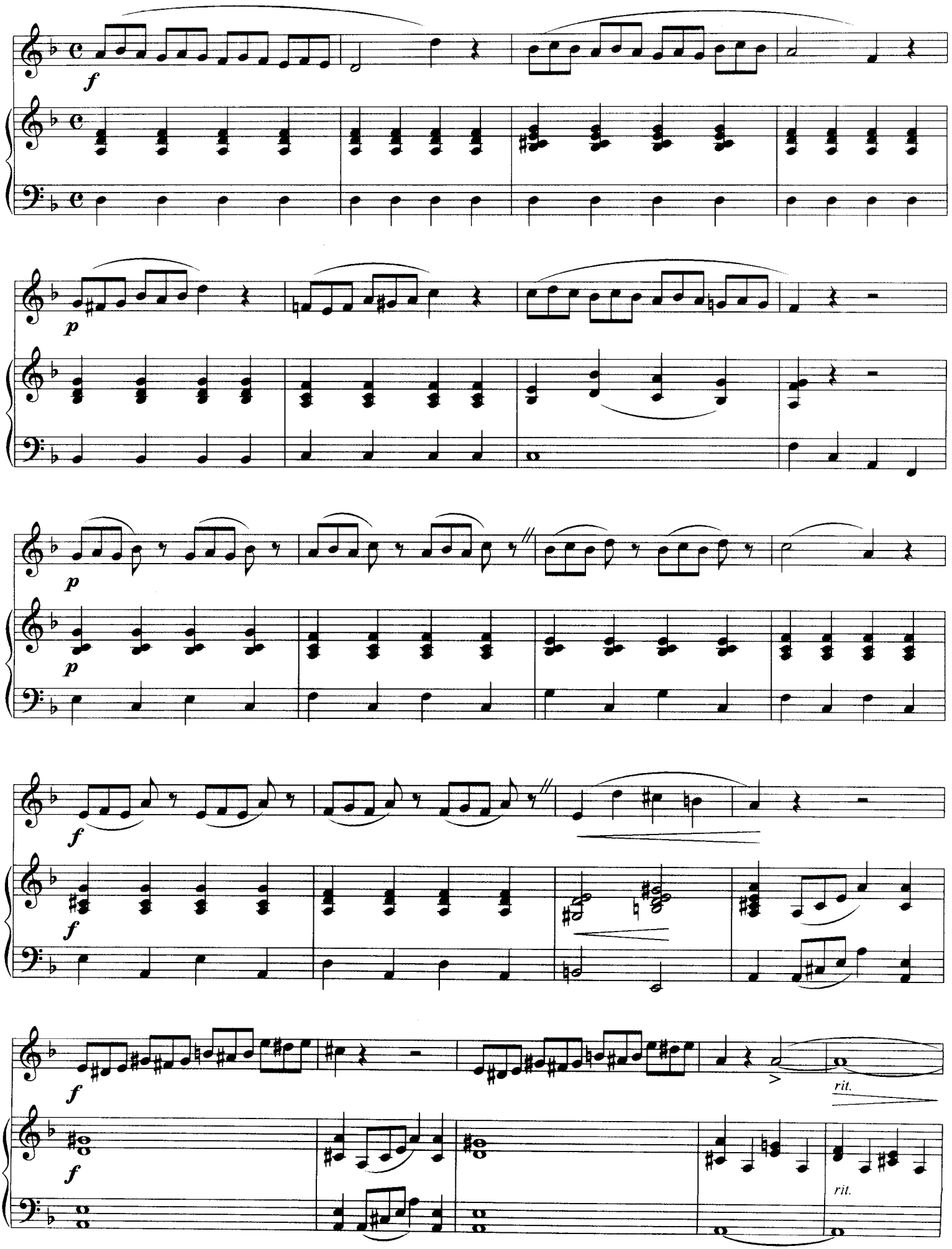
Allegretto.

