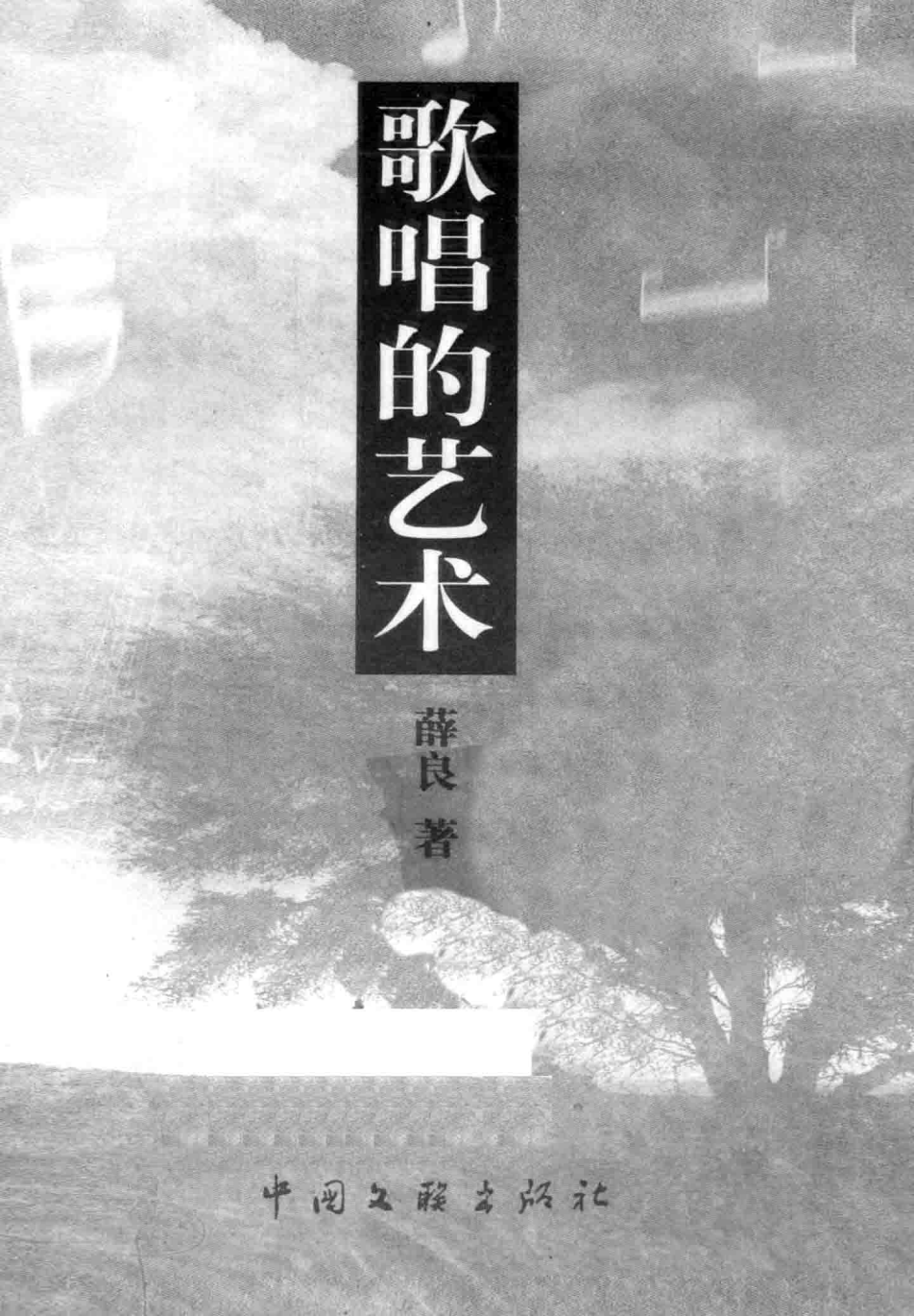

薛良 著

歌唱 的 艺术

gechangdeyishu 中国文联出版社

歌唱的艺术

薛良 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

歌唱的艺术/薛良著. —北京: 中国文联出版社, 1997.2
ISBN 7-5059-0451-5

I. 歌… II. 薛… III. 歌唱法 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 25176 号

书 名	歌唱的艺术
作 者	薛 良
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	向 群 宋莉莉
责任印制	李寒江
印 刷	河北省永清县永隆印刷责任有限公司
开 本	787×1092 1/32
字 数	255 千字
印 张	12.125
插 页	2
版 次	1997 年第 2 版 2002 年 10 月第 4 次印刷
印 数	12001-17000 册
书 号	ISBN 7-5059-0451-5/J·155
定 价	18.80 元

您若想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 <http://www.CFLACP.com>

目 录

歌唱十二题	(1)
一、学习唱歌有什么好处?	(3)
二、声音训练包括哪些方面?	(4)
三、是不是每个人都能唱歌?	(5)
四、什么时候开始学习声乐?	(7)
五、声音训练要进行多久?	(8)
六、声音训练的目标是什么?	(9)
七、声音训练方法能不能标准化?	(11)
八、歌唱技巧包括哪些原则?	(13)
九、在练声方面应该注意什么?	(14)
十、为什么歌唱要唱得自然?	(18)
十一、怎样对声音进行分类?	(19)
十二、什么是歌唱中用力节省的原则?	(22)
对声乐学习者的几点提示	(24)
歌唱漫话	(31)
一、西方的歌唱艺术	(32)
二、中国的歌唱艺术	(32)
三、美声歌唱时代	(36)

四、阉人歌唱者的作用	(38)
五、美声歌唱传统的变化	(39)
六、中国的声乐	(41)
艺术的歌唱.....	(43)
用你的心儿去歌唱.....	(53)
歌声的音域和声区.....	(67)
