歌剧演唱与声乐教学

来源：网络 作者：心上人间 更新时间：2024-12-14

第一篇：歌剧演唱与声乐教学歌剧演唱与声乐教学一、歌剧的声乐教学意义学习声乐演唱的人如果有机会完整地演绎歌剧将会对自身的综合素质及能力有所提高，歌剧的演唱会让学习者渗入声乐艺术的实质。声乐是一种艺术形式，为了达到某种艺术效果而产生，可起到熏...

第一篇：歌剧演唱与声乐教学

歌剧演唱与声乐教学

一、歌剧的声乐教学意义

学习声乐演唱的人如果有机会完整地演绎歌剧将会对自身的综合素质及能力有所提高，歌剧的演唱会让学习者渗入声乐艺术的实质。声乐是一种艺术形式，为了达到某种艺术效果而产生，可起到熏陶、感染人，提升整个人类的思想境界、审美理想的作用，也可满足人们心灵、情感的寄托和需要，达到启迪教育的目的。因此我们在学习这门艺术过程中要本着对艺术真谛的追求。以崇高的境界要求声乐的教与学。

在当今的美声演唱领域中，艺术歌曲与歌剧占有十分重要的地位，也是目前我国声乐教学与演唱中最为大家所熟悉的艺术表现形式。歌剧是一种综合性的舞台艺术，是诗歌、戏剧、文学、美术、灯光、舞蹈、表演等艺术形式至善至美的综合体。它的伴奏气势宏伟，一般使用管弦乐队，是在舞台上用演唱来表现的戏剧，是戏剧的一种音乐形式。大多戏剧是分幕的，幕与幕之间又是彼此联系的，具有一定的情节性，是按照一定的故事情节背景展开的。歌剧每一幕通常由咏叹调、重唱与合唱组成，并且它们之间通常又由宣叙调衔接并贯穿发展起来，歌剧这一艺术形式还具有一定的社会意义，带有一定的社会性和哲理性，可以反映人们的现实生活和时代背景，在某种程度上讲，是人们现实生活的一种体现。歌剧是人们的情感所需要的，同时又能使人们得到娱乐和满足。它的存在并不是一种艺术形式的存在，而是迄今为止独立的几种艺术的融合。作为综合艺术的歌剧有其不可替代的艺术魅力。歌剧表演对声乐演唱提出更全面、更高层次的要求，它一直以来都是声乐的最高艺术殿堂。

二、歌剧与声乐演唱教学的关系

(一)歌剧演唱要求音乐与戏剧情节发展相结合歌剧的综合艺术特征对演唱者的综合素质提出挑战，除用美妙声音表达出音乐，还要与戏剧、表演等其它舞台艺术协同配合。在歌剧的演唱与声乐教学活动中，要注意对演唱者多方面能力的训练与培养，歌剧是戏剧与音乐相结合的产物，对演唱者来说。将情节发展、戏剧冲突与音乐流动起伏相融合是必要的。情节，可以理解为戏剧发展中人物性格及人物关系的展示过程，而在这一过程中，人物之间的冲突则成为戏剧发展的动力，没有冲突便没有戏剧，离开戏剧冲突歌剧情节便不可能引人入胜。如果演唱者在表现这些过程时对人物性格有形象逼真的刻画，对人物关系、情节的展开和冲突认识、理解得深刻透彻。拿捏得恰当，演出会取得良好的艺术效果，欣赏者也会被吸引。而要想塑造出人物角色，做好案头工作很必要。要研读剧本，清楚每幕、每段、每句在说什么，原因后果、来龙去脉做到心中有数；要对人物性格，行为动机进行分析，对每一阶段的心理活动深入揣摩，这是成功塑造人物的关键。需要我们对剧本故事人物诞生的文化背景、植根的土壤有所认识和了解。因此宽泛的知识及敏锐的触觉和理解力对演唱者都是有用的。

然而众所周知，音乐是歌剧的核心，能获得成功的歌剧首先是一部优秀的音乐作品。歌剧中的声乐除了具备以上戏剧的思想认识手段，更重要的它是用人声的音乐形式体现歌剧主题和内涵，有力地烘托歌剧艺术效果。歌剧中声乐形式有咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等，它对演唱者提出演唱时要具备高超的声音技巧、准确识谱能力等各方面与音乐有关素质要求，为声乐的教与学注明努力的方向和前进的目标。

(二)歌剧中各艺术体裁的共同存在对知识结构的完善

歌剧艺术体现了一种和谐的境界，在歌剧中，它的构成要素很多。是音乐、戏剧、文学、舞蹈等艺术形式的绝佳组合。音乐分为声乐和器乐，声乐里有宣叙调他称“朗诵调”，旋律近于说白，节奏随着语言的变化而变化，用于陈述剧情和戏剧动作紧密配合，也常作为咏叹调的引子用于咏叹调之前、咏叹调(是角色动作处于平静状态下演唱的独唱曲，相当于戏剧中的独白。主要刻画角色的性格和心理状态。一般篇幅大，结构完整，音域宽，技巧复杂，音乐富于抒情性和戏剧性，可以在音乐会上作为演唱曲目来演唱)和合唱或重唱(相当于戏剧中的群众场面。能烘托剧情的发展，使剧情富有动力)。歌剧的器乐结构：器乐分为前奏曲(开幕前演奏的管弦乐曲，起提示或概括剧情的作用)、幕间曲(幕与幕之间管弦乐曲，起烘托气氛的作用)、终曲(全剧结束时演奏的管弦乐曲，带有总结全剧的意义)和舞曲(富于生活气息，常起到配合剧情、活跃气氛的作用)，这是器乐曲独立演奏的部分，而在整部歌剧中器乐是在连续不断地奏出旋律，除了联系各独立的幕，更联系各唱段、宣叙调、咏叹调和合重唱，并为其伴奏。咏叹调旋律优美，成为声乐教学中极其重要的学习内容，而演唱者在歌剧表演中除了演唱精美的咏叹调外，更要将宣叙调表演得完整而准确恰当。

歌剧中的宣叙调有着交代剧情、表达情感、作为程式的段落、激化矛盾、结构转换的意义。音乐上突出的语气化音乐风格，旋律走向呈直线的平稳进行，节奏的均分，模糊的和声功能和分句，其实这些也都是为实现它说话的意义。在演唱技法上，要求比咏叹调更清晰地吐字，更生动的语感；唱法为增强声音的表现力会更自由些；分析判断说与唱的比例，与歌剧总的格调保持一致。高水平的演唱，不仅是技巧与情感的高度配合，同时也是艺术中的协和、对称、平衡美的表现，我们在演唱咏叹调的同时绝不能忽视宣叙调，它可训练演唱者歌唱的整体感、统一感、连贯感。也使得演唱者深入对音乐的分析理解，扎实音乐修养。相信了解宣叙调并对其进行细致演唱后会对其它的声乐体裁有相应的促讲和指导，除了咏叹调、宣叙调之外歌剧中的重唱及合唱在声乐演唱及教学中具有十分重要的意义，首先因为它在音准、节奏、气息的训练过程中比独唱有着更为严格的要求。此外还使得演唱者对音乐作品的感受、处理、演绎能力得到立体的强化和提高。再者歌剧中的重唱除了具备一般重唱的特点外，要在保持声音和谐的基础上又要唱出具有角色的个性特征，和谐而不失个性。

重唱使得歌剧音乐中主调音乐与复调音乐兼而有之，它几乎都发生在主要人物情感交融或纠葛的时刻，为歌剧的发展提供了速度。如果说宣叙调强调了戏剧语言而忽视了音乐价值；咏叹调虽能自如地展现音乐力量，但有时又对戏剧语言产生了阻碍；重唱则是寻求音乐戏剧在戏剧性因素与音乐性因素之间获得平衡的一种最佳形式。这是由于重唱本身具有的多声部叠置的特点，因而能把歌剧中不同性格的人物在同一时间内不同的心理活动、不同的情感表达同时组织进自身的逻辑结构之中，把不同内容的剧诗、不同性质的旋律按多声音乐逻辑和情节发展要求组合起来并加以戏剧性的展开。因此歌剧中重唱的特点是它在同一长度单元中，所表现的戏剧容量要比单声部陈述得更丰富，结构上更为紧凑，并且中间所包含的不同人物音质也加强了歌剧的戏剧性。

