

歌唱

GECHANG YISHUZHONG DE
XUANQU JI SHIJIAN

艺术中的 选曲及实践

● 李群山 赵媛 韩晋宁 编著

吉林出版集团 吉林出版
吉林大学出版社

歌唱艺术中的 选曲及实践

GECHANG YISHUZHONG DE
XUANQU JI SHIJIAN

● 李群山 赵媛 韩晋宁 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌唱艺术中的选曲及实践/李群山,赵媛,韩晋宁

编著. —长春:吉林大学出版社,2011.10

ISBN 978-7-5601-7819-6

I. ①歌… II. ①李… ②赵… ③韩… III. ①歌唱法

IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 212625 号

书 名:歌唱艺术中的选曲及实践

作 者:李群山 赵媛 韩晋宁 编著

责任编辑、责任校对:孟亚黎 刘子贵

吉林大学出版社出版、发行

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:17.625 字数:429 千字

ISBN 978-7-5601-7819-6

封面设计:马静静

北京市登峰印刷厂 印刷

2011 年 11 月第 1 版

2011 年 11 月第 1 次印刷

定价:38.00 元

版权所有 翻印必究

社址:长春市明德路 421 号 邮编:130021

发行部电话:0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

歌唱艺术是一门实践性很强的学科,其理论也在不断地随着时代的发展而发展,并在实践中检验、进步。人们喜爱这种艺术活动,并且希望通过一定的途径帮助自己提高歌唱水平,以此来陶冶自己的情操。所以,不断地满足人们日益增长的学习需求,不断充实人的精神世界,提倡终身教育已成为提高全民素质教育的重要课题。

艺术的建立,是艺术实践为它的基础理论建设提供了坚实的基础。歌唱是一门艺术,声乐教学同样也是一门艺术。艺术有其自身的规律性和科学性。在歌唱学习的道路上,只有通过反复的实践,才能逐步走向成熟。无论是在教学中还是歌唱的实践中,具体问题具体分析逐渐得到贯彻。而就根据各个学生的特点进行不同的教学设置,根据各种场合、环境、气氛、目的的不同来进行不同的演出而言,歌曲选择构成了其中的关键内容之一。

歌唱艺术表现,需要精湛的歌唱技术的支持与保证。其中包括良好的音准、准确的节奏、清晰的语言、协调而均衡的音响及丰富的音色变化等。但传统的歌唱技术理论与方法,却建筑在经验基础之上。因此,建构起科学的体系,是声乐界长期思考和探索的课题。

全书从歌唱的发声原理出发,用科学、完整的理念,准确明了地解释歌曲歌唱中自然、优美声音的理论基础和操作方法。书中着重阐述歌唱学习的基础知识,并对歌唱的发声提出了独到的见解,使歌唱的学习变得简单、易行。对于各种发声技巧及练习的讲解,方向明确,利于提高。在全书的最后例举二十多首中外著名歌曲演唱范例,对每一首歌曲都进行了详细的介绍,包括创作背景、练习建议和演唱提示,旨在学习者可以根据歌曲演唱的需要和自身的学习状况对照安排学习内容。

本书的取材来源非常广泛,除了作者自身的研究成果和实践经验以外,还参考了大量有价值的文献与资料,吸取了许多人的宝贵经验,在此向这些文献的作者表示衷心的感谢。

全书由李群山、赵媛、韩晋宁撰写,其具体分工如下:

第二章、第四章至第六章:李群山(海南大学);

第一章、第三章至第五章:赵媛(海口经济学院);

第七章、第八章:韩晋宁(中北大学)。

本书在撰写过程中,始终以系统的歌唱理论为依据,以科学严谨的治学态度和实用性为原则,旨在推动音乐教育改革。别外,还在很多传统知识的基础上加以改进创新,在新领域方面做了一些探索和尝试。由于作者学识和水平有限,书中难免有错误和疏漏之处,敬请广大读者给予批评指正,不胜感谢!

作者

2011年9月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 歌唱艺术的魅力及声乐教学的目的	1
第二节 声乐教学中选曲的意义	4
第三节 灵活地选用声乐教材	6
第四节 中国声乐艺术的现状分析	8
第五节 演唱与舞台艺术	9
第二章 声乐演唱科学选曲的方法	22
第一节 按唱法决定选曲	22
第二节 按声部决定选曲	38
第三节 按演唱形式决定选曲	45
第四节 按文化内涵和审美特征决定选曲	47
第三章 歌唱艺术的理论研究	64
第一节 歌唱的发声器官及其原理	64
第二节 声乐演唱的心理特征与调控	74
第三节 声乐演唱教学的论述	82
第四章 歌唱艺术的技能技巧训练	98
第一节 歌唱的姿势与表情	98
第二节 歌唱的科学发声与练声曲的运用	103
第三节 歌唱的呼吸与训练	122
第四节 歌唱的共鸣与运用	128
第五章 歌唱艺术的语言表达及其方法	132
第一节 语言在歌唱中的重要性	132
第二节 汉语语音的基础知识	135
第三节 歌唱中语言处理的基本方法	151
第四节 外国歌曲歌唱语音常识	157
第六章 歌唱艺术的嗓音训练与保健	164
第一节 童声的嗓音训练	164
第二节 变声期的嗓音保健与训练	170
第三节 嗓音疾病与防治	175
第四节 嗓音保健知识	185

