

Sheng Yue Jiao Cheng

山东文艺出版社

声乐教程



徐青茹 编著

声乐教程

徐青茹编著

山东文艺出版社

声乐教程

徐青茹 编著

山东文艺出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行

汶上县印刷厂印刷

850×1168 毫米 16 开本 28.5 印张 2 插页 548 千字

1994 年 9 月第 1 版 1997 年 12 月第 2 次印刷

印数 5001—10000

ISBN7-5329-1209-4

J·105 定价 25.00 元

序

近年来,我国声乐界呈现出一番好景象,那就是重视理论研究的人日益增多了,有关歌唱方法训练的论著亦时有所见,它标志着中国声乐艺术的长进,值得称道。而与此同时,人们又不难发现,在已出版的声乐理论著作中,具有师范性、为高师音乐专业学生及在职音乐教师所适用的却极为少见。因此,这本《声乐教程》的问世,填补了这方面的空缺,其实用价值和积极意义是不言而喻的。

《声乐教程》是一部内容丰富而切合实际的好教材。它以平易流畅、深入浅出的文字,科学系统地介绍了与歌唱有关的知识技能和练习方法;全书不仅把理论与实践作为一个整体进行构思和表达,而且在声乐民族化方面有着鲜明的体现;尤为可贵的是在许多篇章中都凝聚着编著者多年从事歌唱艺术表演及声乐教学的切身体验。

声乐教学如何突出师范性,是当前高师音乐教学改革中一个十分重要的课题。由于这一改革面对的是长期形成并带有某种习惯性的声乐教学思想、观点和方法,如何改革以使之更符合师范教育特点,诚非轻而易举。但是,我高兴地看到《声乐教程》在这方面已迈出可喜的一步,如书中“歌唱与语言”、“音韵与收声”、“关于换声点”、“大本嗓的训练”以及大量“歌曲提示”的文字说明等等,都足以说明这第一步,无疑是成功的、值得称赞的。当然,改革无止境,深愿编著者在这良好的基础上,通过进一步的教学实践和探索研究,使本课题更加深化、更加完善,并为高师声乐教学做出更多更大的贡献。

谨为序。

孙继南

1994年春

前 言

目前高等师范教育的声乐教学,基本上以美声唱法为主,有的学校民族声乐也已经走上了讲台并取得了可喜的成绩,他们共同为繁荣高师音乐教育事业,培育优秀的音乐教育人才做出了贡献。

声乐教学属技能性教学,以个别授课为主。我以为无论学习哪一种歌唱方法,都离不开理论基础。在他们学习演唱技巧的同时,了解一些声乐的基本理论、懂得一些音韵咬字等方面的知识是很有必要的。

长期以来我就想编一本声乐教程,突出师范教育的特点,总结一下自己的教学体会,为师范院校的声乐教学、成人音乐教育、各级文化馆站的声乐辅导及声乐爱好者自学提供方便。

世界上任何一种歌唱方法,都是与语言紧密关联的,任何一个国家,任何一个民族,都是按自己民族的语言特点来吐字行腔、表情达意的。因此,保持鲜明的民族特色,是声乐艺术的发展规律决定的。

本书在内容编排上,对诸如歌唱生理等纯理论性章节,只作了粗略的介绍,因为这方面的专著已有不少,而把更多的笔墨用在了音韵收声、咬字吐字、声音训练等章节上,这其中有我多年的教学体会,希望能对读者有些帮助。

谱例部分的内容是比较丰富的,并依照从易到难、由浅入深、循序渐进的原则,按师范院校的教学要求,分成一、二、三、四年级,并附有部分演唱提示和歌曲分析,以便于选用。专科生及自学者也应根据自己的实际水平,选择适当曲目。