在合唱的学习排练中，要求队员以集体性的歌唱实践、学习、理解和掌握声乐作品，还要学习与指挥的密切配合，将音乐形象线条化。这是一个新的、独特的学习实践途径。因为

音乐作为听觉艺术，其表现形式极为内化。而通过与指挥和乐队的配合，在一定程度上会将音乐具体化，拓展了音乐学习通道。同时，我们通过对指挥手势的感悟，对作品的各声部协调、平衡的多维立体的分析过程，会进一步地使内心的音乐形象丰富起来，也从学习中掌握了分析、建立音乐形象的方法和过程，这对个人的声乐学习和演唱是一个独特的促进和发展形式。

一般情况下，演唱时比较注意的是声音的优美和纯净，对于作品的处理则会忽略一些。因为平时学习中的模仿会占据很大的成份，不可避免，学生在歌曲内容情绪上的表现和理解会出现模糊，而在声音上过于重视，在情感的表现上落后，以声掩情，使歌唱的感染力降低。在合唱的训练过程中，由于群体学习和多声部的学习难度较大，每个片段的学习时间相对比较长，在排练学习中注重对作品各声部感情和内容的分析，比较细致地从各声部歌唱速度、力度、音色的对比上进行练习。这种极为细致的分析和练习，会使学生在练习中通过聆听各声部的变化及整个重合唱的效果而感受到音乐形象的表现要求，使得在声音的表现中更注意的是整体形象的树立，从而能正确理解和演绎作品。作为一种群体艺术形式的歌剧重、合唱学习；学习者会在排练、演绎过程中，通过指挥的要求、自身的合唱实践，不仅在基本素质、理解作品上有很好的进步，而且对声音的判断、调整和认识也将有一个飞跃。同时，由于是群体的学习，学习者也能在同一曲目和统一要求下互相交流和提高，这对激发演唱者对声乐艺术的学习和认识有着重要意义，是单纯声乐课学习无法做到的。现在的很多音乐院校都不会忽视重唱、合唱、重奏、合奏在学生学习教育中的重要作用。也会摆好它在教学中的位置，这样歌剧中众多的重、合唱便会使得声乐教学效率得到提高，它对学习者的声乐演唱有着极其重要的意义。

另外，歌剧表演是声乐与器乐的配合，此外它又是音乐与舞蹈的结合，与雕塑、服装、造型等的融合。它们共同体现一个时代场景，一种美的艺术效果。因此，声乐教学中又必须要注重声乐与器乐等各有关要素的配合，并要对画面视觉效果及有关的各种艺术要素进行审美与评价，不断探索、改进与提高。

(三)歌剧舞台实践与声乐教学

声乐的表演性艺术特征，决定了舞台实践对歌唱学习的重要性。实践是在积累经验，有了某种经历或体验，便会得出教训和经验，才可能使得事情越做越好。歌剧的演绎和普通的音乐会形式不同，因为它涉及的内容更多更复杂，要求具备的能力更高，需要演员的综合条件和素质。首先它是由多人演出的，需要演员与多方的配合，要求与其它成员发生互动，在眼神、动作、声音、情态进行交流，与自己一个人表演是不同的：它是由多幕连续不断的具有戏剧冲突的故事情节组成，每一场故事发展的阶段戏剧张力的程度，人物在此时的心理活动，都需要演员有较好的把握和塑造；歌剧的音乐流动需要随着指挥与器乐配合进行，还需要融进氛围，与舞蹈等其他艺术形式融为一体，去展现一件完整的艺术品。歌剧的演出要求演员在对戏剧思想深刻理解的基础上，配合其它艺术元素，将歌剧艺术完满地呈现。从教学的角度出发，歌剧的演出会使各演出成员的能力得到多方面的锻炼、熏陶与提高。

无论西方歌剧还是中国歌剧在我国的声乐教学中都是重点，它体现并展示出了无以伦比的艺术魅力。歌剧是声乐艺术的最高境界，它对声乐演唱提出了更高、更难的要求，演唱者在解决问题，努力达到这些要求的同时，也促进了技能水平的提高。

歌剧音乐的连续性使歌剧表演具有其特殊性。歌剧演员必须在规定的音乐空间内，去完成规定情景下的人物情感的表达。演员既要充分地把所扮演的人物生动形象地展现给观众，又不能超出音乐上带来的局限。因此，舞台上歌剧演员的表演，必须处于“理智状态”下的表演。表演话剧的人可以不受时间和空间的约束去酝酿情绪，调整状态。一旦情绪到位，他们可以完全投入，忘我投入，直到演员认为情感表达得到满足为止。即使有背景音乐的烘托，演员的表演也是自由的、可以尽兴的。而在歌剧表演中要求就更为复杂，演员必须在规定的时间内完成规定的情感表现，否则音乐可能已经转换到另一种情景上，因此歌剧演员的表演是受约束的且有被动性。歌剧演员要时刻注意自己的声音、音准、节奏、速度及和指挥、乐队合作等一系列问题；还要清楚地知道自己在舞台上的地位、剧情发展的速度以及对手的交流等等。这就使得歌剧演员最在舞台上塑造人物的同时，还要让思维不时地跳出来，检查声音、音准等方面是否到位。歌剧演出时，演员既要投入还要清醒地保持自我，歌剧的演出对演唱者提出更高层面的要求。只有不断增强自己的综合素质，演唱者才可能在歌剧表演中更主动，更灵活。

第二篇：声乐演唱之心得体会

目录

摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ⅱ 关键词„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ⅱ 引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

一、掌握歌唱气息的正确方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

二、声乐训练中的咬字吐字„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

三、演唱风格„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

（一）、不同的国家及作品背景，音乐风格表现必然不同„„„„„„„„„3

（二）、不同的声音表现不同的作品„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

（三）、因材施教„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

四、临场心理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 小结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 致谢„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5

声乐演唱之心得体会

摘 要

在声乐的学习过程中，我认为最基础的是掌握运用气息的方法；其次，语言是声乐艺术的基础，而咬字吐字有是歌唱中准确表现语言的基本功；歌曲是语言和旋律共同合作的艺术，我们的声乐学习，就是希望能运用科学的发声方法演唱歌曲，用歌声及语言的完美结合来表达出作者想要表达的意境和想要描写的人物性格，因此，把握作品的风格也是很重要的；最后就是临场的心理。本篇文章将从上述的四个方面来阐述我对学习的一些见解。

关键字

歌唱气息；咬字吐字；声乐演唱；把握风格；歌唱的临场心理

Abstract

In the vocal learning process, I think the most basic way is to master the use of breath；Secondly, the language is the basis of vocal art, and articulation there is a singing performance in a precise language basic skills;songs and melodies together in language arts, vocal music of our study is to be able to use the scientific method of singing voice with the perfect voice and language combined to express the author wants to express the mood and want to describe the personality, therefore, to grasp the style of work is also very important;Finally, there is the psychological spot.This article from the above-mentioned four aspects I am learning insights.Key words

Singing breath;Articulation；Vocal Music；Grasp the style；Singing spot psychological

引 言

随着现代经济条件的快速发展，人们对于精神的享受要求越来越高，声乐的受欢迎程度也日益增加，作为音乐学院的学生，我们应该坚持科学的方法，努力学好声乐。

一、掌握歌唱气息的正确方法

我们的声乐演唱最开始学的就是气息的训练，即运用胸腹式呼吸的训练，演唱中的呼气要保持一定的时间，因为要保持声音的位置统一，不能将气息一次吐完，否则声音就会很不稳定，从而不能使演唱者把歌曲流畅完整的表现出来呼气和吸气是很密切的两个过程，要让自己具有良好的控制气息能力，就必须在平时努力增加肺活量。

在声乐学习中我们必须基本的了解我们发声的身体器官，知道一些歌唱器官的小知识，比如：口、咽喉、鼻、头、胸腔及横膈膜等，得了解演唱时它们所处的状态。我们再演唱之前，头脑中应有一个最理想的状态，声音从哪里发出到达哪里，都应该有准备，有目的，使一张嘴就能达到预想的效果。我们在歌唱前就应该有一种高兴想唱歌的心态，不应处于被动的地步，使自己紧张的脸红脖子粗，这样就不利于气息的控制，气息是演唱的动力，而肺、横膈膜、两肋就是演唱的风箱，只有控制好这个风箱，才能使声音稳定而自然，如果身体的各个部位都没打开，就会产生思想紧张、消极，从而反向的阻止气息的运行，使声音僵硬，不自然。