第七章 歌唱艺术的演唱与伴奏技术·····	190
第一节 声乐钢琴伴奏在歌曲演唱中的意义与特点·····	190
第二节 钢琴演奏中的技术及运用技巧·····	194
第三节 钢琴即兴伴奏的技巧·····	204
第四节 钢琴即兴伴奏的应用·····	224
第八章 声乐实践教学的歌曲简析及演唱提示·····	231
第一节 中国艺术歌曲实践教学·····	231
第二节 外国艺术歌曲实践教学·····	252
第三节 中外歌剧实践教学·····	258
参考文献·····	275

第一章 绪论

第一节 歌唱艺术的魅力及声乐教学的目的

一、歌唱艺术的魅力

歌唱艺术是文学语言中的最高形式(诗歌)与丰富多样(不同风格)的音乐语言的完美结合,是运用人声演唱来直接表达思想情感的艺术形式。它浅显易懂,深入人心,拥有众多的参与者。各种层次歌唱活动的蓬勃开展,浩浩荡荡的听众队伍,以及不断涌现的优秀歌唱人才等,都说明了歌唱不是仅仅属于少数有一副好嗓子的人,它已成为所有人的普遍权力。每一位热爱生活、爱好音乐的朋友,都可以用自己美妙的歌声来表达内心的情感,抒发生活的感悟。

人们热爱歌唱艺术,把提高歌唱欣赏能力和实践能力视为提高自身全面素质的需要。这种观念标志着我们社会的进步和文明的提高,歌唱艺术也必将对国民音乐素质及文化素质的普及与提高产生重要的影响。

歌唱艺术之所以能够在广阔的艺术领域中独领风骚,其魅力来自于歌唱艺术自身的特点及表现力。

(一)歌唱艺术的特点

歌唱艺术,是一种用以抒发情感、交流情感的自然而普遍的形式,直抒心声是其最为突出的特点。虽说各种乐器都能演奏出美妙的音乐,但只有歌唱的乐器能够发出语言的音乐。

1. 不依赖其他乐器

不必依赖其他乐器也能够进行音乐活动是歌唱艺术的一大特点。歌唱者本身就有乐器,从这方面讲它不失为最简捷、最方便的音乐手段。可把歌唱比作我们随身携带的音乐盒,它具有广泛的参与面。

2. 与语言相结合

歌唱艺术是一种表演艺术,它将音乐与语言相结合,通过美好的声音、清晰的语言来表达人们内心丰富的情感。这种带有音乐的语言,在传情达意上最直接、最准确、最亲切,也极易为

人接受,富有极强的感染力,能够引起人们心灵的共鸣。

(二)歌唱艺术的表现力

1. 歌唱是人类自爱的一种方式

歌唱是情之所使,兴之所至,通过它能够抒发人们心灵的百般情感,这种直接的方式是其他艺术形式无法做到的。歌唱可以传达初为人母的喜悦,可以诠释壮烈的爱国之心,注解浩浩荡荡的历史长卷……尽管每个人具有不同的歌唱天赋,但不管歌唱是通俗还是高雅,它都紧密地与人性、与美、与和谐浑然一体。所以说,歌唱是音乐的一种形式,它具备音乐的美。

伟大的德国哲学家黑格尔曾说:“音乐所引起的只是一种朦胧的感情共鸣,听众情感很容易越出这种内容意蕴中朦胧的内心因素,把我们主体内心情况摆进去,达到物我同一状态。”由此看来,音乐除了打动我们的感官,还能够使听众达到不同程度的感动性,并且给歌唱者本人以最大的角色参与。投入地歌唱总能使我们与作品中的情感共鸣,可以带动呼吸、血脉、肌肉的共振,可以激发真、善、美,可以照亮心灵,可以燃烧激情。

当歌唱为人们驱走恐惧、开辟希望,你就会想到它是人类真、善、美的折射,是人类的一种自爱的方式。

2. 歌唱是人们走向完满的途径

歌德说:“音乐占有理性接近不了的崇高一面,音乐能支配所有的东西放射出不可言喻的感化来。”歌唱于潜移默化中实现了人们修养的提升,心智的修补,情操的陶冶,知识的扩张。一个较为优良的人格塑造必然与某种艺术形式、艺术修养具有一定的关联。

伟大的俄国作曲家柴可夫斯基也曾说:“我的创作简直是从我内心流淌出来的。”“音乐的基本任务不在于反映客观事物,而在于反映出最内在的自我。耳朵一听到它,它就消失了,但声音的余韵只在灵魂最深处荡漾。”可见,音乐不可凭空造作,也不是敷衍成章的,它是理性的,歌曲创作和歌唱同样如此。在演唱过程中演唱者必须敞开心扉,才能唱出真情实感,唱得感人,唱得深入灵魂深处。