由于我的理论水平、文字水平都有限,在本书中必然存有许多不足之处,很可能还有谬误,望各位专家、读者指正。

一九九七年五月

目 录

歌唱的生理	1
(一)呼吸器官	1
(二)发声器官	1
(三)共鸣器官	2
(四)咬字器官	2
歌唱的姿势	5
歌唱的呼吸	5
歌唱与语言	6
(一)声母和韵母	6
(二)咬字和吐字	7
音韵与收声	10
(一)辙韵与练习	11
(二)关于声调	17
声音与共鸣	18
(一)共鸣腔的区分	19
(二)共鸣与声区	19
(三)关于混合共鸣	20
声音的性质与分类	20
歌唱与发声练习	21
(一)发声练习曲	22
(二)哼鸣练习	25
(三)u 母音练习	25
(四)母音的综合练习	26
(五)发声练习与歌唱的关系	29
(六)关于换声点	31
(七)关于“大本嗓”的训练	32
(八)练声中的几点注意事项	33

歌曲的处理和表现	34
(一)熟悉阶段	34
(二)处理阶段	34
(三)演唱阶段或曰实践阶段	34
(四)五点入手	35
谱例部分	37
歌曲·演唱提示·歌曲浅析	37
一年级	39
问	41
小草	42
小路	43
驼铃	44
清流	46
樱花	47
水车谣	47
四季歌	48
北风吹	49
半屏山	50
长城谣	51
边疆月	53
页里麦	53
老黑奴	54
花非花	55
春之歌	56
卖布谣	57
茉莉花	59
浏阳河	60
南泥湾	61
绣红旗	62
绣金匾	63
绣荷包	64
望乡月	65
喀秋莎	66
梅娘曲	67
雪绒花	69

微山湖	70
雁南飞	71
照镜子	72
摇篮曲	73
二月里来	74
月之故乡	75
日落西山	76
龙的传人	77
军港之夜	78
我的渔家	80
牧羊姑娘	81
放马山歌	82
难忘今宵	83
康定情歌	83
塞外村女	84
嘎达梅林	85
十五的月亮	86
大海啊故乡	87
红莓花儿开	89
血染的风采	90
沂蒙山小调	91
幸福在哪里	92
故乡的小路	93
高高太子山	94
鼓浪屿之波	95
太阳出来喜洋洋	96
赤诚开出幸福花	97
金风吹来的时候	97
送我一支玫瑰花	98
可爱的一朵玫瑰花	99
花儿为什么这样红	100
夏天最后一朵玫瑰	101
莫斯科郊外的晚上	101
生死相依我苦恋着你	102
弹起我心爱的土琵琶	103

二年级	105
尼娜	107
秋收	108
绒花	109
燕子	110
太湖美	111
四季歌	112
红豆词	113
红梅赞	115
玛依拉	116
思乡曲	118
珊瑚颂	119
赶牛山	120
赶牲灵	122
绣荷包(山东高密)	123
绣荷包(山东民歌)	125
绣荷包(晋北民歌)	126
渔光曲	127
摇篮曲(布拉姆斯)	129
摇篮曲(莫扎特)	129
摇篮曲(东北民歌)	130
摇篮曲(施光南)	131
北国之春	132
牡丹之歌	134
阿拉木汗	135
我的家乡	136
我亲爱的	137
我的祖国	138
牧马之歌	139
茶山新歌	140
草原夜歌	141
黄洋扁担	142
情深谊长	143
嘎俄丽泰	144
中国的月亮	146

江河万古流	148
重归苏莲托	149
桑塔·露琪亚	150
槐花几时开	151
我和我的祖国	152
我的祖国妈妈	153
洪湖水,浪打浪	154
啊月亮! 啊晚风!	157
铁蹄下的歌女	159
船对岸的诉说	160
打起手鼓唱起歌	161
在那遥远的地方	162
妈妈教我一支歌	163
在银色的月光下	166
我的家乡沂蒙山	167
我爱你塞北的雪	168
这就是我的祖国	170
妹妹找哥泪花流	171
拉骆驼的黑小伙	172
谁不说俺家乡好	173
党啊亲爱的妈妈	175
假如你要认识我	176
翻身农奴把歌唱	177
十八弯水路到我家	178
边疆的泉水清又纯	180
美丽的草原我的家	181
祖国啊,我永远热爱你	183
假如我的歌声能飞翔	184
草原上升起不落的太阳	185
毛主席永远和我们在一起	186
三年级	188
兰花	189
妈妈	190
驼铃	192
宝贝	193