读字中的母音和子音.....	(83)
一、总的认识	(84)
二、读字的声音因素	(85)
三、母音的特点	(86)
四、子音的重要性	(87)
五、心理方面的途径	(88)
六、采用说话的练习方法	(89)
七、用耳语练习的方法	(92)
八、用诵唱的练习方法	(92)
九、母音的歌唱方法	(93)
十、子音的技巧	(95)
《度曲歌诀》漫议	(100)
声音训练和声音技巧.....	(113)
早期歌剧中的歌唱经验.....	(119)
流行歌曲和通俗唱法.....	(124)
民族声乐常用术语简注.....	(143)
美声歌唱教程..... [英] 露西·马南	(155)
前 言..... [英] 彼德·皮尔斯爵士	(157)

序 论：美声歌唱的复兴·····	(158)
第一章 歌唱，反映人类感情的声音现象·····	(163)
第二章 歌唱的正确姿势·····	(166)
第三章 建立发声的乐器·····	(171)
第四章 发声器官的运用·····	(198)
第五章 读字问题·····	(206)
第六章 花腔的歌唱·····	(209)
怎样张口，怎样“放”舌·····〔苏〕维尔波夫博士	(213)
关于呼吸问题·····〔苏〕维尔波夫博士	(217)
声乐经典文献选介·····	(227)
前 记·····	(227)
托西：《华丽唱法的经验》·····	(234)
曼齐尼：《关于歌唱润饰艺术的实践意见》·····	(239)
曼·伽齐亚第二：《歌唱备忘录》·····	(249)
曼努尔·伽齐亚第一：《歌唱的方法和练习曲》·····	(255)
曼·伽齐亚第二：《艺术歌唱新论》·····	(262)
马尔开西：《声乐方法的理论与实践、歌唱十课》·····	(268)
斯托克豪森：《歌唱方法论》·····	(279)
法·兰培尔蒂：《论歌唱艺术》·····	(285)
乔·兰培尔蒂：《美声歌唱的技巧》·····	(291)
威廉·布朗：乔·兰培尔蒂的《声乐箴言录》·····	(303)
威廉·布朗：乔·兰培尔蒂《声乐箴言录》选刊·····	(313)
乔·兰培尔蒂：谨防歌唱艺术的衰落·····	(335)
威廉·莎士比亚：《歌唱的艺术》·····	(342)
赫伯特·伟则斯朋：《论歌唱》·····	(355)
玛·拜伊尔斯：《斯布瑞格利亚的歌唱方法》·····	(362)