歌唱能够领悟理性,领悟崇高。它以如此简捷的方式给人以通达之美,这在人世间称得上弥足珍贵。

3. 歌唱艺术能唤起人们的爱

作为美的象征,音乐的底蕴正在于爱。歌唱是用崇高净美的音乐语言和不同的体裁风格唤起人们的爱心。

一首庄严雄伟、刚毅豪迈的祖国颂歌,唤醒人们对祖国大好河山的热爱;一首富有律动、感情温和的摇篮曲,散发着质朴而又伟大的母爱;一首首如诗如画的小夜曲,带你向往或是回味着甜蜜的爱情……

歌唱艺术用各种美的内容和形式,唤起人们对他人、对自己、对自然、对故乡、对祖国的爱。

4. 歌唱艺术是一种广阔抽象的时间与空间艺术

歌唱能表现时空,给人以无尽的遐想。好的音乐所塑造出来的音乐形象可以突破时间的限制,表现出很强的生命力,“余音绕梁,三日不绝”便是如此,指的是优美感人的音乐形象,在人们大脑中所留下的不可磨灭的印象。《琵琶行》中一句“司马青衫湿”,也能达到情之凄凄,感人至深的效果。乘着歌声的翅膀,可以游览山川、草原,可以领略风光各异……所以说歌唱是空间的艺术。

5. 歌唱影响人们的情感、意志和行动

在中外历史中,不乏歌唱影响人们意志和行动的典型事例。中国历代流传下来的“一曲解围”和“四面楚歌”的成语分别讲述了弹奏胡笳打退匈奴兵马围困和一曲楚歌瓦解项羽十万兵马,项王自刎乌江的故事。法国大革命时期,渴望自由的人们高唱《马赛曲》推翻帝王统治,建立共和国的事迹。我国作曲家聂耳在民族危亡之际创作的《义勇军进行曲》更是成为反抗侵略者的号召,呼唤人民行动起来加入救亡行列,时至今日它仍具有使人们精神振奋的作用。

6. 歌唱有对人声的挑战和丰富多样的表演形式

男高音有金属般的铮铮之声,女高音有抒情柔美的特色,中音有浑厚、宽广的特点,等等。我们可以自豪地说:“人类可以发出最优美动听的声音来!”歌唱艺术中各具特色的人声类别令人陶醉,它能够充分地发挥出人声的优点与潜力。

歌唱艺术中有丰富多样的演唱形式和各具特色的表演风格,它以自身的独特魅力吸引着人们。带给人们愉悦和感染,以及纯洁高雅的享受,它让人们的生活绚丽多彩。

二、声乐教学的意义

声乐艺术和其他艺术种类一样,是人类为了抒发感情而创造的一门艺术,人类生活的实践又证明了它确实拥有其他种类并不具备的优越性,所以,这种艺术形式本身就有着强大的生命力,就和人类需要的其他事物一样,必然需要延续下去。而让声乐和人类同在的办法只有两条,第一条就是一代人、一代人地传递,和所有人类文明的延续一样,传递下去。第二条是在传递中不断更新其内容和形式,以和人类社会总体文明的发展相适应。有了第一条才有继承、连续和相对稳定性,有了第二条才能保持其活力和生命。声乐教育就是人类将声乐审美观念以及歌唱的内容、形式、技能、创作的方法延续下去的活动,是人类文明传承的重要组成部分。

声乐教育有两种,一种是狭义的声乐教育,一种是广义的声乐教育。狭义的声乐教育指有明确的师生关系和教学的时间、场所,有相对稳定的教学内容、教学方式、方法和针对性的声乐教学活动。广义的声乐教育包括所有无明确的师生关系和主观的教学意向,但在客观上对人的声乐审美观念、声乐艺术修养、声乐技能产生实际影响的一切活动。

狭义声乐教育的主课教师,在他任课的期间内,要担负起教学的主导作用,以明确的是非感,以从学生一生艺术前途出发的责任感,以艺术上的宽阔胸怀和广博的见识引导学生正确思考、分析、协调狭义和广义教育之间的关系,使学生在艺术道路上健康成长。

第二节 声乐教学中选曲的意义

一、正确的选曲有助于声乐教学目的的实现

对声乐教学目的的划分多种多样,除按照专业发展方向划分的以声乐表演为目的、以音乐教育为目的、以音乐理论为目的以及以群众文化为目的外,还可以根据具体声乐课程授课内容确定课程教学目的。但是无论哪种划分,正确的选曲都具有十分重要的意义,有助于声乐教学目的的实现。

(一)正确的选曲有助于实现不同专业的声乐教学目的

通过对不同专业方向的学生进行区别曲目的教育,可以帮助他们更好地理解本专业和本方向的特点。教师可以在教学刚刚开始时就选取一些较为简单但表演的精彩度较高的歌曲来培养学生的表演意识和舞台感觉,有助于学生在学习伊始就能够克服怯场等表演的心理问题,进而逐步实现声乐教学的声乐表演专业方向的培养目的。通过在教学过程中选择各歌唱派系、风格的歌曲进行分析讲解,有助于帮助学生建立一个系统的歌唱理论派系划分的基础,这对于以后的歌唱理论分析都是十分有帮助的,无论是以音乐教育为方向还是以音乐理论为目的,声乐教学的目标都能够得到较好的实现。