牧歌	195
鱈鱼	195
小夜曲(舒伯特)	197
小背篓	198
三套车	199
手挽手	200
公仆赞	202
包楞调	203
兵哥哥	205
请茶歌	208
黄水谣	210
梭罗河	212
菩提树	214
黄鹤楼	216
满江红	217
小河淌水	218
长江之歌	219
玫瑰三愿	220
松花江上	222
答李淑一·蝶恋花	224
小小的礼品	225
古老的土地	226
多情的土地	227
西班牙女郎	229
你们可知道	231
玛丽诺之歌	232
我爱梅园梅	234
故乡的骄傲	236
说句心里话	237
草原夜色美	238
海上女民兵	239
大森林的早晨	241
为艺术,为爱情	242
母亲教我的歌	244
在遥远的地方	245

苏尔维格之歌	246
我亲爱的爸爸	247
孤独的牧羊人	249
啊,中国的土地	250
一个美丽的传说	251
马儿啊,你慢些走	253
飞出苦难的牢笼	255
我为祖国献石油	258
我愿是那棵白杨	260
姑娘生来爱唱歌	261
祖国,慈祥的母亲	263
乘着歌声的翅膀	265
唱支山歌给党听	267
二月里见罢到如今	269
吐鲁番的葡萄熟了	271
安东尼达的浪漫曲	273
林中的小鸟在歌唱	274
想起周总理纺线线	276
一道道水来一道道山	278
在那桃花盛开的地方	281
赛里木湖面起了风浪	282
九里山圪塔十里里沟	284
借月光再看看我的家乡	285
黑龙江岸边洁白的玫瑰花	287
毛主席的恩情比山高比水长	289
四年级	290
雪·沁园春	291
春潮	293
小白杨	294
小白菜	295
山里人	298
月亮颂	300
母亲河	303
兰花花	305
老人河	308

负心人	310
江河水	311
曲蔓地	314
延安颂	315
杨白劳	317
孟姜女	319
娄山关	322
送瘟神·七律二首	324
黄河颂	326
黄河怨	328
槐花海	330
日月之恋	331
木兰从军	333
父老乡亲	337
古老的歌	338
北京颂歌	341
生命的星	343
阳关三叠	344
那就是我	346
我的太阳	348
岩口滴水	349
英雄赞歌	351
春天来了	352
草原之夜	355
嘉陵江上	357
今年梅花开	359
不幸的人生	361
乌苏里船歌	364
斗牛士之歌	366
再见吧,妈妈	368
我住长江头	370
我爱你,中国	372
故乡是北京	374
清晰的记忆	376
北大荒人的歌	378

再见了,大别山	379
伏尔加纤夫曲	381
美丽的孔雀河	383
悲叹的小夜曲	384
凤凰岭上祝红军	386
长城永在我心上	388
在希望的田野上	389
我站在铁索桥上	391
苏萨宁的咏叹调	395
苦菜花开在三月	396
祖国永在我心中	399
海风阵阵愁煞人	400
费加罗的咏叹调	403
恨是高山仇是海	406
万里春色满家园	409
教我如何不想他	412
没有眼泪没有悲伤	414
送上我心头的思念	418
一个黑人姑娘在歌唱	420
祖国啊!我亲爱的妈妈	422
我爱五指山,我爱万泉河	423
帕米尔,我的家乡多么美	425
我为共产主义把青春贡献	427
清粼粼的水来蓝莹莹的天	430
我们就是黄河,我们就是泰山	433
没有强大的祖国哪有幸福的家	434
后记	436