另外，演唱者的听力训练也很重要，在发声之前，自身就要有准确的音高概念，就像没有发出声音但脑子已有了声音的音高和音色，这些都是要不断地磨合训练才能融合贯通，只有方法运用得当，才能有很好的学习效果。

二、声乐训练中的咬字吐字

我们的歌曲要求演唱的字正腔圆，这是声乐艺术与其他音乐形式的区别之处，本文将从咬字头、吐字腹、收字尾三大方面阐述声乐训练中咬字吐字的重要性。声乐是通过语言来表达歌曲内容的，我们生活中的乐器能够通过演奏技术及技巧来表达作者的感情起伏，但是却没有办法完整的具体的语言内容，而声乐不但能通过演唱者的表演唱出作者想说的话，而且还加入了演唱者对歌词的感情理解，使文字与声音感情完美结合，使作者和演唱者的感情表达更为丰富，这就能让我们与听众产生共鸣和交流，因此，清晰准确的歌唱是听众听懂歌词内容并且与演唱者产生情感上的共鸣和交流的关键，所以，咬字吐字在歌唱中具有十分重要的意义，不能学会咬字吐字，歌词与旋律就不能很好的联系起来，艺术形象也就得不到完美的表现。

我国传统的歌唱理论根据汉字发音的三个特点归纳为“出声”“引腹”“归韵”的咬字过程。“出声”部分主要由21个声母，也称字头。“引腹”部分就是延长发响的韵母，也叫字腹。“归韵”指字音的收尾。我们可以把发音过程分为三个要点：咬字头、吐字腹、收字尾。

1、咬字头：我们在演唱字头时要收拢，咬字要重。俗话说的好“咬字千金重，听者自动容”，就是强调字头咬字用力的要求和声音效果。使“出字”有力，追求声音的爆发力。如“问”（W，就得双唇收拢）；“几”（J，舌尖与上腭贴近）。这些口腔关闭或接近关闭然后爆发出来的音往往时间不长，却很有力量。所以说，字正是基础，要“正”，就要施巧劲，从而让参与字头发音的口腔肌肉准确灵活地调动。

2、吐字腹：歌唱语言 中的字腹是声音位置的基础，这与我们平时的说话发音有着很大区别。歌唱声音主要就是由各个韵母连贯而成的，声音是不是圆润，主要取决于韵母发音的准确、连贯、流畅与否。同时，字腹又是歌唱中音色丰富变化的基础。字腹要松开扩充，吐音要圆。如“我”字中的o，“江”字中的a，“渡”字中的u，这个阶段发出的是音节中的唯一的元音，如“普”字中的u，都必须使用圆吐，才能使声音字正腔圆。字腹发音的口腔动作要求放松，尽可能让气流在口腔内自由流动，演长发音时间，使声音自然流畅的推向字尾。

3、收字尾：字尾是字音消失前的收尾阶段，是完成字音、决定字意正确表达的重要部分。这是歌词音乐美的基础。如“爱”字的i，“江”字的ng，就是字尾，跟组成字头的音素一样，字尾都是口腔收拢至完全关闭或接近关闭而发出的音素，字尾收韵要轻，要求把稳定成型的字腹轻巧柔和地收到尾音上来，使字音有个纯正、完整的结束。字尾的时值要比字腹短暂得多，力量也比字头松弛轻柔得多。具体的做法是，当字音在字尾上结束时，气流稍减弱，音量稍收小，肌肉稍放松，为下一个字头的有力喷弹而积蓄力量。

我们日常生活中的说话习惯，在一定程度上影响甚至决定着歌唱者的读字。因此，好的读字本身就是一项声音训练的联系，我们在教学的时候必须教导学生怎样首先去朗读歌词，捕捉口语的感觉，并把全部注意力集中在歌词的含义上，才能精细准确的表达一首歌曲。正如莎士比亚所说：“好的说话就已经获得了一半好的歌唱。”千百年来，我国历代音乐家对歌唱的咬字吐字，无不提出严格要求。如明代魏良辅在《曲律》中提出：“曲有三绝，字清为一绝；腔纯为二绝；板正为三绝。”这里的“绝”是指唱歌的技巧，他将“字清”列于三绝之首，可见咬字吐字的重要性。因此，我们在歌唱中应该认真学习，掌握扎实的吐字咬字方法，成就歌唱发生的基础。

三、演唱风格

歌唱艺术是文字语言与音乐旋律有机结合的产物，一般地讲，就是用科学的发声方法唱出嘹亮的歌声，又用音乐化的文字语言生动的塑造乐曲中的人物形象，描绘其意境，从而表达其思想感情的一门艺术，因此，作品的风格把握也是很重要的一门学科。

（一）、不同的国家及作品背景，音乐风格的表现必然不同

在歌曲演唱中，我们要对声乐作品的风格进行分析和表现，联系当时社会的时代特征及作曲背景，对作品进行研究，特别是演唱者在演唱作品的时候，不能所有的歌曲不论时代和背景，千篇一律的用相同的声音，相同的表现手法，相同的情感来演唱，要研究不同时代不同作曲家作品的差异，这就是我们所说的作品风格。例如在我国的音乐中，时代的特点相当明确，如延安时期的声乐作品，表达受压迫而想改变命运的歌曲较多，如《黄水谣》；而改革开放以来，声乐创作出现了前所未有的繁荣景象，作品的风格和创作方法可谓是百花齐放，这个时候的歌曲，往往想表达的是一种处于发展和前进的时代特征，例如《走进新时代》等，也有表达对祖国的无限热爱及歌颂，如《我爱你中国》之类的，往往要唱出思想上的激动，也有表现细腻情感的，风情小故事，如《大森林的早晨》之类的精美小歌，演唱时就要求演唱者的情感细腻，自然。

（二）、不同的声音表现不同的作品

我们的声乐教学要学会对作品进行风格分析，用什么样的声音表现什么样的作品，如意大利的热情，德国的严谨，法国的浪漫，中国的自然。这些都应在作品中得以体现，我们在演唱意大利的歌曲时，如果声音在处理方面显得严谨，这就有点过了，我们的演唱情感是由内而外的，不同的声音诠释不同的音乐风格，个人演唱的风格加上自身的生理结构，才能完美的演绎作品。个人声音的差异在中国的民歌上的表现更为明显，如民歌《茉莉花》，不同的人演唱就有不同的风格，宋祖英在维也纳音乐演唱会上的完美诠释，使这首歌曲的声音演唱的最到位，令人百听不厌。因此，演唱的特点因人而异，各不相同，有人喜欢本嗓而显得自然，有人喜欢滑音而独具特色，总之，我们在学习中不要盲目的去模仿，演唱风格要因人因作品而定。

（三）、因材施教

我们师范学校音乐学的学生是将来社会的音乐教师，首先我们要教习学生掌握比较正确地歌唱方法，但是，也不能急于求成，其次，在教学中不能急于求成，不能超出学生的能力，我们首先要了解学生的歌唱生理条件，因人而异的选择适合自己的歌曲。山西民歌经彭丽媛的演唱，使地方特色更为明显；而阿宝的陕北民歌，更是让人耳目一亮，只听他的声音就能把人带到陕北高原。因此，我们应在学习中多听，多看，多学，多唱，不能一味的模仿，而应找到自己的风格。

四、临场心理

歌唱心理是指与歌唱有关的行为和精神活动及其相互作用的总和，而表现最大的就是怯场。心理学说：“因各种原因造成的情绪紧张只是原来已形成的熟练动作、书籍了的材料不能重新回忆叫做怯场”。而往往我们见到的情况就是演出前很多人讲“我好紧张„„”这就是怯场心理。