(二)正确的选曲有助于实现声乐课程授课的教学目的

1. 声乐技能课教学目的

通过选择一些较为简单的训练曲目,让学生了解和掌握嗓音歌唱的机能并进行训练,可以帮助歌唱者改善嗓音器官和肌体组织的生理功能,通过歌唱技能技巧训练歌曲的正确选择,使歌唱者在不断的训练中掌握嗓音歌唱发声的技术方法,学习作品演唱训练练习歌曲演唱的一般表现技巧和情感处理的方法、步骤、手段,通过声乐演唱艺术实践训练积累一定的舞台表演经验和体验等。

2. 声乐作品赏析教学目的

通过选择不同风格、情感的曲目进行分析、鉴赏,帮助学生全面提高作品赏析的理论、知识和欣赏能力水平,了解不同声乐作品的题材、体裁、流派、风格、体系等有关欣赏常识,了解声乐作品赏析的一般方法、手段、步骤和技巧,了解声乐艺术作品的创作背景、创作手法、表现技巧、演唱技术方法,熟悉和了解相关声乐作品的作曲家和歌唱家等,培养学生具备一定的审美鉴赏能力。

3. 声乐理论课教学目的

通过在声乐基础理论、声乐生理学、声乐心理学、声乐教育教学理论、声乐常识、声乐艺术发展史课程中安排一些合适的例曲,有助于学生更快地理解和掌握教学内容,学习到从事声乐教育教学工作所必需的理论知识,培养初步从事歌唱教学的基本能力。

4. 语言正音教学目的

教师在课堂上向学生传授语言学、语音学、语言发声、歌唱语音发声方面的有关知识,并通过实例来巩固学生对各方面知识的认识,通过选择与系统的语言训练想关的曲目,帮助学生掌握一定的语言发声和歌唱的技术方法,了解咬字、吐字、收声归韵的一般要求、方法、步骤,做到语音准确、清晰;通过选择国外歌曲、歌剧等帮助学生掌握意大利语读音规则,训练意大利语语音朗读和语音歌唱的技术方法,实施意大利语语音正音训练等。

除此之外,声乐教学的正确选曲,还能帮助因培养目标不同而不同的各种声乐教学目的的实现,例如,帮助学生加强歌曲演唱、表演处理、情感表现、演出实践、舞台表演、艺术造型、演唱风格、角色塑造等专业表演素质训练和舞台艺术表演理论知识的培养与教育;强化对与声乐教学活动相关的教学环节、教学程式、教学方法、教学步骤、技能训练与指导、范唱演示、动作示范、自弹自唱、艺术处理、声乐排练等歌唱教学技能和声乐基础理论知识的培养与教育;使学生注重对声乐艺术美学理论知识的认识和应用,如歌曲的审美过程、审美环节、审美品位、审美趣向、审美创造规律等。

总之,声乐教学的选曲应重视教学的需要、教学的目的,使学生通过所选择的歌曲形成歌唱经验、体验的感性积累和理性理解认知,了解不同歌曲对各嗓音类型、演唱声部、演唱风格、嗓音音色特点、嗓音品质属性、声乐演唱技术、嗓音歌唱音域等的不同要求和规律,以最终良好的达成声乐教学的目的。

二、不科学的选曲会在教学和训练中给学生的嗓音造成伤害

人体总处于不断的变化过程中,从出生到死亡,嗓音的变化也是巨大的。不正确的练习和教学方法都会给学生的学习带来极大的伤害,而特别是选择自己力所不能及的歌曲进行学习和训练给学生的嗓音带来的伤害是最大的。

在孩童时期,嗓音正是童声区,这时的发声器官是十分稚嫩的,只能选择一些对音高、音域要求较低的儿童歌曲,如果刻意地让儿童去学习成人的歌曲,则会使得儿童那动听、自然的嗓音丧失殆尽,还有可能造成极大的伤害,甚至给孩子带来不好的心理印象。

在变声期,由于身体第二性症的发育,男性的喉结开始凸出、女性的盆骨开始变大,肢体升高拉长,造成人体的喉、共振腔以及声带都发生了极大的变化,再加上变声期是人体发育的重要时期,如果选择的歌曲与学生的音高、音域、音色都不合适,或者对这些要求太高,会给这时正在发育的器官带来很大的伤害,这种伤害有可能在发育中不断被放大,最终成为终身的损伤。变声期是人体成长的重要阶段,也是价值观、审美观形成的重要阶段,通过选曲培养学生的对嗓音保健和歌曲审美的认识是十分重要的教学内容。

成熟的女性会不断的经历月经期,在月经期,声带会由于性激素的变化而有一定程度的充

血,如果选择的歌曲不恰当,或者进行训练的强度过大,会带来声带的损伤。而如果不加以注意,在长期的学习和训练中一直这样的话,损伤的累积最终会演变成嗓音疾病,更加难以应对。

生病、怀孕、衰老都会使得人体变得脆弱,在这些时间段内进行的教学和训练更应重视歌唱的选曲。人体的各种损伤在身体脆弱期间会被放大,而且这时的身体的整体素质、恢复能力也较弱,如果选择的歌曲对技巧要求较高,身体的疲劳度就会增加且难以缓解。

