

声乐艺术知识 300问

金铁霖 著

本书以问答形式回答了声乐演唱者在演唱实践中遇到的实际问题。分为十二章，从“声乐发展与人才培养”、“唱法”、“发声技巧”、“情感表达”、“歌唱语言”与“歌唱风格”、“歌唱表演”、“歌唱修养”、“气质与台风”、“嗓音”、“比赛与音乐会”、“教学”方面对声乐中的各种问题进行详细的诠释。本书是声乐学习者纠正自身问题、提高演唱技能与艺术修养的不可或缺的指导手册。

声乐艺术知识 300问

金铁霖 著

本书以问答形式回答了声乐演唱者在演唱实践中遇到的实际问题。分为十二个章节，从“声乐发展与人才培养”、“音技巧”、“情感与演唱风格”、“歌唱修养”

“音”、“比赛与音乐会”、“教学”等方面，面对声乐中的各种问题进行详细的诠释。本书是声乐学习者纠正自身问题、提高演唱技能与艺术修养的不可或缺的指导手册。

Shengyue Yishu Zhishi 300 Wen

图书在版编目(CIP)数据

声乐艺术知识 300 问 / 金铁霖著. — 北京: 人民音乐出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-103-04672-2

I. ①声… II. ①金… III. ①声乐艺术—问题解答
IV. ①J616.1-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第082003号

选题策划: 刘滢
责任编辑: 严镛
责任校对: 于雪菲

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

850×1168毫米 32开 6.75印张

2013年5月北京第1版 2013年5月北京第1次印刷

印数: 1—3,000 定价: 25.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010) 58110591

网上售书电话:(010) 58110650 或(010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与本社出版部联系调换。电话:(010) 58110533

目 录

第一章 关于声乐发展及人才培养

1. 中国的民族声乐教育,是从什么时候开始的?.....(1)
2. 为什么说音乐学院培养出来的学生更符合时代的要求,
更符合现代听众的审美要求?(2)
3. 音乐院校声乐教育是怎样去培养和训练一个学生的?
.....(2)
4. 音乐学院培养学生是不是有一个总的规划和步骤?
.....(3)
5. 现阶段,中国声乐在世界领域中是否具备了一定的影
响力?(4)
6. 现阶段,中国声乐学派是否已经形成?.....(5)
7. 在构建中国声乐学派的过程中,我们需要做哪些工作?
.....(5)
8. 学院对新招收的学生进行系统训练之前,会不会根据
他的声音条件,建议他选择适合自己的专业方向,比
如美声或民族?(7)

9. 一个没有接受过任何训练的人学唱民歌的话,要经过多长的时间才能够成为一个民歌手?(7)
10. 学习唱歌的人要经历什么样的过程才能掌握科学的歌唱方法?(8)
11. 每个人所处的地理环境是否会对声音特点产生影响?(9)
12. 很多唱民歌的都是南方人,这是为什么?(9)
13. 为什么说培养男高音很难?(10)
14. 先天条件决定男高音的音域吗?(10)
15. 关于男高音的高音区,科学的演唱与不科学的演唱,在演唱方法上有什么不同?(10)
16. “世界三大男高音”之一的帕瓦罗蒂被称作“high C 之王”为什么有的男高音能唱到 high C 以上,甚至 high^bE?(11)
17. 为什么有的男高音唱的高音听起来很假,和我们平时听到的歌唱家唱的高音很不一样?(12)
18. 男高音中常常会提到一个词叫“自来高”,什么是自来高?(13)
19. 有“自来高”的人的演唱方式是否适合普通人的嗓音条件?(14)
20. 唱高腔的时候要注意什么?(14)

第二章 关于唱法

21. 评价一位歌手演唱优劣的标准是什么?(15)

22. 唱法的多元化趋势是指什么?(15)
23. 美声唱法和民族唱法有什么区别?(16)
24. 中国的民歌是否可以用美声唱法来唱?(17)
25. 什么是美声唱法民族化?(18)
26. 您如何看待介乎美声与民族之间的演唱方式?(18)
27. 民歌在发声上有什么独特性?(19)
28. 什么样的嗓音条件适合进行民族声乐的学习和培训?
.....(19)
29. 民歌的演唱在声音方面是不是也可以分为不同的类型?
.....(20)
30. 如果学了很多年民歌或美声,再想改变专业方向会不会
存在很多困难?(21)
31. 什么叫民通唱法?(22)
32. 您如何评价早期的歌手周璇的演唱?(22)
33. 现在民通唱法在社会上已经有一些影响力了,它会不会
成为以后民歌的一种发展趋势?(23)
34. 您怎么看待民通、民美、美民,这些新的演唱形式? ... (23)
35. 为什么说要用开放的眼光对待新的艺术形式?(24)
36. 为什么说实践是检验艺术形式的试金石?(25)
37. 不管美声、民族还是通俗,是否可以同时学习?(26)
38. 一首作品只能用一种声音去演唱吗?(27)
39. 演唱的方法与作品风格有什么关系?(28)
40. 演唱者怎样选择歌曲的演唱方法,有没有一定的标准?
.....(28)