威廉·约翰斯通——道格拉斯:

《迪·雷茨克的声乐教学》 (369)

后 记 (376)

歌唱十二题

“跛足而不迷路，能赶过虽健步如飞，但误入歧途的人”。这句话是英国著名的哲学家、作家培根在四百年以前所说的。在今天，它对于学习歌唱的人，应该说还是很有意义的。歌唱是一项技艺，这种技艺从自然状态到发展成熟，有一个成长过程，一旦形成了习惯性的状态，无论是好是坏，要想改变就比较困难。因此，一个歌唱家在学习过程中，要尽可能地不走或少走弯路，更要避免道听途说误入歧途。这就是为什么有的人，在经过一段学习或练习之后，嗓音反而大不如前，严重的甚至陷于失声困境的原因。贝尔纳（C·Bernard）是19世纪法国著名生理学家，他曾经这样说：

“良好的方法能使我们更好地发挥运用天赋的才能，而拙劣的方法则可能阻碍才能的发挥。因此，科学中难能可贵的创造性才华，由于方法拙劣可能被削弱，甚至被扼杀；而良好的方法则会增长、促进这种才华。……由于现象复杂，谬误的来源又极多，方法的作用……甚至更为重要。”当然“谬误无所不在、无孔不入，没有一种方法是万无一失的。”

这些话虽然是对自然科学工作者说的，其实它的原理在声乐研究方面又何尝不是如此呢。造成不良后果的原因来自

两个方面，一方面是教师的问题、一方面是学习者的问题。从学习者来说，为了避免出现偏差和提高效益，多听、多学、多读、多想，是非常必要的。只有这样，才能做到方向明确、方法对头、灵活谦虚、基础稳固。这会给学习带来很大助益的。

为什么这样说呢？科学家贝弗里奇说：“人们普遍认为：多数人的创造能力很早就开始衰退。对于一个科学家来说，姑且假定他迟早会懂得怎样最好地进行研究工作，但如果完全靠自己摸索，到他学会这种方法时，他最富有创造力的年华或许已经逝去”。由此可见，一个学习者一定要懂得，如何通过思考，认真接受教师的指导，如何通过广泛的学习，把别人的经验、教训，转换成为自己的聪明才智，并不断予以丰富、更新、改进。要知道“构成我们学习最大障碍的是已知的东西，而不是未知的东西。”（贝尔纳）另一位科学家贝塞麦说：

比起许多研究同样问题的人，我有一个极大的有利条件，那就是：我没有被长期固定的惯例所形成的固定观念束缚思想，造成偏见。我也未受害于认为现存一切都是对的那种普遍信念。

艺术工作是要活到老学到老的。它的工作永无止境，并且要跟上时代与知识的发展。因此占有、分析、判断大量的信息是非常重要的。作为一个声乐学习者，更是如此。要做到这一点，就不能光光是自己不停地唱啊唱，还得多听多读多学，逐步树立起自己正确或比较正确的观念和见解。