歌唱的生理

歌唱做为一项音乐表演活动,是以自己身体的有关器官做为“乐器”来进行“演奏”的,歌唱者既是“演奏员”又是“乐器”本身。象演奏其它乐器一样,“演奏员”要在演唱过程中,根据词曲的要求,不断地调整呼吸的强弱,声带的长短、薄厚,共鸣腔体的大小、长短(指可变共鸣腔体部分),以达到不同的音高、音量、音色方面的要求。因此,学习声乐应首先对构成歌唱“乐器”的有关器官和这些器官在歌唱时的作用有所了解。

人体的呼吸器官、发声器官、共鸣器官、咬字器官共同构成了演奏的“乐器”,这些器官的互相配合,协同一致的运动,才能发出美妙感人的声音,“演奏”出起伏跌宕的乐曲。

(一)呼吸器官

包括鼻、口、气管、肺、膈肌(横隔膜)、胸腔等,依靠这些器官吸入和呼出气息。

口、鼻、气管是吸入和呼出气息的通道,肺是吸入、呼出和储存气息的总机关。

人体有左右两肺(右肺三叶、左肺两叶),几乎占据整个胸腔,但其本身没有活动能力,不能独立进行呼吸,必须依靠呼吸肌肉群将胸腔扩大和收缩,才能形成呼吸运动。

膈肌位于胸腔下部,它把胸腔和腹腔分隔开来,形似一个扣着的碗、吸气时膈肌中心下沉,呼气时膈肌中心上升。

呼吸时,吸气肌肉群的收缩,使肋骨向外扩展,膈肌中心下沉,胸腔扩大吸入气息;呼气肌肉群的收缩,使肋骨回收,膈肌中心回升,胸腔收缩呼出气息。

呼吸在歌唱中不仅是发音的动力,也是声波传导至各共鸣体的工具。因此,掌握好呼吸技术至关重要,对形成歌唱发声质量的优劣起决定作用。

(二)发声器官

发声器官由喉和声带组成。声带是歌唱的发音体,声音是由声带的振动发出来的。声带位于气管上端的喉室内,是两条近似白色的韧带,两条声带的前端连在一起,后端可左右分

合,吸气时两声带分开,呼气时两声带靠拢,使气流受阻引起振动而发声。

声带靠拢阻挡气流的能力越强,对呼出的气息产生的压力越大,发出的声音就越纯净、响亮。声带的拉紧、放松、缩短、伸长不同的调节与呼吸和共鸣相配合,就能发出高、低、强、弱不同的声音。

声带的活动和变化,是由喉腔内软骨和肌肉的动作来调节的,这些调节动作无法直观,也很难感觉。所以对发声器官的训练,必须在正确的呼吸基础上,依靠呼吸的支持,保持喉腔的稳定、放松、打开,使喉腔内各个软骨和肌肉协调自如地工作。

(三)共鸣器官

包括胸腔、喉腔、咽腔(分为喉咽、口咽、鼻咽)、口腔、鼻腔、头腔(鼻窦、蝶窦等),歌唱时依靠这些共鸣腔体的共鸣作用,扩大和美化歌声。

声带发出的声音是很微弱的,需要经过共鸣腔体的扩大、润色、美化。

人体的共鸣腔是由大到小、由低到高排列的。胸腔体积大适合低音共鸣,口腔、咽腔次之,适合中音共鸣,鼻腔、头腔体积小适合高音共鸣,但是,美好的声音不是单一腔体的共鸣,而是三组腔体的混合共振——混合共鸣,只是随着歌唱中音高的不同,三组共鸣腔体混合共鸣的比例是不同的。

(四)咬字器官

也就是语音器官。包括唇、齿、舌、腭(软腭、硬腭)等。

汉语的主要特点是一字一音、一音一意,音节是语言结构的基本单位,每个音节由1——4个音素组成。

汉语语音的音素中有元音、辅音。元音(母音)是以舌位的高低、前后和嘴唇的圆扁造成口腔腔体变化形成的;辅音(子音)是以唇、舌、齿在口腔内不同部位、不同方式阻断气流形成的。