41. 在美声、民族、通俗的歌曲的诠释上如何运用声音?
.....(29)
42. 每一位学习唱歌的人都会有一个相对固定的演唱方法,这个演唱方法会在学习的过程中,不断地进步,不断地改变吗?(30)
43. 我们的父辈比较熟悉的都是 20 世纪四五十年代活跃于舞台上的老一代歌唱家,这些人他们当时是怎样去学习,怎么样去进行歌唱的?(30)
44. 从唱法上讲,唱歌与唱京剧有什么不一样?(31)
45. 演唱的共性是指什么?(32)
46. 什么是演员演唱的个性?(32)
47. 为什么感觉现在一些歌手个性和特点不够鲜明了?
.....(32)
48. 有一些人担忧专业的音乐院校那种规范的教育,会不会让很多学生的个性的东西变少,而共性的东西会越来越多呢?(34)
49. 有的人认为音乐学院的老师或某一个派别培养出来的学生有很多共性,您怎么看这个问题?(35)
50. 在教学过程中,怎么样让学生更好地体现自己的个性和特点呢?(36)
51. 如果只强调个性,不强调科学的方法,会出现什么问题?
.....(37)
52. 在掌握了科学的发声方法之后,怎么样保持声音的个性?(37)

53. 作为一个歌唱家,怎样处理共性与个性之间的关系?(38)
54. 学唱歌的人如何给自己定位?(39)
55. 有的学生在上学的过程当中刻意模仿某个歌唱家,这样做好不好?(39)
56. 如何处理模仿与个性的关系?(40)
57. 歌唱演员如何做到扬长避短?(41)

第三章 关于声音技巧

58. 经常听到“条件”、“技术”这两个词,是什么意思?(43)
59. 音乐学院对提高学生的演唱技术很重视,这是为什么?(43)
60. 有的人觉得自己嗓音条件好,适合唱歌,于是就定位朝这个方向发展,这样做是否正确?(44)
61. 怎样才算基本掌握了歌唱技术?(45)
62. 为什么说歌唱优劣的首要标准是声音?(45)
63. 唱歌的人为什么要练声,练声的目的是什么?(45)
64. 什么叫真声、假声?(46)
65. 什么叫混合声?(47)
66. 什么是假声偏多的混声?(47)
67. 什么是真声偏多的混声?(48)
68. 什么是真假参半的混声?(48)
69. 如何训练不同类型的混声?(48)
70. 什么叫后通道或者U通道?(49)

71. 什么是支点?(50)
72. 支点有什么作用?(50)
73. 运用支点要注意什么问题?(51)
74. 什么叫“分离”?(52)
75. 什么叫“三不粘”?(52)
76. 微笑对唱歌有什么作用?(53)
77. 为什么说歌唱活动中存在很多对立统一的辩证关系?
.....(53)
78. 唱高音时音准偏高是什么原因?(54)
79. 为什么唱歌时觉得嗓子很容易累,有的时候高音也唱不上去?(54)
80. 在民族唱法当中也有高音、中音和低音声部之分吗?
.....(55)
81. 每个声部的高音区是否一样?(56)
82. 播音员的声音也很好听,那他们要是唱歌是不是很方便啊?(56)
83. 用真声唱的话,一般能唱到多高?(57)
84. 中低音区用真声,高声区用假声唱可以吗?(57)
85. 在我们熟悉的民歌作品当中,有没有完全用真声演唱的或者说完全是假声演唱的作品呢?(58)
86. 有的人就唱不高,再训练也唱不到那么高,为什么?
.....(58)
87. 为什么说呼吸很重要?(59)
88. 音量的大小是否与呼吸紧密相关?(59)