怯场在音乐表演中的主要表现如下：

1、脑子空白，注意力分散；

2、心跳加快，呼吸紧促，发抖，嗓子干渴，随之声音发抖，音高走调，节奏不稳，脸红心跳，甚至晕倒。

而造成怯场的原因有很多，基本如下：

1、技能不熟而引起心理压力；

2、思想负担过重；

3、自信心不足；

4、临场经验不足。

无论什么原因引起怯场，都会影响学生的发挥，我们必须做好全部准备，才能克服怯场心理，具体方法如下：

1、勤学苦练，因此才能“艺高人胆大”；

2、克服害怕失败的心理，音乐是一门遗憾的艺术，一经出错则无法弥补，但我们应保持良好心态，努力演好后面的部分；

3、增强自信心，上台前可找个安静的地方，暗示自己一定行，或者告诉自己说“我叫不紧张”，增加自信，必能事半功倍；

4、积累舞台经验，树立坚忍不拔的意志力，我们可以在演出前登台走台，缓解内心的压力，并且养成“败不馁”的精神，则一定会克服怯场，走向成功。

小 结

演唱表演比较复杂，每前进一步，都要付出更大的努力，我们必须掌握科学的演唱方法，学习咬字吐字的好习惯，把握作品的演唱风格，克服怯场心理，才能在声乐的学习上取得更大的进步。

参考文献

【1】 张凯，《音乐心理》，西南师范大学出版社2024第192页 【1】 马俊芳，《声乐理论基础》第一章，河南大学出版2024 【2】 宋承宪，歌唱咬字训练与十三辙【M】北京中央民族大学出版社，1998 【3】 薛良，歌唱的艺术【M】中国文联出版公司，1998

第三篇：声乐作品的艺术处理与演唱

声乐作品的艺术处理与演唱

声乐演唱是一种综合的艺术表现形式，它综合了演唱者的脑力、体力想象力和表现力。表演者对音乐作品的理解力、感受力、想象力和表现力将随着人的文化底蕴的提高不断注入新的生机和活力，并得以升华。

一、要深入分析作品

认真地分析作品的词和曲，这是演唱好任何音乐作品都首先要做到的，但对演唱好艺术歌曲而言，我们还要对作品的时代背景、各作曲家的个人创作风格等进行全面的了解和研究。

1.要分析作品的时代背景

很多艺术歌曲都带有浓郁的时代特色，饱含丰富的时代气息，可以说，一首优秀的艺术歌曲，就是以音乐形式对那个时代精神的浓缩和凝结。古典主义音乐崇尚理性、重视规范、要求感情的节制和形式，古典时期的作品声音力度不是很大，强弱的幅度对比也不是很强烈„„在浪漫主义时期，音乐就着重强调自我主观意识的表达，作品多以理想事物、古代神话传说和幻想故事为题材，强调音乐与诗歌、戏剧、绘画等其他艺术的结合，注重音乐的标题性和诗情画意，重视吸收民族民间音乐的素材体现民族性。

2.要分析作品的民族特色

世界上任何民族的音乐都有既明显又与众不同的特点。我们应该借助语言学、民族学、历史学和地理学等学科的科研支持，更好地分析和演绎不同国家、民族风格作品。德国艺术歌曲的演唱含蓄、内向、诗意，声音要求圆润、情绪变化幅度小，情感更加细腻，小动作多„„意大利的艺术歌曲演唱就比较倾向于热情洋溢，大起大落，感情很外露夸张，因此，意大利风格的艺术歌曲演唱需要更多的热情浪漫，声音的变化和幅度可以强烈些。我国在二十世纪二三十年代的黄自为代表的艺术歌曲的风格内向、典雅、小巧精制、文人气比较浓。

3.正确理解歌词的含义

歌唱的目的是为了表达思想感情,每一首歌都有鲜明的主题和中心思想。当我们演唱一首作品时,首先应了解歌曲所表达的含义及曲作者的表达意图。对作品的理解越深刻,感受就越强烈;感受力越强烈,想象力则越丰富;想像力越丰富,那么表达的能力则越强、越生动、越完美。每一部作品都有属于它自身的情感的含义，在演唱作品之前，最重要的就是先理解每句歌词的含义，只有理解了作品的内容，和作者想要充分表达的思想感情，才能更好的演唱出作品的含义。

二、内心情感在作品中的运用

声乐演唱必然要贯穿情感，通过对艺术歌曲歌词的分析和研究，确定作品的主题思想，准确把握演唱时的情感基调，才能淋漓尽致地表现艺术歌曲意境，塑造出鲜明的艺术形象。歌唱艺术不是塑造生活中触手可得的实体形象,也不是通过科学试验或说明概念来表情达意,而是通过独特的音乐元素,借助声音技巧塑造形象、抒发情感,以此引发欣赏者的情感共鸣。

1.要展开场景想象

场景想象即想象作品描述的场景，并把自己置身于当时的场景，设身处地的感受。如由刘麟填词.王志信作曲的艺术歌曲《昭君出塞》就是一首非常优秀的作品。这首歌曲的歌词写得精炼.旋律凌婉壮丽、荡气回肠。把王昭君这位不满二十岁的弱女子为了国家的和平民族的安宁远嫁异族的和亲壮举刻画褥栩栩如生.催人泪下。塑造了一位深明大义，才貌双全，为民族团结而作出重大贡献的女英雄形象。

2.要进入角色

艺术歌曲的表演和其他表演创作一样，始于想象，从阅读作品、熟悉角色开始，演唱者都需要进行艺术想象，以便最终进入角色。《美丽的草原我的家》这首歌曲，就具有浓郁的蒙族民歌辽阔、抒情、悠扬的特点。在演唱这首歌曲时，首先根据自己的理解总结出蒙族民歌的特点，同时老师对该民族某些典型的地区性或民族性音乐风格或特点给我做了详细的讲解。引导我们想象一望无际的大草原，绿浪碧波，牛羊成群的美丽景色，这样就容易使我唱出歌曲的风格。演唱者不仅要完美的运用发音，更要有令人沉醉的情感抒发。

3.要把握好作品高潮的处理

歌曲作品一般因篇幅较小而容量有限，但同样有可能存在着情绪的起伏和变化。在有些歌曲，特别是创作歌曲中，作者为了使主题更为突出，安排了一个情绪的最高点，即“高潮”，它通常都安放在全曲后部或结尾。高潮是歌曲情绪最集中、最具表现力的重点，在演唱时处理高潮应该根据自己的条件，在声音力度上给高潮的出现留出充分的余地以突出高潮。在演唱艺术歌曲过程中，要让几个音乐符号去让观众感动，让观众明白作品所表现的内涵，是离不开演唱者对音乐形象的塑造的。例如：贺绿汀的《嘉陵江上》这首歌高潮前的“我必须回去，从敌人的枪弹底下回去”，到“把我打胜仗的刀枪，放在我生长的地方”，一句比一句的感情表达强烈，每一句尾处感情延留虽然是强的，但语势和感情先现要求时，下句先现只能利用休止和气口，不能侵入上句句尾。

三、要反复锤炼作品

要演唱好艺术歌曲，需通过不断的“打磨”过程，找到最佳的艺术感觉。

1、表演在演唱中的正确发挥

表演可以促进艺术想象的完成。艺术想象力是艺术创造中的一种必不可少的心理功能，它始终和形象思维、情绪情感等心理过程互相联系，互相渗透和互相作用。在声乐演唱中，表演可以促进艺术想象的完成。演唱者对声乐作品内在形象思维的想象必须通过表演来实现。表演诱发想象力，想象力推动表演，二者是相辅相成，互相作用的。表演者通过艺术想象力的功能，依据作品提供的想象材料结合自己对生活的积累进行表演。让自己在想象的环境中生活，在这种状态中表演者通过自己真实的体验获得真实情感，从而把作品完美的表现出来，可以促进声情并茂。

2、演唱技巧在声乐作品中的运用 歌曲演唱的技术性处理在演唱中也很重要。所谓“技术性处理”主要指在老师指导下学生演唱时运用不同的速度、力度、各音色的变化对比以更好地取得作品所期望的艺术效果。

速度就是乐曲进行的快慢。不同的音乐形象、风格往往与适当的速度相配合。速度加快可以使情绪趋向热烈、紧张，反过来速度放慢可以产生松驰、缓解的感觉。速度对表现不同的意境、表达人的复杂感情具有重要的意义。速度的划分较细，多数歌曲都标明了速度的要求。

力度也称强弱，它是音乐表现的物质基础。在音乐表现中，声音力度的强弱和音乐意境、反映的自然现象、人的思想感情有关，那麽处理歌曲时，就应顺其自然的艺术规律，恰如其分地运用声音的力度来表现。声音的力度变化，在歌曲演唱中有很强的表现力。在歌曲处理时，必须做到自然、合理。