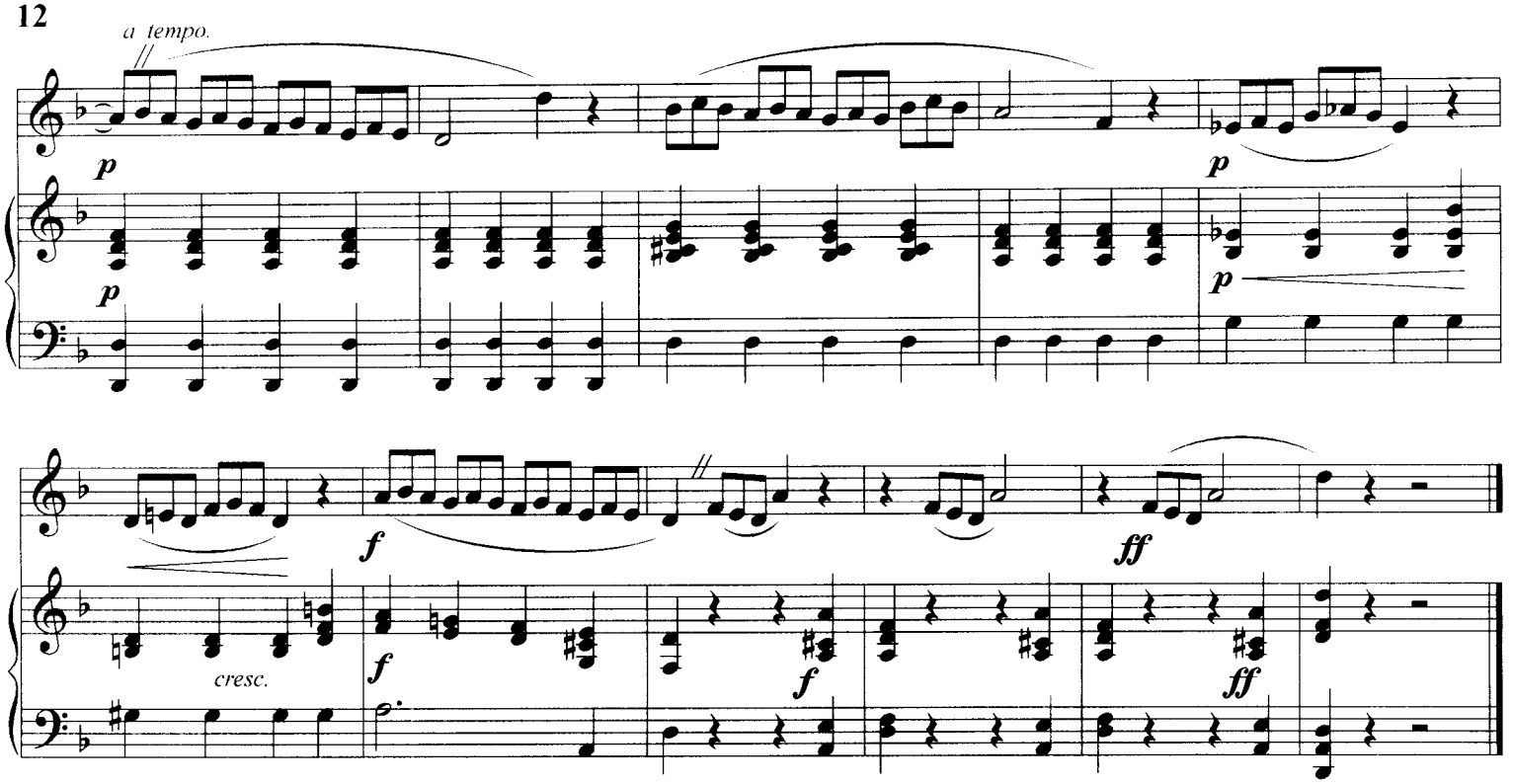
H·派诺夫卡　作品85号

p

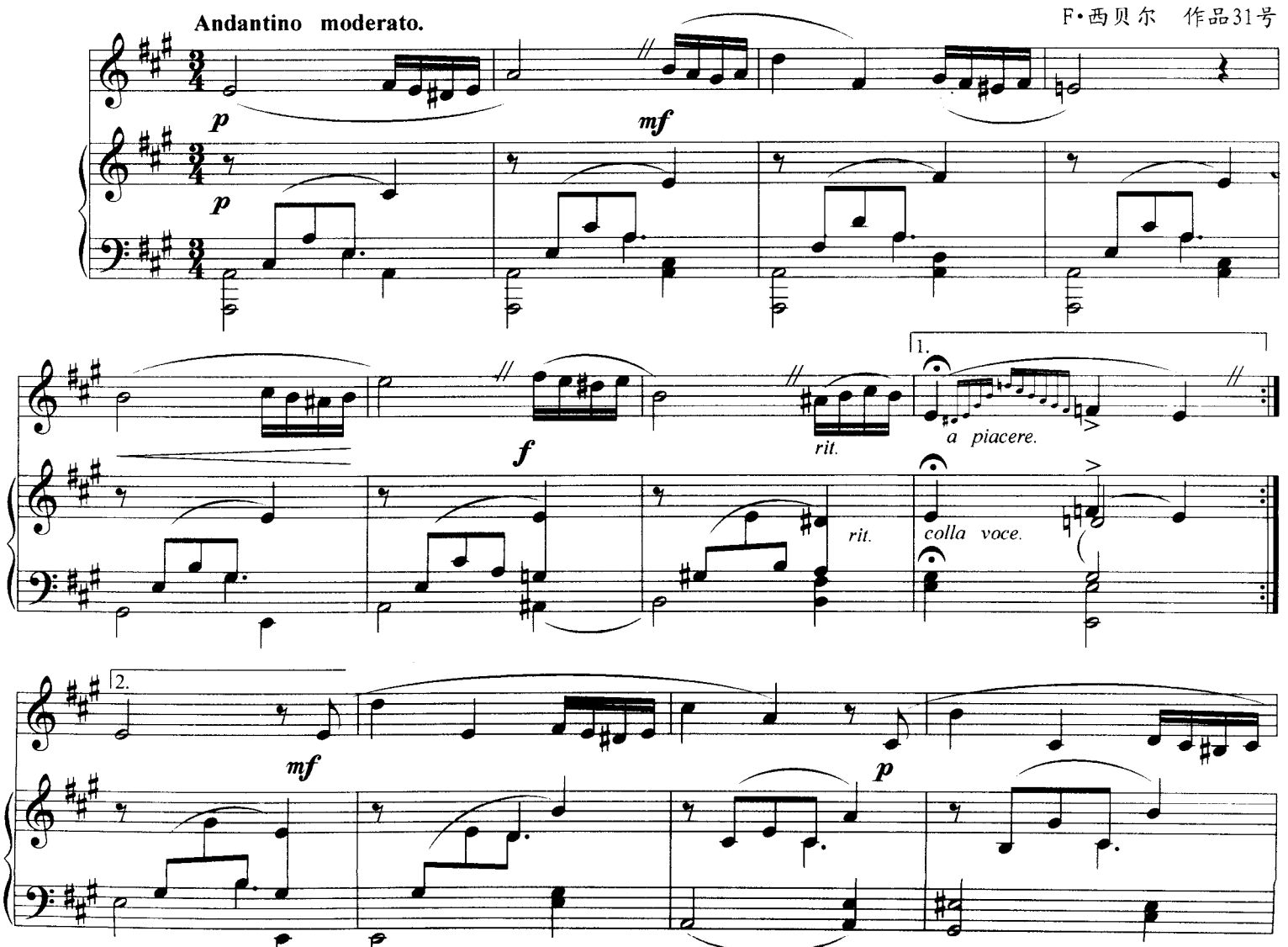
p

f


f
p
p
p
f
f
f
f
rit.
rit.



6. 回　　音



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com