下面所涉及到的，是在声乐学习中常常遇到的一些普通的问题。为了便于对它们的了解，这里介绍一些看法，以供读者参考。

一、学习唱歌有什么好处？

以前，美国歌唱教师协会曾出版过一个小册子，内中列举出 12 项理由，说明非职业性歌唱活动的有益之处：

1. 歌唱对健康有益。它可以促进深呼吸，从而使肺部得到发展，并清洁了血液。

2. 歌唱促成了好的身体姿势和形体动作的优美。

3. 歌唱有助于面部的表情和思维的活跃。

4. 歌唱可以增强性格的沉着和自信心，并发展对于克服困难的精神。

5. 歌唱可以改善一个人的讲话能力，丰富言谈的音调并改善其读音。

6. 歌唱可以增强记忆力与锻炼思想的集中。

7. 歌唱通过对诗与散文的深一层的认识，可以改善对语言文字的领会能力。

8. 歌唱发展了对声乐艺术的欣赏能力。

9. 歌唱促进了对一般音乐的兴趣，特别是声乐作品。

10. 歌唱通过对一种理想的探索，而有助于个性的形成。

11. 歌唱有助于情感的通畅，这是形成个性表达的一个重要因素。

12. 歌唱是一种自娱的方式。

一位音乐教育家斯科特认为：唱歌是一种精神上的锻炼，萎靡不振、无精打采的人是不能唱歌的。达包堆在《为什么要唱歌》一文中说道：据统计的报告，在英国伦敦一次流行性感冒严重感染的时刻，在被调查的 3000 名合唱团的成员当

中，只有3个人得了病。麦肯兹爵士，英国著名的医生、嗓音专家，在《嗓音卫生》一书中指出，根据他的观察是十分明显的，在歌唱者当中，肺部有疾病的人是极少的。另一位医生波多尔斯基说：即使是在疾病流行的时期，唱歌也有宜于促进健康。

歌唱是完整音乐教育的基础活动，它“有益于平衡生活情绪、改善健康状态和排忧解难”。（阿农莫斯）大都会歌剧院的爱德华·约翰逊说：对于一般人来说，可以从唱歌中得到愉快，是文化修养和情感素质的标志，而更重要的是它可以发扬一个人的勇气和耐心。

二、声音训练包括哪些方面？

声音训练是对歌唱者进行系统的指导和练习的教育程序，其目的在于培养歌唱者在精神方面和生理方面的能力，从而在歌曲演唱、声音表现上，由一般歌唱状态进入到艺术歌唱的境界。这种教育的目的，大体包括5个方面：

1. 发展歌唱者在精神上对声音的控制能力。
2. 在歌唱时形成发声器官有规律、有调节、有稳定性的运动。
3. 使歌唱者对于歌唱的各有关因素都能够操纵自如。
4. 通过正确的练习和探索，对歌唱者在声音表现和歌曲解释的能力，加以调整、训练和改善。
5. 丰富歌唱者一般的修养，提高对歌曲的演唱能力。

歌唱者的发声器官是唯一的一种自我形成的乐器，它把乐器和演奏者结合在一起。因此，歌唱者必须把自己既看做

是演奏者，又看做是乐器，可是他又和乐器演奏者不一样，他要在学习锻炼中发展和完善自己的乐器。

三、是不是每个人都能唱歌？

瓦伦·邵在《歌唱心理学》一文中认为：对每一个人来说，都有着潜在的歌唱能力。发声器官的生理机能，在说话和歌唱方面实际上是一致的。因此，凡是会说话的人，就有条件学习唱歌。

伍塔夫在论文《学校音乐生活中声乐的潜在力》中说：当一个孩子来到这个世界的时候，声音就随伴着他的降生而来临，只是需要加以发展。

歌唱家拉·夫尔芝的看法是：如果你是一个正常、健康、会说话的人，你便当然有一副歌喉。至于把一首曲调唱出来的能力，那就需要进行学习。当然，这不是说每个人都能成为杰出的歌唱家。人的声音和声音之间，是存在着很大差别的。（见《自然歌唱中的错误观念》）

声乐教师莫威在《声乐教师面临的新问题》中说：老的看法认为，好的歌唱仅仅局限于少数具有特殊天才的人是错误的，在声乐教学中，应该加以纠正，而代之以宣传“每个人都能唱歌”的口号。好的歌唱是依靠对声音正确地运用，重于使用歌唱家歌喉中的某些“特殊部分”。而这特殊部分似乎不是歌唱家就不具备似的。我们知道并有把握地说，任何正常的人，都能发展出一副好的歌喉。