音色指声音的色彩。对歌曲音色的处理，既是表现歌曲感情的需要，又是音乐表现的需要。不同音色的运用可以产生不同角色的感情色彩。人类语音音色具有鲜明的情感色彩，在歌曲艺术的表现上具有特殊的魅力。我们要充分利用歌唱音色表现情感的这一特性，恰如其分地进行音色处理，使歌曲演唱更富于艺术感染力。不同速度、力度和音色的运用常常不是孤立的，而是互相结合互为补充的，与旋律、节奏等其它音乐因素有机地交织在一起而组成有思想内容的乐曲。处理歌曲作品，首先应从歌曲内容出发，使音乐处理同歌词内容的表现紧密结合，做到处理贴切、恰如其分使其为歌曲表现的情感而服务。

真正做到处理好每一部作品，不仅仅需要对作品进行分析，情感的表达，更重要的是牢牢抓住声乐表演的根——生活,老老实实向生活学习;苦练基本功,扎扎实实学习表现技巧;感受文化、感受生活、提高素质修养;依据作品的思想内涵合理设计情境、心态、眼神情态、表演举止,运用丰富的声音色彩,展现作品的风格特色,排除一切与演唱无关的因素,融入作品,把“以情化声,声情合一”作为自己追求的表演境界。真正理解作品传达的思想内涵,当歌者头脑中的思想情感与之相碰撞时,爆发出火花般璀璨的艺术灵感,才能引领观众进入艺术情境,充分调动观众的生活情感积累,把观众的情感积累调动到不得不发的最高峰,激发痛快淋漓的情感宣泄,最大限度地引发内心共鸣,达到预期的审美目的,赢得观众发自内心的喝彩。

第四篇：声乐的演唱方法(浓缩)

声乐的演唱方法、风格与技巧

【教学目标】

1、了解美声唱法、古典流行唱法、民族唱法、通俗唱法的起源发展、风格流派、演唱技巧等常识。

2、进行简单的美声、民族、古典流行唱法和通俗唱法的练习，进一步体会各种唱法的唱腔技巧和风格特点。

3、了解中国大陆流行唱法的发展。

4、通过对各个时期各种唱法作品的欣赏，了解音乐的发展与时代的关系。

【教学过程】

一、组织教学与导入：

欣赏电影《憨豆的黄金假期》与《第五元素》的片段，思考这两个片段中的唱段都属于什么唱法?各有什么特点?分别属于什么风格?憨豆的唱段是什么语言?

二、新课教学

(一)美声唱法

1、简介：美声唱法是产生于17世纪意大利的一种演唱风格。以音色优美，富于变化;声部区分严格，重视音区的和谐统一;发声方法科学，音量的可塑性大;气声一致，音与音的连接平滑匀净为其特点。这种演唱风格对全世界有很大影响。现在所说的美声唱法是以传统欧洲声乐技术、尤其是以意大利声乐技术为主体的演唱风格。

2、分类：

(1)按照声部划分：依据歌唱者的基本条件(声带、体型等)和演唱方法划分。

男、女(高、中、低)

(2)按照风格划分：依据歌曲特点和演唱者音色、方法划分。

抒情：抒情风格的演唱者声音宽广而清朗，音色明朗、甜美、抒情而富有诗意。多用于艺术歌曲的演唱。

戏剧：戏剧风格的演唱者声音较浓，宽厚有力，能表现激动、强烈的情绪，多用于歌剧中的宣叙调演唱。(咏叹调与宣叙调)

花腔： 花腔风格多见于女声，演唱者声音清脆灵活，色彩丰富，善于演唱快速的音阶和华丽曲调，表现热情爽快的感情。花腔又细分为跳音花腔与快速连音花腔。例：歌剧《魔笛》选段《复仇的火焰》、莫扎特的《阿利路亚》、约翰.施特劳斯的《春之声》、《夜莺》(俄)、《燕子》(法)等作品。

3、著名歌唱家：

世界著名三大男高音：帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯

中国著名美声歌唱家：戴玉强、吴碧霞、廖昌永

(二)古典流行唱法(popera)

1、什么是popera? popera是pop和opera的缩写.揉合流行歌曲唱法与古典歌剧声乐唱法演唱流行、古典、歌剧等类型歌曲的歌唱新流派，说白了就是古典与流行的结合

2、起源与发展：

(1)20世纪，在美国百老汇的音乐剧中就盛行此种唱法。

(2)20世纪末，由英国的莎拉.布莱曼与意大利的安德烈.波切利共同演唱的《告别时刻》(Time to say goodbye)掀起了此种唱法的热潮。

(3)进入21世纪，涌现了许多此种唱法的歌手，并以一种合成英语popera为此种唱法定名。

3、代表人物及作品。

(1)英国 莎拉.布莱曼 《告别时刻》、《歌声魅影》主题曲、《斯卡波罗集市》、《今夜无人入睡》等。

(2)意大利 安德烈.波切利 《饮酒歌》、《告别时刻》、《我为他而活》等。

(3)IL Divo 美声男伶四人组合《Time of our lives》、《Hero》等。

4、popera的特点

(1)演唱方法技巧：中低音区一般采用较为自然通俗的唱法，高音区采用美声唱法，并注重上下音区的和谐与美感。

(2)伴奏方面：多以交响乐队或管弦乐与电声乐队结合的混合乐队为主。

(3)歌手的基本条件与素质：以opera唱法为基础并融合pop的唱法，且能演唱opera、popera、pop等多种风格。

(4)演唱曲目：多是pop和opera的翻唱作品，也有部分原创作品。

(三)民族唱法：

(四)通俗唱法：

1、简介：通俗唱法也可称为流行唱法，具有通俗性、自娱性等艺术特色，擅长抒发以个人为主体的内心情感。通俗唱法的特点是声音自然，近似说话，中声区使用真声，高声区一般使用假声。很少使用共鸣，故音量较小。演唱时必须借助电声扩音器，演出形式以独唱为主，常配以舞蹈动作、追求声音自然甜美。感情细腻真实。通俗唱法声音的主要特点是完全用真声唱，接近生活语言，轻柔自然。强调激情和感染力，演唱时有意借助电声的音响制造气氛，所以很注意话筒的使用方法和电声效果。古己有之的那种通俗唱法，并非我们目前所指的典型意义的通俗唱法。现代通俗唱法，有两个重要的特性，一是它风格样式国标化;二是它与现代高科技电子技术结合。

2、通俗唱法在大陆的起源与发展：

3、通俗唱法的风格流派(根据演唱特点与歌曲特点划分)

抒情：(pop)抒情风格在通俗唱法里是最为普遍的一种风格，旋律舒展流畅、优美动听........欣赏：《》、《》、《》、《》

动感：(Disco)动感风格的歌曲富于强烈的舞蹈节奏，音调亢奋喧闹，伴奏部分多以电声乐器合成。

欣赏：《》、《》、《》、《》

蓝调与爵士：(Blues、Jazz)蓝调(Blues)蓝调音乐的产生是为了抒发演唱者的个人情感，顾名思义，这种音乐听起来十分忧郁(Blue)。这种歌曲直接陈述内心想法的表现方式。

欣赏：

节奏蓝调：(R&B)在20世纪40年代中期出现的时候,它甚至还没有名字。但这个词才一出现，它就迅速广泛地传播开去。时至今日，R&B已经成了黑人流行音乐的代名词，尽管它更多的是作为一种区别于说唱乐(Rap)、灵魂乐(Soul)、都市歌(Urban)的音乐种类被特殊的听众和唱片界人士提及。早期的摇滚乐就是以R&B为基础的，它是由受流行音乐影响的“乡村和西部音乐”延展而来。R&B不仅仅是在布鲁斯和摇滚乐之间的一种重要的过渡音乐，它还是布鲁斯和灵魂乐之间最重要的音乐分支。

欣赏：《Give me one reason》

摇滚(朋克)：(Rock、punk)摇滚乐(Rock music)——20世纪50年代兴起于美国的一种通俗音乐。由美国西部的乡村歌手在演唱中吸取黑人音乐的因素而逐渐形成。其中美国宗教歌曲，西部乡村音乐，黑人音乐中的节奏成份和布鲁斯音调等常融成一体。早期的摇滚乐多用吉他、钢琴、鼓、萨克斯管等乐器伴奏，音调奋亢喧闹，乐句简单而不断重复，节奏富有强烈的动力感，歌词内容多为学校生活、爱情等。60年代起转向反抗社会的主题。