第三节 灵活地选用声乐教材

一、声乐教材的作用

声乐教学的内容是声乐教学的依据,是学生获得音乐审美感受和体验的客观条件。因此,选择具有欣赏价值,能够唤起美感的歌曲作为声乐教材是极其重要的,它是实现音乐教学审美为核心的基础与前提。选择一首好的歌曲总是蕴含着一个美好的寓意,或是讲述一段关于正义的故事,这种立意与情境之美对学生有着深刻的感染力,会使学生心灵萌发美的种子。同时,好的歌曲教材还应具备“动听”、“耐唱”的特点,只有优美的曲调,才能产生动人、感人的艺术魅力,使学生百听不厌,百唱不烦。可见,声乐教学与教材是相辅相成的关系,声乐演唱需要有相对应的声乐教材加以训练,声乐教材需要选择充满音乐美和审美要求的音乐作品。

声乐教学曲目教材在声乐教学中的作用可以从以下几个方面得到体现。

(1)以教材曲目为主要训练工具,可以循序渐进地训练和发展学生的歌唱技巧和审美能力;

(2)经过教师精心指导的声乐曲目,可以成为学生艺术活动中演唱的保留曲目,同时教师选择的一些充满审美因素的歌曲也会潜移默化中感染学生,使学生明白是非曲直,善恶美丑;

(3)在声乐学习期间,教师有计划地让学生演唱不同国家,不同时期、不同类别的声乐作品,有助于学生全面又有重点地吸取艺术营养,提高艺术修养,陶冶情操和演绎声乐作品的能力;

(4)对于师范院校声乐专业的学生来说,教师指导过的作品,会成为学生毕业后从事教学时最精华的演唱曲目储备,丰富日后的声乐教学工作,同时也将会给自己的学生选择一些充满艺术美的音乐会歌曲教材,达到良性循环。

二、选用声乐教材的原则和方法

选用声乐教材应根据以下原则进行:

1. 因材施教的原则

如前所述,选取教材的标准应该根据学生的特点来进行判断。

2. 循序渐进的原则

声乐教学的选曲应遵循由浅入深,由易到难,采取循序渐进的原则,选择学生能胜任的歌曲,学生唱起来就会容易些,这样学生可以更好地掌握和运用已学到演唱技巧,更好地表现歌曲,学习兴趣和信心就会增强。当然适当选择有一定难度的作品,能使学生得以锻炼提高,但这类曲目不能太多,更不能太难,若把学生难住了,很可能挫伤学生的学习积极性。

声乐教材选用可以按照以下方法进行:

(1)多尝试不同风格的歌曲。通过尝试各种风格的歌曲,然后综合评定,进而选择一个风格较为合适的教材。

(2)将不同类型、内容、大小的歌曲进行搭配选择。通过将不同的歌曲类型、内容、大小进行搭配,能够帮助我们对比学生在各部分表现的能力和特色,进而选择一个强度较为合适的教材。

(3)歌曲分析和实践检验的方法;先对各种风格进行分析,初步确定一定的范围,进而再通过实践来确定这一教材是否合适。

三、灵活地选用声乐教材

在声乐教学中,由于“因人而异、因材施教”的教学原则体现较为突出,在教学曲目的选择上,一直存在着很大的盲目性和随意性。教师根据学生不同学习阶段的技术能力和表现能力选择相适宜的教学曲目进行声乐表演实践,虽然是声乐教学的基本目标,但也是声乐教学中具有一定难度的研究课题。若选择演唱曲目的深浅、难易程度与演唱者现阶段所具有的技术能力、表现能力等不相称,会直接影响教师的教学效果及演唱者的学习进程,甚至还会破坏建立起来的良好歌唱状态。所以,在高师声乐教学中,无论选择什么样的教学曲目进行演唱实践和训练,都要以演唱者现阶段对演唱曲目的技术驾驭能力为前提,以培养和开发演唱者潜在的歌唱能力与表现能力为第一要务。在声乐教学中,教师科学地选择教材曲目,意味着不仅要掌握教材曲目的内容、音乐特点、适用声部和技术要领,更意味着必须要了解学生歌唱声音的过去、现在和将来的发展趋势,了解学生声乐训练过程的一般规律,演唱的长处和短处,做到既有技术操作上的科学性,又有因丰富的教学经验而带来的灵活性,也就是要从声乐教学的单层面面向多层面延伸,其灵活性表现在以下几个方面:

首先,准确地选择有利于学生技艺提高的教材曲目,可选择略高于学生现阶段演唱程度的教材曲目,目的是为了进一步了解学生演唱的潜力并检验教师在选材上是否过于保守。有时也可选择略低于学生现阶段演唱程度的曲目,可以帮助学生巩固和运用已学的歌唱方法去表现作品,增强学生的学习兴趣和信心。如,在学生初级程度的教学末期,基于高声区的唱法概念已逐渐建立,可大胆地选一两首中级程度歌曲,提高一下程度,再回头用初级程度歌曲巩固其歌唱技术,学生将会在结束初级程度学习时对初级歌曲的演唱驾驭得更加熟练。高级程度的学生如果只关注高级程度的歌曲是不对的,应适当搭配选唱些初级或中级程度歌曲,使得歌唱状态张弛有度,短小、简单的曲目同样也可以唱得很精致。