著名女高音富拉格斯塔德坚持说：仅仅是声音永远不能成为艺术家。除了声音之外，还必须具有音乐的品质，有活

力、能自律、反应灵敏，以及完全独立的精神。

著名男中音纳尔逊·艾迪在一次访问中说：只有才能是不够的，要非常热爱音乐、有勇往直前的劲头、对美的感觉、事业心、丰富的知识。

著名声乐教师龙巴地的意见是：好的身体、热爱歌唱，再加上音乐的耳朵，乃是在声乐方面取得成功的必要条件。

米勒尔夫人列举了 12 项好的歌唱的基础：

1. 有理解力、富于聪明才智。
2. 思想集中的能力。
3. 有抱负。
4. 乐观性格和活力。
5. 在精神上和生理上放松或摆脱束缚的能力。
6. 一般的音乐教养。包括良好的节奏感。
7. 好的记忆力。
8. 学习音乐和语言的能力。
9. 有个性和正常的仪表。
10. 解释作品的技巧。
11. 对音乐的敏锐听觉。
12. 健康强壮的发声器官。

综合上面的意见，它们所涉及的包括两个问题：一个是对一般人来说的。一位生理正常的人，在生活中进行歌唱活动，是完全有条件的，这是人类的本能；五音不全（听觉上的缺陷）、节奏感差、声带受损毕竟是个别的、少数的。一个是对专业歌唱者来说的。一个人把歌唱作为毕生的事业，要成为歌唱艺术家，那就跟唱唱歌、有这方面的爱好，是两回事了。这就必须讲天分、讲勤奋、讲学习、讲素养、讲毅力。

既然人人都能唱歌，要以唱歌为业，不出类拔萃，没有确乎与众不同的表现，是很难从这条路走到家的。

四、什么时候开始学习声乐？

三位著名的专业歌唱家阿尔达、斯瓦尔奥特、莱丽·彭斯共同的意见是：作为一种专业，特别是女孩子，开始正规训练的年龄不宜太早，要等到发声器官成长成熟之后才开始进行，也就是说不要在十六七岁以前。他们都建议在此以前，利用早期的岁月接受其他音乐教育和普通基础教育，以及一般文化教养。因为这些知识背景，对于日后进行的声音乐训练计划，是具有难以估量的价值。艾伦夫人在《当代歌唱的技巧》一书中认为：男声一般在没有达到19岁以前，是不宜从事独唱活动的。阿伯特·鲁夫以女声16岁、男声18岁，作为开始训练的年龄。

伍德认为：在高中年龄就应该进行声音的训练。格林则主张：在学校的任何年级，唱歌都应该是音乐课程的基本内容。因此，早在幼儿园时代，就可以开始歌唱的教育。诺威罗·达维斯更主张：声乐文化的教育，应该早在孩子们能进行思想活动时就开始。

以上的各种主张实质上并没有矛盾。一种所指的是一般的歌唱活动或声乐教育，一种所指的是专业训练和教养。两者如果能很好地结合，也是有好处的。

五、声音训练要进行多久？

这是一个不能一概而论的问题。因为各人的基础、条件、素质是各不相同的。也就是说，每个人的起点并不一样，而目标又不尽一致，从而不可能作出适合于所有情况的答案。拉·夫尔芝相信：建树一个人的声音，大部分工作是属于肌肉的锻炼，因此它所需用的时间，不应较之其他肌肉训练所花费的时间更长。瓦伦·邵认为：即使是对于采用“自然唱法的歌唱者”，某种形式的持续性声音训练也是非常需要的。夏里亚平说：要把歌唱好，需要的东西远比声音一项要多得多。斯坦勒认为：先天的才能比本能的嗓音更为重要。简而言之，作为专业的歌唱者，要求要有多年的辛勤工作和顽强的学习。这里是没有捷径的。就是天赋极为出色的人也不例外。