朋克诞生于七十年代中期，一种源于六十年代车库摇滚和前朋克摇滚的简单摇滚乐。朋克乐队试图通过简单的三和弦还摇滚乐质朴的本性。朋克音乐不太讲究音乐技巧，更加倾向于思想解放和反主流的尖锐立场，这种初衷在当时特定的历史背景下在英美两 国都得到了积极效仿，最终形成了朋克运动。尽管朋克乐队大多惊人地相似，作品也过于单调，但许多著名的朋克乐队都有自己的显著个性特点，此后朋克逐渐过渡成后朋克、新浪潮、硬核等风格，在八十年代中期，朋克运动整体陷入低潮。

欣赏：

说唱与嘻哈：(Rap、Hip-hop)提到说唱音乐，其英文叫Rap Talk或Raps。它不像音乐。从我们的听觉习惯来看，音乐要有旋律，歌声是把语言旋律化的结果。而说唱乐恰恰不这样，它的音乐只剩下了节奏，语言也仅仅韵律化而已。他有很多的追随者，尤其在国外。尽管大多数的说唱歌词里都有不大健康的内容，毕竟这是下层阶级的音乐，这却恰能反映草根阶层的现状，比其他的歌曲更贴近生活。虽然说唱的歌词没有旋律，但其句末的压韵和快慢不一，抑扬顿挫的演绎风格是其他歌曲没有的。Hip-Hop是文化名词，包括说唱、涂鸦、街舞、街球、B-BOX和DJ等等;说唱起源于60年代，而作为音乐理解的Hip-Hop则起源于70年代初，它的前身是RAP(有时候会加一点R(B)。

欣赏：

民谣：(Folk)民谣(FOLK)原本是指每个民族的传统歌曲，每个民族的先民都有他们自原始 /古代已有的歌曲，这些歌绝大部分都不知道谁是作者，而以口头传播，一传十十传百，一代传一代的传下去至今。不过今天我们所说的民谣(FOLK)，大都是指流行曲年代的民歌谣(FOLK)，所指的是主要以木结他为伴奏乐器，以自然坦率方式歌唱，唱出大家纯朴生活感受的那种歌曲。

欣赏：《乡村路带我回家》、《同桌的你》、《白桦林》、《寂静之声》

通民：(China pop)指中国大陆流行歌手的唱腔中融合民族唱法的一种流行歌曲唱法，有别于现在盛行的“中国风”。如韩红、谭晶、腾格尔、容中而甲等歌手。

欣赏：《蒙古人》、《天路》、《青藏高原》、《神奇的九寨》

天籁：(Nature)天籁之音是指大自然的声音，天籁风格的歌曲往往结合美声唱法，以气带声，营造出那种反朴归真、飘渺美丽的大自然效果。爱尔兰女歌手Enya是这种唱法的代表人物。

欣赏：《魔戒主题曲》、《欲水》、《天下无双》

4、通俗唱法的演唱技巧: 流行歌曲的演唱讲求个性，歌星们在声音上的差异之大，演唱风格之多样，使得我们无法像在“美声唱法”中那样将其划分为几个声部(男高音、女中音等)，即便是用“声线”这个时下非常流行，却又是莫名其妙的万能术语，也还是难以一一描述清楚。但我们还是可以根据其渊源以及发声特点、演唱风格归纳出几种典型的“唱法”。

(1)低吟演唱技巧：“低吟唱法”(Crooning)，形成于30年代。那个时候，许多酒吧、舞厅、夜总会里添置了电子扩音设备，歌手们开始对着“麦克风”(话筒)唱歌。“低吟唱法”就是在这样的背景中产生的。由于话筒的扩音作用，歌手们不必像歌剧演员那样竖着嗓子吼，也不必像有些民族歌手那样横着嗓子喊，他们只须用说话般的音量轻轻哼唱，众多的听众同样可以听得真真切切。一些非常细致的艺术处理方式，如一声轻微 的叹息、一个小小的停顿，都能被纤毫毕现地展示出来。50年代后，随着“摇滚乐”的兴起和民谣的复兴，流行乐坛不再是“低吟歌手”的一统天下了。但是“低吟唱法”并没有就此消亡，作为一种演唱方法，“低吟”对后来所有流行歌手的演唱产生了深远的影响。话筒的运用，声音的控制，旋律线条的连贯圆滑，歌词语气的表现，微颤音和气声运用等流行歌曲演唱的基本技巧在“低吟”中已经发展得相当成熟了。

欣赏与演唱：《女人花》、《你的眼神》、《笔记》、《明月千里寄相思》、《昔日重来》、《lovemetender》

《女人花》

我有花一朵 种在我心中 含苞待放意幽幽 朝朝与暮暮 我切切的等候 有心的人来入梦

女人花 摇曳在红尘中 女人花 随风轻轻摆动 只盼望 有一双温柔手

昨日重现-卡朋特

when i was young i\'d listen to the radio waiting for my favorite songs

when they played i\'d sing along, it make me smile.those were such happy times and not so long ago how i wondered where they\'d gone.but they\'re back again just like a long lost friend all the songs i love so well.every shalala every wo\'wo still shines.every shing-a-ling-a-ling that they\'re starting to sing so fine

when they get to the part where he\'s breaking her heart it can really make me cry

just like before.it\'s yesterday once more.《lovemetender》

你的眼神

象一阵细雨洒落我心底 那感觉如此神秘 我不禁抬起头看着你

而你并不露痕迹 虽然不言不语,叫人难忘记 那是你的眼神,明亮又美丽

啊„„友情天地 我满心欢喜

象一阵细雨洒落我心底 那感觉如此神秘 我不禁抬起头看着你

而你并不露痕迹 虽然不言不语,叫人难忘记 那是你的眼神,明亮又美丽

啊„„友情天地 我满心欢喜

虽然不言不语,叫人难忘记 那是你的眼神,明亮又美丽

啊„„友情天地 我满心欢喜

(2)哑音技巧：对沙嗓的崇尚并不是流行歌曲演唱中所独有的审美指向，在各国的民间音乐，尤其是我国的戏曲中，沙哑音色早已是习以为常的一种表现手段了。问题的关键并不在于音色的沙哑上，而是这种音色所能表现的情感的力度和深度。当人的情感达到极端状态时，常会伴随出现嗓音的沙哑。这种音色有时也会与某种特定的审美意象相联系：粗犷强悍的阳刚美，饱经沧桑的成熟美，这些都理颇具偶像魅力的。此外，流行歌曲中常见的反叛、挣扎、调侃和嘲讽等内容也适合于用沙哑的音色来表现。

欣赏和演唱：《天下无双》前面一段

(3)泣声技巧：就是在歌声中掺入一些抽泣、哽咽的成分。包娜娜演唱《掌声响起》中“我的眼泪忍不住掉下来”的“掉”字上就非常得当地加了一点“泣声”。玛多娜唱过一首《这里爱情不复存在》(Love is not here any more)，从头至尾“泣声”不绝，但在具体处理上很有层次。先是轻轻抽泣，然后从呜咽到放声痛哭，直至泣不成声。流行歌坛上还有一些被称为“催泪人”(Tearjerker)的歌手，如美国的埃迪.费谢(Eddie Fisher)、汤姆.琼斯(Tom Jones)，他们的声音中总是带着一些“哭泣”。张学友和潘越云也善于在演唱时运用“哭腔”。以强气流冲击声带所造成的“破音”也是一种很有表现力的声音装饰技巧，刘欢演唱的《我心中的太阳》最后一句中的“我”字上就用了一点。

欣赏《烛光里的妈妈》

(4)鼻音技巧：民谣歌手用“本嗓”演唱，与“低吟”相比，这种唱法一般不刻意追求声音的圆润和共鸣，音色扁平、自然，强调吐字的清晰和口语化。鼻音在“美声”和“低吟”唱法中都是很忌讳一个毛病，然而许多民谣歌手(如约翰.丹佛、鲍勃.迪伦)却喜欢使用带有浓重鼻音的演唱方式，这种鼻音具有独特的抒情色彩，尤其是在演唱平缓的叙述性歌曲时，会产生一种亲切自然、富有磁性的魅力。

欣赏：《乡村路带我回家》、《随风飘逝》、《昔日重来》

take me home country roads

Almost heaven, West Virgina

Blue Ridge Mountains, Shenandoah River

Life is old there, older than the trees

Younger than the mountains, flowing like the breeze.Denver John

(Chorus)Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads.All my memories gather \'round her