-
89. 气息除了支持发声之外,对歌曲的表现是不是也有很大的影响?(60)
90. 对于歌手而言,嗓音条件和气息相比,哪一个更重要一些?(60)
91. 如果能更好地控制呼吸,控制气息的话,是不是能够弥补一些声音条件上的不足呢?(61)
92. 良好的呼吸是可以通过训练获得的吗?(61)
93. 通常情况下,演唱者在气息运用上容易出现哪些问题?(62)
94. 你在课堂中是怎样训练学生呼吸的?(62)
95. 歌唱呼吸的基本原则是什么?(63)
96. 我们平时生活当中的呼吸是腹式呼吸吗?(63)
97. 歌唱的呼吸与我们日常的呼吸有什么不一样?(64)
98. 胸式呼吸为什么不可取?(65)
99. 什么是胸腹式联合呼吸?(65)
100. 为什么主张用腹式呼吸来唱歌?(66)
101. 如何启发学生学习腹式呼吸?(67)
102. 为什么唱的时候要保持吸的状态?(67)
103. 气息下不来会怎么办?(68)
104. 在唱歌的时候总觉得气息不够用,有些音唱不到应该有的节拍数怎么办?(68)
105. 不同声部的人在演唱时呼吸的运用方式是否一样?(69)
106. 歌曲演唱中的气息用法都一样吗?(69)

107. 歌唱者身体的健康,对于气息的控制和量多量少是否重要?(70)
108. 在生活当中,增强一些体育锻炼有助于唱歌吗?(70)
109. 有没有必要专门锻炼自己的肺活量,以便更好地应用于演唱?(71)
110. 歌唱者为了形象节食减肥,会不会影响到自己的气息?(72)
111. 什么是气声?(72)
112. 漏气唱歌与气声是否一样?(73)

第四章 关于情感表达

113. 为什么说情感表达很重要?(74)
114. 一度创作和二度创作是指什么?(75)
115. 为什么说歌唱家的唱歌也是在艺术创作?(75)
116. 情感表现,或者说二度创作的依据是什么?(75)
117. 演唱者拿到一首新歌曲的时候,应该去做怎么样的准备?(76)
118. 为什么说拙劣的二度创作会将一首优秀的作品毁掉?(76)
119. 如何在演唱中使“情”的表达恰到好处?(77)
120. 为什么有的人声音很好听,却不感人?(77)
121. 作为老师应如何提高学生歌唱情感表现力呢?(78)
122. 演员只要做到声情并茂就可以了吗?(78)

123. 表达感情的时候,会不会因此忽略了技巧方面的一些东西?(79)
124. 在您所教的学生中,哪些歌手更擅长以情动人来进行演唱?(79)
125. 音乐学院都有哪些课程可以帮助学生加强情感表现的能力?(80)
126. 学习唱歌的人如何选择作品?(81)
127. 歌曲情感表达是否到位,应该用什么标准来衡量?(81)
128. 为什么说好作品需要好歌手,好歌手也需要好作品,两者是相辅相成的?(82)

第五章 关于歌唱语言

129. 您提出的“七字标准”中的“字”是指什么?(83)
130. 歌唱的语言和说话的语言有什么区别?(83)
131. 音乐学院如何解决学生普通话不标准的问题?(84)
132. 歌唱语言就是指普通话吗?(84)
133. 歌唱的语言问题具体是指什么?(84)
134. 您是否主张用方言来唱歌?(85)
135. 歌唱语言不准对唱歌有什么影响?(85)
136. 那么针对方言区的学生,是不是要特别地加以训练?(86)
137. 歌唱中的倒字问题是指什么?(86)
138. 歌唱的语言训练的难点是什么?(87)

139. 语言的共性和个性是指什么?(87)
140. 您是如何训练学生歌唱语言的?(88)
141. 歌唱语言十三辙是指什么?(89)
142. 在支点换字是什么意思?(89)
143. 歌唱的语言训练有没有捷径?(90)
144. 字正与腔圆之间是否存在矛盾?(90)
145. “依字行腔”与“以腔带字”有什么区别?(91)

第六章 关于歌唱风格

146. 您提出的“七字标准”中的“味”指的是什么呢?(92)
147. 为什么说“唱什么像什么”?(93)
148. 很多歌手都演唱同一类风格的歌曲,会不会因此而
丢掉很多个性呢?(93)
149. 为什么有的歌曲犹如昙花一现,有的歌曲却会长久
流传?(94)
150. 《在希望的田野上》、《辣妹子》这样的歌曲与各民族的
民歌,如西藏民歌、新疆民歌、山歌等等有什么区别?
.....(95)
151. 怎样区分民歌、改编民歌与创作歌曲?(95)
152. 有这样一个现象,某首歌曲是由某位歌唱家唱遍全国
的,那其他歌手在演唱这首歌时,会不会都会去参照这
位歌唱家的处理方式?(97)
153. 中国传统歌剧在风格与韵味表达上对演唱者有什么
要求?(97)