柏尔格瑞问道：你知道为什么歌唱艺术趋于衰落吗？如今学习声乐的学生，拒绝花费足够的时间用在学习上，急于求成与没有耐心危害并困扰着声乐教学事业。斯莫伊洛夫也谴责说：“商业性作风”和太多的学生在学习上缺乏耐心持久，乃是今天优秀歌唱者不多的原因。

布伊尔斯相信：要把一个声音训练好，至少得用三年的时间，这样才能使他的歌唱，达到一定的艺术水平。亨内的看法是：把声音训练的期限，延长到五年。他补充说：古老的意大利大师们，可以用半小时的时间，把全部歌唱的方法讲完。可是却要使一个学生，用掉五至六年的时间，才能把它学习到可以运用自如的程度。著名男高音梅尔快尔提醒说：要尽可能稳定地从一个教师学习。因为有不少人把许多时间浪费在由于更换教师，而不得不重行安排建树声音的课业，而

把已经形成的结构给打乱了。

六、声音训练的目标是什么？

培养一位歌唱者，对于他的声音训练，要从哪些方面系统进行？达到什么样的目的？这是一个有时被忘却，但又带有根本性的重要问题。

著名女高音阿尔达认为：作为一位歌唱教师，不仅要训练歌唱者的声音，还必须教导歌唱者在未来的岁月，如何去保护自己的声音。李维思的意见是：肌肉的机能必须协调与强化，使得在整个声区之内，能够承受声音持续冲力，和保证发声器官能够自动地反映歌唱者的意图。海伍德提出，歌唱的指导，必须落实在三项基础之上，它们是：发展歌唱的技巧、培养歌唱的风格、丰富歌曲解释的技法。伍德尔则主张：歌唱教师首要的职责是保存年轻人声音的自然之美不要受到损害。另外的一些意见还有：

1. 通过听音训练，养成一种良好的声音观念。（布朗恩）
2. 对于发声养成一种十分自觉的、舒适的生理反应。（赫尔）
3. 养成具有艺术地表现一首歌曲的完美技巧。（布朗恩）
4. 发展音乐的思维。（姆尔赛尔）
5. 发展对发声器官的自动控制。（瓦尔通）
6. 建设歌唱的曲目，并不断丰富更新。（亨内）
7. 通过语言发现自然的噪音。通过气息控制学习保持它的自然位置。（斯特拉·罗曼）

照佛尔瑞在《古老意大利的歌唱秘诀》一文中指出：简

单明了是一切声乐教学的关键。早期的大师们所发展出来的“发声器官运用自如，良好的听觉和出色的艺术处理”的原则，开辟了声乐事业上的成功之路。

奥斯汀·布尔认为：声音训练的主要目标是要在学习者的思想上，树立正确的认识或美好的声音观念，并通过练习使得歌喉能在适当的条件下，可以确切地表达出歌曲的思想感情。

帕瑞相信：所有声乐教师的工作目标，大致包括两个方面。一、在心理方面。对于歌唱者精神上的锻炼、音乐方面的教养、艺术上的想像力。二、在技巧方面。包括生理上的锻炼和发声器官的调节。

瓦勒尔把声音建设过程和目标概括为三个步骤：“把声音放开、把声音加强、把声音美化”。这三者是相互影响，相辅相成的。

斯坦勒强调对于发展歌唱者音乐的和艺术的才能的重要性。有些时候，歌唱者虽然声音条件不好，但他们的乐感、表现力和艺术才能非常出色，同样也能获得成功。当然，声音的重要性是不能忽视的。上述的歌唱者如果能够具备更好的声音条件，那么，他们的成就便会更大些。

哈伯特·卡萨瑞认为：一种好的歌唱教学方法，就是在整个声区之内，能够把声音发展得音色良好而均匀一致。维护好声音机能的健康正常，在歌曲的表现上个性发展鲜明。

威尔科克列举了在声乐教学上的一些目标，它们是：正确的姿势、深的呼吸、舌与腭的柔韧、母音的纯正、表情的生动。

纽约歌唱教师协会在文件上指出：声音的训练在于发展声音的音质、声区、力度、灵活性、柔韧性，使它们互助协