Miner\'s lady, stranger to blue water

Misty taste of moonshine, teardrop in my eye.(Chorus)

I hear her voice, in the morning hour she calls to me

Radio reminds me of my home far away

Driving down the road I get a feeling

That I should have been home yesterday(yesterday)

(5)哼鸣技巧：欣赏王菲的《Eyes on me》、《红豆》《甜蜜蜜》、《在水一方》、《但愿人长久》

独上西楼

无言独上西楼 月如钩 寂寞梧桐

深院锁清秋 剪不断理还乱

是离愁 别有一番滋味在心头

(白)无言独上西楼 月如钩 寂寞梧桐

深院锁清秋剪不断理还乱

是离愁 别有一番滋味在心头

剪不断理还乱 是离愁 别有一番滋味在心头

无言独上西楼 月如钩 寂寞梧桐

深院锁清秋 剪不断理还乱

是离愁 别有一番滋味在心头

(6)假声技巧：又称气声技巧，“气声唱法”。其实“气声”并不成其为一种“唱法”，而是一种声音运用技巧。气声本无语格调高下之分，关键是不能滥用。若能抓准时机，运用得当，可以起到画龙点睛的作用。如美国歌星莱昂纳尔.里奇演唱的《你好》 7(Hello)在副歌处先是用激昂的声音反复铺陈，最后用气声轻轻送出一声“I love you”，很有表现力。台湾的邓丽君也是一位十分善于运用气声的歌手。

虚假声：欣赏和演唱：恩雅的歌曲、〈黄手帕的主题曲〉

欲水

风来了雨来了 他们为什么都知道 我听不到我听不到 你说话声音太渺小

风停了雨停了 谁在我的梦里哭了 我不明了我不明了 天上的人凹在笑

不想问你是否记得我是谁 手指头冰雪溶化成眼泪 天只给了我们半甜欲水 怎么喝都学不会

风来了雨来了 他们为什么都知道 我听不到我听不到你说话声音太渺小

不想问你是否记得我是谁 手指头冰雪溶化成眼泪 天只给了我们半甜欲水 怎么喝都学不会

风来了雨来了 他们为什么都知道 我听不到我听不到 你说话声音太

实假声：欣赏和演唱：张靓颖的《天下无双》、朱哲琴的《一个真实的故事》

《天下无双》

穿越红尘的悲欢惆怅 和你贴心的流浪

刺透遍野的青山和荒凉 有你的梦伴着花香飞翔

今生因你痴狂此爱天下无双 剑的影子水的波光

只是过往是过往 今生因你痴狂此爱天下无双

啊.....如果还有贴心的流浪 枯萎了容颜难以忘 难遗忘

(7)喊唱技巧：多见于摇滚乐的重金属风格歌手的演唱。

欣赏：《To Love you more 》、《The Power of love》、(8)吼唱技巧：欣赏：《Unbreak my heart 》、(9)花腔技巧：又称华彩技巧，华彩是演唱者对歌曲的基本旋律进行即兴装饰变化的一种手段，在民间歌曲、古典美声歌曲的演唱中都很常见，在流行歌曲，尤其是爵士风格的歌曲中，更是一种十分重要的表现手法。黑人歌曲常采用一领众和的演唱形式，领唱者用呐喊、尖叫、抽泣、呜咽、滑音、颤音、假声等富于装饰性的演唱技巧，常常能将一些简单的旋律片断即兴演绎发展成极富感染力的毕彩乐句，产生出动人心魄的艺术效果。爵士乐出现后，美国黑人歌手又创造出一种高度炫技性的演唱方式。在与乐队 8 的即兴交流中，他们用一些没有具体含义的衬词唱出各种复杂多变的节奏型(称为Scatting)或用人声来模仿爵士乐队中的各种乐器的音响(称为Vocalese)。

欣赏和演唱：《I will always love you》、《without you》

(10)饶舌技巧：欣赏：《》、《》、《》、《》

(11)民韵技巧：欣赏和演唱：《山不转水转》、《黄土高坡》《蒙古人》、《天路》、《青藏高原》、《神奇的九寨》、《蒙古姑娘》

山不转水转

山不转哪水在转 水不转哪云在转 云不转哪风在转 风不转哪心也转

心不转哪风在转 风不转哪云在转 云不转哪水在转 水不转哪山也转

没有憋死的牛 只有愚死的汉 蜘蛛吐丝画它自己圆

那太阳掏洞也要织它那条线 再深的巷子也能走出那个天

青藏高原

是谁带来远古的呼唤 是谁留下千年的祈盼 难道说还有无言的歌 还是那久久不能忘怀的眷恋

哦 我看见一座座山一座座山川 一座座山川相连 呀啦索 那可是青藏高原?

是谁日夜遥望着蓝天 是谁渴望永久的梦幻 难道说还有赞美的歌 还是那仿佛不能改变的庄严

哦 我看见一座座山一座座山川 一座座山川相连 呀啦索 那就是青藏高原

(12)话筒使用技巧：

5、通俗唱法学唱建议：

(1)掌握基本的发声、呼吸、共鸣、吐字等方法。

(2)多听、多模仿、多张口唱，尝试学唱各种风格。

(3)根据自己的嗓音特点、音色特点和兴趣取向，形成适合自己的演唱风格。

(五)中国大陆流行歌曲的发展变迁

1、起源

2、发展

3、总结

第五篇：浅谈声乐演唱音色的可塑性

中文摘要

本文从声乐演唱音色的基本概念和音色的分类入手，探讨音色具有可塑性，主要包括咬字的技巧、共鸣腔的调节、呼吸的方法及真假声的运用这四方面提出了见解。

关键词：声乐、演唱、音色

I

Abstract Strictly speaking, the vocal music art development is from the original labor and produce the “song” began to sprout, only later to form a “national singing”and “Bel Canto” of these two kinds of form but different meanings of singing.“Bel Canto” is actually a professional classical music from Western Europe tothe traditional singing style developed from the Renaissance, gradually formed after the bel canto.Classification from the basic concept and the sound ofsinging tone of the discussion, the formation conditions of sound, usingscientific vocal method, according to the work requirements, the artistic image,so as to improve the art expressive force, namely according to the actual work,different singers and other factors, using the variations of tone to the performance of vocal music works.Key words：Vocal music, singing, tone

II

目录

中文摘要 ···················· 错误！未定义书签。Abstract ···················· 错误！未定义书签。引言 ······················ 错误！未定义书签。

一、人声音色的概念 ······················· 1

二、音色的分类 ························· 1

三、音色具有可塑性 ······················· 2

（一）咬字的技巧 ······························ 1

（二）共鸣腔的调节 ··················· 错误！未定义书签。

（三）运用好呼吸方法 ···························· 3

（三）真假声的运用 ····························· 3

结语 ······························ 4 参考文献

III

浅谈声乐演唱音色的可塑性 Plasticity of vocal timbre

引言

声乐是用独特的嗓音来表现情感、情绪或描绘情景的一种艺术形式，在声乐艺术中，嗓音占有重要的地位，有特点的嗓音音色比较容易引起人们的关注,更能给人们留下深刻的印象。尤其在声乐教学领域,音色的可塑性是声乐艺术与教学研究中的重要内容。

一、人声音色的概念

音色(tone-color)是指音的色彩、音的感觉。什么是音色？音色指音的感觉特性。是音乐中极为吸引人、能直接触动感官的重要表现手段。发音体的振动是由多种谐音组成，其中有基音和泛音，泛音的多寡及泛音之间的相对强度决定了特定的音色。人们区分音色的能力是天生的，音色分为人声音色和器乐音色。人声音色高、中、低音，并有男女之分；器乐音色中主要分弦乐器和管乐器，各种打击乐器的音色也是各不相同的。音色的不同取决于不同的泛音，不同的人以及所有能发声的物体发出的声音，正是这些泛音决定了其不同的音色，每一个人即使说相同的话也有不同的音色，因此可以根据其音色辨别出是不同的人。唱歌的声音通常指的是丰富的，甜的，深刻的，明亮的，富有表现力等，其具有鲜明的个性。音色由多种谐音组成，就嗓音而言，音色的多样化是来自于我们讲话或者歌唱时内容所体现的各种情感来表现的，什么样的情感，就会有什么样其对应的音色。其中有基音和泛音，音色主要与共鸣腔有关，共鸣腔包括咽、口、鼻、鼻窦、气管、支气管和肺。

二、人声音色的分类

音色可分为女高音、次女高音、女中音、男高音、次男高音、男中音、男低音。其中女高音又分为抒情女高音、花腔女高音和戏剧女高音。抒情女高音的音色是清澈的，适合歌唱甜美、纯洁的作品。花腔女高音其音色清脆、华丽，灵巧适合演唱华丽装饰的作品;戏剧女高音的音色明亮，圆润、坚实，适合演唱情绪较复杂的作品。此外，次女高音的音色圆润柔和、低音区明亮深厚，适合演唱旋律优美悠长的作品。女中音的音色通畅，低沉宽广、富于胸腔共鸣，适合演唱醇美、浓情、凝厚的作品。抒情男高音的音色通透、优美、抒情性强，适合演唱连贯性和流动性较强的作品。次男高音的音色高音区圆润通畅、低音区坚实暗沉，适合演唱富有激昂情绪的作品。男中音音色宏亮、结实、富于胸腔共鸣，适合演唱厚实宽广的作品。

三、音色具有可塑性

科学的发声方法符合人的嗓音发声规律，歌唱中音色的控制和变化主要取决于发声方法的变化。在歌唱过程中，音色的可塑方法有很多，可以通过掌握咬字的技巧、调节共鸣腔体的长短大小、调节气息的深浅强弱及结合真假声的运用等，这些都会使音色发生微妙的变化。对于音色的塑造，主要从以下三点来阐述。

（一）咬字的技巧

咬字对于音色的形成具有重要作用。发音器官分成“唇、牙、舌、齿、喉”五部分，不同的词，用相应的“五音”器官咬，即在歌唱中，通过“五音”的声母咬一部分从而形成不同的形式。

字头（声母）的发音是非常大的，非常短，几乎滑过，歌手字头关键部件必须做到准确的发音是正确的。韵母分为前韵母和后韵母，可以说不同的咬字方法会形成不同的音色。前韵母的声音明亮，自然，为了防止白，爆炸等问题，使声音清晰、有力，均匀，形成丰富的艺术表现，因此前韵母一般要咬的靠后。后韵母音色比较暗淡，为使音色更加宽亮、浑厚统一，因此要采用后韵母前咬。咬字靠前会产生明亮尖锐的音色，靠后会产生浑厚宽亮的音色，当然这也不是绝对，咬字还要结合不同地方的特色文化、风俗习惯及方言特点来进行咬字。例如，在陕西北部的民歌，歌词“哟”延伸拉长，如果在普通话发音唱，声音太暗，没有足够的味道。此时它需要的是明亮和灵活的音色,声音位置较为靠前。因此，不管是哪种唱法，他们共同的要求都是在演唱歌曲时，必须要把握好汉语的规范发音，抓住汉字词的特点头、腹、尾，运用合理的发音技巧，从而拥有更好的声音。

（二）共鸣腔的调节

共鸣腔的调节对音色的影响至关重要。能否自如的调整我们的发声共鸣，根据自己实际需要来形成音色，这将直接影响到音色的变化。当然，共鸣腔的整理运用与局部运用都会对音色产生不同的影响，如果由此可见，所有的共鸣腔体都要连通一气，从心理头腔共鸣多于胸腔共鸣，那声音就会明亮、尖锐。如果头腔共鸣与胸腔共鸣结合，则声音沉重的。一般演唱高音区主要运用头腔共鸣，低音区较多运用胸腔共鸣；如：戏曲民歌多用头腔共鸣，产生的音色多为清脆、嘹亮；西洋唱法主要运用整体共鸣，产生的音色多为宽厚，饱满；原生态多用头口腔共鸣，共振结合，声音是甜美、圆润、质朴的；通俗唱法较多运用混合共鸣，音色自然，类似说话。

因此，共鸣腔的调节对于音色会发生很大的变化，如果我们能够合理巧妙的运用各种共鸣的比例，并按照各声部的要求进行调整，那我们就能获得圆润、悦耳、动听的音色。

（三）运用好呼吸方法

呼吸是歌唱的源动力，也是一切歌唱技巧的基础，呼吸的深浅强弱对音色有很大的影响。呼吸过浅就会导致声带紧张，音色干涩、缺乏弹性；呼吸强弱不同也会对音色产生影响，当情绪激动、焦急时，呼吸需深入，声音往往就高而强，音色则明亮而有力；情绪低落平静时，呼吸较弱，声音往往低而弱，此时音色则轻柔低沉；当然，要有些通俗歌曲更强调情感的表达，此时呼吸的运用就显得尤为重要。若想要表达悲伤低沉的情感时，需要加重呼吸，从而产生深沉忧郁的音色；想要表达美好的事物与情感时，要轻柔的呼吸，从而产生清新优美的音色；想要表达激情热烈的情感时，不仅要加强呼吸深度还要加强呼吸力度，要想表达轻松快乐的情感，需要拥有流畅律动的呼吸。因此，呼吸是歌唱的支持和动力，控制和调节呼吸

对歌唱尤为重要，只有运用正确的呼吸才能有美好的音色。

（四）真假声的运用

真声是实在、清晰的声音。假声是一种虚幻迷离的表达和较为孱弱的音质，重在表现声乐作品的诡谲神秘。纯净的真声是色彩暗淡，低沉的声音，不是甜美的，纯净的假声是色彩单调，空灵的声音是微弱的；真假声的协调程度,直接影响歌唱者的演唱音色和对作品的感情处理，当然真假声的运用也要根据作品想要表达的效果来结合。如在西洋唱法中，强调真、假声的相协调结合，低音区主要是真声，而高音区主要是假声。它主要是为了能够更加深刻的表现人物形象以及推进歌曲的层次发展，更好的加强和渲染作品。而在一些山歌、当地民歌中，真声的运用要多于假声的运用，它更重视的是用开阔嘹亮的音色来展示劳动人民在日常生活与工作中的一些感情的释放。所以，运用真假声结合演唱,能够使高音明亮,低音结实，声音能柔能刚,歌唱也具有持久力,它是一种比较科学的歌唱方法。

综上所述，人的音色是可以根据不同的作品，不同的要求，不同的情感，不同的角色来运用不同的演唱技法来调整我们的人声这个乐器的技能，从而根据我们不同的要求来达到我们想要的音色，进而更好的去展现作品的情感。想要获得美好音色，必须按照以下原则进行。首先是可以通过正确的咬字技巧、合理的共鸣腔体的配合与调节及呼吸的调节与气息支持力的控制相结合；其次也可以采用开口元音，再结合些简单的旋律加以练声；再次也可以选用音区和风格都相适应的歌唱性强的歌曲练习，并且要处理好真假声的运用，为其安排合理位置；最后可以根据演唱作品中人物的需要在演唱风格上对音色加以针对性地训练，从而增强在不同作品中，不同演唱风格的音色的转换和运用，充分表达声乐作品的艺术魅力，与音色的感染力。

结语

总之，在声乐演唱中音色具有可塑性，我们要想获得美好音色，必须要合理的用科学的发声技巧来调节音色,进而更好的塑造人物形象。

参考文献

[1]张舒红.黄河大合唱M.知识词典.人民音乐出版社.2024年.[2]严伟平.声乐艺术的抒情性与再造性J.芜湖职业技术学院学报.1997年.[3]石惟正.声乐学基础M.人民音乐出版社.2024 年.[4]曹之懿.宛凌.我想把歌唱好M.上海锦绣文章出版社.1995 年.[5]乐艺术的抒情性与再造性J.芜湖职业技术学院学报.2024 年 第 3 期.[6]薛良.歌唱的方法 1987年 [7]沈湘.沈湘声乐教学艺术 1998年

[8]侯莲娜.叙事歌曲.木兰从军.的演唱处理与艺术表现J.武汉音乐学院学报.2024年 第 2 期

[9]冯志莲.民族声乐作品创作的新收获--王志信近年作品初探期刊论文-北京: 人民音乐 2024年

[10]余笃刚.声乐艺术美学.2024年

[11]严伟平，声乐艺术的抒情性与再造性J.芜湖职业技术学院学报.2024年第 3期.[12]徐磊，施光南声乐作品的抒情性特征及演唱风格研究D山东师范大学2024年

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！