其次,教师要有意识地在教学中贯穿技艺相长的教材曲目对学生加以训练。技巧是为艺术服务的,是体现艺术效果的重要手段。如教师在经过一段时间对“延长音渐强”的训练后,即

可选择具体的作品进行歌唱训练,告诉学生具体作品中渐强的意义。学生了解了歌曲的涵意,就会自觉地用艺术想象去带动技术的完成。教师在选用曲目时,可有意识地配合学生技术上的成长,让学生的技术融入歌曲的演唱,并在使用中加深,使技术与艺术要求、艺术目的结合在一起。总之,声乐教学要根据歌者的具体情况,作出科学、合理的系统训练,使其能够由浅入深地、全面地掌握发声的技能。同时,要求声乐教师既要掌握个别对待、因材施教的原则,又必须遵循具有普遍性的客观规律。急于求成,好高骛远的结果往往是欲速不达的。根据学生的学习进程,选择相对适宜的声乐作品进行表演实践,是声乐教学的基本目标。学生的潜在歌唱能力、表现能力的培养与开发;教师教学效果的呈现需通过演唱者的演唱实践得到具体体现。因此,在声乐教学中,科学、适宜地选择声乐教学曲目就显得尤为重要。声乐教师在为学生选择曲目时,不能被条条框框所束缚,要具体问题具体分析,不能按照教材死搬硬套,科学性和灵活性始终要摆在首位。

第四节 中国声乐艺术的现状分析

社会的进步,科学的发展,世界文化的深刻交流,无一不带动着我国歌唱艺术的发展。歌唱艺术与其他相关学科的交叉领域研究日益增多,如歌唱相关的生理学、心理学、技巧学、语音语言学、流派风格学、表演学、美学、声学、医学、史学、文献学、教育学、教师学、欣赏学、人才学等。并且这些学科仍在不断地被探索和发展,以下对其进行简单的介绍。

歌唱技巧学主要是研究在声乐训练中要注意的问题,随着中西方文化的不断交流,西方的训练方法纷纷传入我国。歌唱的训练方法越来越多样化,既有传统的戏曲声音训练方法,也有西方传统声乐的训练方法。

歌唱生理学主要是研究各呼吸、发声、共鸣、语言器官的生理结构、功能和工作机理等。

歌唱心理学主要是研究声乐艺术中人的心理活动规律,包括歌唱艺术活动的一般心理、歌唱者的心理过程和个性心理特征、声乐教学和演唱比赛中的心理学问题、声乐的社会心理学问题等内容。它借助心理学研究,更好地为声乐演唱、比赛和教学服务。歌唱心理学日益受到重视,但目前相关的研究相对来说比较薄弱,有待进一步加强。

歌唱流派风格学是针对丰富而多样的演唱风格出现的学科。在演唱时,要分清所唱声乐作品的体裁,并掌握相应的演唱技巧。无论哪种演唱风格,都体现着中国民族特色。在演唱过程中,掌握润腔方法能更好地体现中国声乐作品的民族风格。

歌唱语音语言学主要研究的是歌唱的语言。演唱中国歌曲,特别要注意字音的准确清晰和声调的抑扬顿挫。同时,演唱外国歌曲,语言的准确性也是很重要的。我们最常演唱的语种有意大利语、德语、俄语、法语、英语等。普通的声乐学习者即使不能掌握这么多门语言,也很有必要学习它们的语音规律。目前,国内已经出现有字对字翻译艺术歌曲和歌剧的作法,还出版了一些关于意、法、德等国歌唱语音的著作。

声乐表演不仅需要美妙的声音,还要求有适当的形体、眼神、表情、动作等,达到“神形兼备”。出场和退场要自信,走路要自然,双手摆动的幅度要适度,眼睛平视观众,还要克服心理

紧张。热情但不滥情,让观众感觉很亲切。在舞台上演唱时,要在做到歌唱的正确姿势的前提下,再进行一定的表演。主要应该注意手势、眼神、表情和形体动作。提高舞台表演能力,在平时就要善于去学习和钻研,勤加练习,并不断总结经验教训。

声乐美学是音乐美学的一个分支,主要研究声乐艺术美的本质和规律及审美价值。

声乐教育学主要研究的是声乐教育现象,揭示声乐教育的结构、过程、原则、方式等规律的一门科学,它是与声乐学的交叉学科。另外,它对声乐教育历史、基本声乐教育理论问题、声乐教育活动等进行综合研究,还是一门理论性和实践性都很强的学科。

声乐医学主要是研究声乐工作者的嗓音及其发声障碍和防治的科学。急性喉炎、慢性喉炎、声带水肿、声带小结、声带息肉、声门运动障碍、声带血管疾患、室带疾患、心理性发声运动障碍等都是常见的嗓音疾病。可以通过改变错误的发声方法和不良的生活习惯,加强体育锻炼,保持平和的心态,适当做一些无声练习等加强防范。治愈的方法首先就是要让嗓子休息,可以配合一些药物治疗,或进行手术、针灸等。