154. 为什么说同一个地域的作品体现出的共有特征就是其个性特征?(98)
155. 我国各民族、各地方的民歌在风格、韵味上大相径庭, 如何让学生拿捏、揣摩、把握住这么多民歌的味道和特色呢?(99)
156. 为什么说歌手要掌握多个民族、多个地区的民歌?(100)
157. 有一定演唱本地民歌功底的学生在演唱其他地方民歌时是不是比其他人能掌握得更快一些?(101)
158. 中国音乐学院设的“风格课”就是为了提升学生歌曲韵味表达吗?(101)
159. 我国的民歌风格不同, 是不是也有一个分类的标准?(102)
160. 南、北两地, 方言的差异很大, 这种差异在他们的民歌风格上有什么体现?(102)
161. 要想把一首民歌或某一个地方的民歌唱得有味道, 怎么样去训练呢?(103)
162. 作为一名声乐演唱者, 怎样才能提高对作品风格韵味的表达?(103)
163. 音乐学院的专家、教授还需要向民歌手学习地方民歌的演唱与教授方法吗?(104)
164. 在演唱上怎么样才能够做到既科学, 风格又鲜明?(105)

第七章 关于歌唱表演

165. 您提出的“七字标准”中的“表”是什么意思呢? …(106)
166. 歌唱表演跟电影学院、中央戏剧学院的表演是否一样? ……………(106)
167. 形体训练对于歌唱演员来说是必须的吗? ……………(107)
168. 为什么说形体表演对于中国声乐演唱十分重要,不可忽视? ……………(107)
169. 欧洲美声唱法的表演与中国民族声乐的表演是否一样? ……………(108)
170. 学习戏曲表演是否对歌唱表演有帮助? ……………(108)
171. 从借鉴的角度来讲,您认为戏曲中的哪个行当的表演程式更适合民族唱法女演员吸收借鉴? ……………(109)
172. 学校设置舞台表演课的目的是什么? ……………(109)
173. 歌唱表演时的肢体动作有什么讲究? ……………(110)
174. 在您的学生当中,谁的舞台表演比较突出? ……………(111)
175. 您的学生中,有没有人转型去当影视剧演员的? …(111)

第八章 关于歌唱修养

176. 您提出的“七字标准”中的“养”是指什么? ……………(112)
177. 为什么说音乐修养是歌手必备的修养? ……………(112)
178. 文化修养的高低对唱歌的人有什么影响? ……………(113)
179. 报考中国音乐学院的学生,如果专业很好,文化课不好,是否可以破格录取? ……………(114)

180. 有人说术有专攻,歌手只要把歌唱好就行了,综合素质根本就没有必要去考?(114)
181. 为什么说视唱练耳十分重要?(115)
182. 说话声音好的人是否更容易学习唱歌?(116)
183. 谈到视唱练耳时为什么要把这两个词拆开来讲?(117)
184. 据说帕瓦罗蒂看不懂五线谱,但他却成为了世界著名的男高音歌唱家,这是为什么?(117)
185. 天赋与环境哪一个更重要?(118)
186. 有歌唱天赋的孩子都可以学习唱歌吗?(119)
187. 有的人很喜欢唱歌,但是会走调,这种情况能不能纠正?(120)
188. 如何解决跑调的问题?(120)
189. 有人说,唱歌比赛进行文化素质的考核,根本没有必要?(121)
190. 您如何看待青歌赛的综合素质考核?(122)
191. 从普通高中考到音乐学院的学生,与就读音乐学院附小、附中后考上大学的学生之间有什么差异?(122)
192. 有的人从音乐学院的附小一直读到研究生毕业,掌握了系统的音乐知识,基本功很扎实,毕业之后就可以不用再继续学习了?(123)
193. 为什么说“书到用时方恨少”?(123)
194. 为什么说修养无止境,功夫在诗外?(124)

195. 为什么世界上很多大歌唱家还要定期回到自己的
导师那里学习?.....(125)

第九章 关于气质与台风

196. 您提出的“七字标准”中的“象”字指的是形象吗?
.....(126)
197. 唱歌的人如果形象不好怎么办?(126)
198. 舞台气质与台风都包括哪些方面?(127)
199. 怎样的舞台表现才算是一个好的台风?(127)
200. 舞台气质与台风不好会对声音产生影响吗?(128)
201. 声乐学习者如何提升舞台气质?(128)
202. 舞台气质与台风需要找专门的老师学习吗?(129)
203. 舞台上的服装应该怎么穿?(129)
204. 现在很多晚会或比赛现场,女民歌手出场时穿的
都是清一色的晚礼服,你如何看待这个现象?(130)
205. 现在很多场合演出,尤其是通俗歌手,在演唱的过程
中跑到台下跟观众握手、煽情、要掌声,这种情况您
是否赞成?(130)

第十章 关于嗓音

206. 嗓音条件的好坏,到底有没有一个标准?(132)
207. 嗓音条件好的人也需要经过后天的训练吗?(132)
208. 声带是怎样发出声音的?(133)
209. 变声是怎么回事呢,为什么会变声?(133)