另外,还有教师学、人才学、史学、欣赏学、文献学等学科。随着歌唱艺术的发展和学科教学理论的不完善,它同其他学科的交叉结合愈来愈紧密,必将导致更多歌唱学科的产生。

第五节 演唱与舞台艺术

一、歌唱的表演艺术形态与舞台的结合

舞台是表演者把声音、语言、形体及情感向观众表达的空间。各种形式和内容的表演活动都可以根据舞台空间尺寸大小进行构思和实施。

舞台可以使观众的注意力集中于演员的表演并获得理想的观赏效果。舞台通常由一个或多个平台构成,它们有的可以升降或伸展。它是剧场的主要构成部分之一,是位于指观众席前面的演出场所。古代露天剧场的舞台主台大都前伸于观众席之中,或低于观众席(如古希腊扇形剧场的舞台),或高于观众席(如中国的庙会),供观众从三面观看。室内剧场的舞台通常正对观众席,有镜框舞台、伸出型舞台、中心舞台等。

舞台的存在为多种多样表演形态的声乐艺术提供了场所。所谓表演形态,即一种表演艺术的形式体现。在广泛的声乐表演艺术实践中,绚丽多姿的声腔造型品种,由于各种表现手法的声乐表现的载体不同或结构性差异,导致出现了风格各异的表演形态。

所谓“声乐表现的载体不同”,指的是声乐在与其他艺术形式载体中所表现出的特质,以及所反映出的抒情达意方式上的变化。比如艺术创作歌曲,大都表现出具有抒情性为主的形态;曲艺声乐作品大都表现出具有叙事性为主的特征;歌剧、戏曲等声乐作品,大都具有戏剧性为主的特点;电影与电视等艺术作品中的插曲大都具有影视性为主的特点,即在抒情达意上与影、视画面构成视听的相互影响效果等。

所谓“结构性差异”,一方是指曲式结构的变化;另一方面,也指人声组合的不同。这样也就使声腔产生了表现形态上的区别。如在曲式结构中既有创新性的曲体;也有程式化的曲体。

我们把随新词进行创作的作品,称为创新性的曲体;把已有固定的曲体进行填词的作品称为程式性的曲体。前者系艺术创作歌曲,后者系戏曲、曲艺声乐固定曲式进行填词根据编创的作品。其次,根据演唱人声组合的变化,也就出现了独唱、对唱、重唱、小组唱、齐唱、合唱等等形式,表现了独具审美特征的声腔表现。

歌唱的以戏剧性为主的声乐艺术形态是与舞台结合较为紧密的一种形态,主要指以戏剧体裁为结合载体,其中包括歌剧与戏曲声乐作品,这类作品的唱段,不像艺术歌曲中泛指的我”、“咱”、“俺”、“我们”、“咱们”等非具体人物,而绝大多数以人物或角色等具有性格化的唱腔为表现形态,演员在扮演某一角色的唱腔时要符合戏剧人物在情节中的抒情达意方式,即以直接进入角色代人立言的方式歌唱。同时具有”戏剧性”的声乐形态还指富有戏剧性的声乐旋律,就其内涵来说,广义的是指具有戏剧性情节的声乐作品,不仅包括戏剧性的人物唱腔。歌剧与戏曲中的人物唱段或唱腔大都具有戏剧性色彩,而民歌或艺术歌曲中富有强烈戏剧情节性的作品,也具有这种旋律特征。所谓”戏剧性”一般来说是指人物性格与情节变化的矛盾冲突,因此从狭义的具体声乐性旋律来说,是指主题音调中综合着两种以上不同性格的主题特征,形成旋律表现的对比或矛盾冲突,从而表达较为复杂与强烈的思想感情,在一定程度上还指人物性格与唱腔表现的戏剧性色彩。

以歌剧(包括民族歌剧、戏曲)为例,作为“音乐戏剧作品”,包含着两种内含,即戏剧的音乐性以及音乐的戏剧性。所谓“戏剧的音乐性”主要是指歌剧在刻画角色的思想感情和性格,表现矛盾冲突和剧情的发展过程中,使最好的抒情手段——音乐,充分发挥其作用,使歌剧情节的内含实质,通过音乐的形象思维和逻辑结构,通过音乐的语言和形象进行有效的确定和展开。而“音乐的戏剧性”则意味着歌剧的音乐要能适宜于再现有着视觉具体感的人物的内心世界,以及他们的意志、感情变化深度、广度和强度。歌剧的音乐不同于一般的音乐(纯器乐、交响乐等)之处就在于:它来自情节,从属于情节,同时又在不断推动情节的发展过程中确定了情节。因此,歌剧音乐中的乐段、乐句、结构、曲式、音调的风格特色,每种细致的力度变化、速度变化、色彩变化、调性变化、节奏变化以及运动与休止等所形成的节奏韵律……都要根据人物的思想、意愿、气势、气质和体现情感的、心理的戏剧性矛盾发展的需要,而恰当地发挥作用。同时,音乐的戏剧性作品,应该是一部由有着特定性格的人物形象构成的绚丽的画卷,是生动的人物的心理动作、形体动作、语言动作以及音乐动作互相渗透并结合而形成的音乐戏剧性动作体系。这就是作为歌剧的戏剧性旋律,即旋律的戏剧性表现的特定内含。

因此,以戏剧性为主的声乐形态的作品,是在规定的戏剧性情节发展与具体人物的特定环境中展开抒情或叙事,来表达丰富的思想感情。在所有中、外歌剧的作品中都具有这种特色。如我国歌剧《白毛女》中喜儿的唱段《恨似高山仇似海》就是在喜儿重见摧残凌辱她的地主黄世仁时所抒发出的不可遏制、悲愤难平的心声。又如意大利歌剧《茶花女》中,女主人公薇奥莱塔在第一幕中听到阿尔弗雷多对她表达了真挚的爱情之后,引发了她一系列的忐忑不安的感情矛盾和莫名的烦恼;唤醒了她从看破红尘、放任不羁的浪荡生活中有了对纯真爱情的追求与渴望,唱出了十分精彩的《在我狂欢的日子里》这首咏叹调。可以看出,戏剧性人物唱腔中的心理活动与情感变化,十分生动地表现在音乐的旋律之中,显示了这种表演形态的特殊性。

除此之外,在旋律的戏剧性表现中,人物的形体动作也同样是其表演的重要因素。它的表演往往是在说或唱中同时进行的。这样,它的旋律,尤其是节奏,就不可能不在语言动作的语气、语势中体现,并与形体动作相适应。传统戏曲艺术在唱、念、做、打中,唱功或念功里往往协调着形体动作的韵律与节奏。无论是先有唱、念后有动作,或是先有动作后有唱、念,或是唱、念之中做、打等同时进行,它都对音乐的戏剧性表现提出了至关重要的艺术要求。

当然,音乐戏剧性的旋律不仅仅是在戏剧性的体裁中才能出现,有些具有强烈戏剧性故事情节与人物性格色彩的其他声乐体裁也都有这种表现。如具有幽默诙谐喜剧性与讽刺性的声乐体裁都表现出了这类特征。

在民歌中不乏这种作品。如陕西民歌《郎在对门唱山歌》中一个山村少女的歌唱:“姐在房中织绫罗,那个短命死的、发瘟死的、挨刀死的,唱得咯样好,唱得奴家脚跛手软,手软脚跛,踩不得板,丢不得梭,绫罗不织听山歌……”,将一个被情歌搅乱了心绪的少女的内心独白抒发得淋漓尽致,那嗔怪的语气实际上是一种爱慕的流露,语言幽默诙谐,粗犷大胆,令人忍俊不禁。脍炙人口的罗马尼亚民歌《照镜子》、捷克民歌《爱挑剔的大姑娘》……也都富有这种戏剧性特色。含有这种幽默风趣的具有表演唱性质的歌曲也具有这种特点。如《阿凡提》、《逛新城》、《新货郎》、《库尔班大叔你上哪》、《班长有支冬不拉》……台湾校园歌曲《卖汤圆》等。讽刺歌曲也同样蕴含着幽默的戏剧性成分。根据不同的讽刺对象或内容来决定情感语气态度,十分流行的创作讽刺歌曲如《茶馆小调》、《谁养活谁》、《你这个坏东西》等外国歌曲也都具有这种特色。

除了前面说的“以戏剧性为主的声乐艺术形态”外,如以抒情为主的艺术形态和以叙事为主的声乐形态与舞台的结合也十分紧密。

任何声乐形态都具有抒情性,我们所指的“以抒情性为主”的声乐形态,是说明这类形态的作品具有强烈抒情效果的特征。就题材来说,抒情性的旋律,其主题以表现具有歌颂、赞美、抒情或回忆和抒发其他情感为主要内容。在文学上强调抒情比、兴手法的运用,借对特定环境中景物的描绘与刻画,并通过音乐旋律的创造,来表达丰富的思想情感。

在以叙事性为主的声乐形态中,比较具有典型特征的当属曲艺演唱艺术。这类形态就以叙述故事为主要特征,从文体来看,即用散文的说与韵文的唱来表述或长或短的具有情节性的内容,塑造人物形象注重语言与音乐的结合。运用曲艺声腔曲调谱写的歌曲《北京的桥》(阎肃词,冯世全曲)、《故乡是北京》(阎肃词,姚明曲)、《重整河山待后生》(林汝为词,雪振邦、温中甲、雷蕾曲)等都具有曲艺声腔的音乐特色。

以叙述为主的声乐形态在曲艺表演中,并不如戏曲与歌剧声乐演唱那样能够直接进入角色,曲艺表演则既要以第一人称的身份来说唱故事,也可以以第三人称即叙事者的身份间接地来描叙情节、剖析人物。所谓“一人多角进进出出”就是这种表演形态的基本特征。

二、声乐剧场的演出要点

剧场,有时又称剧院,意指特定的、由永久性的建筑体构成的表演场所,亦可作为表演场所的总称。剧院通常指室内的表演场所,而剧场则同时适用于户外广场及室内建筑。它具备舞台和观众席以及演出所必须的其他附属设备的空间,即通过演员及演出各部门的一致努力,来完成观众与演员之间交流的场所。声乐剧场的演出要点有: