

聲樂導論

時間：19:30-21:30

日期：2009年9月11日(星期五)

地點：教區中心9-10樓【演講廳】

聲音來源與分類

- 聲音的傳遞：**聲音**是由物體振動產生聲波；通過介質（空氣）傳遞並被人或動物聽覺器官所感知的波動現象。
- 噪音：波幅不規則，使聽到它的人和自然界帶來煩惱的、不受歡迎的聲音。
- 樂音：震動發音有明顯規則的，能分辨出音高並能進行模仿的聲音就是樂音。如樂器演奏的聲音就都是樂音。樂音的泛音列是有規律的。赫茲是頻率單位記為**Hz**，意為每秒週期的震動次數。例如 中央C上之A音**440 Hz** 在**1955**年被國際組織通過用做「標準音高」。

- 旋律：由音的高低、強弱組成。
- 節奏：由音的長短、快慢形成。
- 和聲：由兩個或以上的人同時演奏（演唱）的音樂，並以不同的旋律協調產生和聲效果。
- 音色：每種樂器和每個人聲都有自己獨特的音色

音樂要素

音樂形式分為兩大類？

- 器樂：通過有形的樂器，演奏的樂曲。
- 聲樂：用人類聲音演唱的樂曲，聲樂也許是最古老的音樂形式。表達感情更直接。

聲樂作品演唱的類別

- 獨唱 Solo：藝術歌曲 **Lieder**、Art Song、聯篇歌曲 Song Cycle 有鋼琴伴奏部分營造襯托意境。
- 齊唱 Unison：額我略聖詠 **Gregorian chants** 是一種單聲部、無伴奏的傳統天主教音樂。
- 輪唱 Round：同一旋律分組先後進入詠唱。
- 重唱 Ensemble：每個聲部均由一或兩人演唱的多聲部聲樂曲。例如 **A Cappella** 無伴奏的重唱；例如牧歌 Madrigal。本港也有最著名的合唱俠團體。
- 合唱 Choral：每個聲部由三人以上演唱的多聲部聲樂曲。種類繁多有男聲、女聲、童聲、混聲等等。

大型的曲目：包括以上各種的類別

- **清唱劇 Cantata 與神劇 Oratorio** 是一種包括獨唱、重唱、合唱的聲樂套曲，一般包含一個以上的樂章，大都有管絃樂伴奏。
- **歌劇 Opera** 是一門西方舞台表演藝術，完全以歌唱和音樂來交代和演譯劇情的戲劇，通常會有幾幕。這裡指的不同於荷李活的歌舞劇 **Musical**。
- **交響樂 Symphony** 自從 **Beethoven** 開始在第九合唱交響樂中用了聲樂之後，**Mendelssohn** 的第二第五交響樂，更採用了聖樂。往後許多作曲家紛紛把聲樂演唱加入大型作品中，尤其是 **Wagner** 把人聲推到極限；**Mahler** 的大地之歌共六個樂章，標題為 **A Symphony for Tenor and Alto (or Baritone) Voice and Orchestra**。

聲樂

- 聲音樂器化：美聲唱法 **Bel Canto** 是始於16世紀義大利，完成於19世紀的藝術性很高的唱法，在高峰期的三大代表人物Bellini、Rossini、Donizetti 的作品，主要是炫耀聲音多變化，輕巧的唱法。到了後期轉變為以要求聲音圓潤，廣闊能夠達到樂器化的要求，不同的時代有不同的定義。
- 音域：兩個八度內，音高的變化能否運用自如
- 音量：响度力度強弱是否能令遠近觀眾聽得穩定清晰
- 音色：聲音的色彩統一並有可塑性
- 靈活性：聲音的韌性能應付強弱高低快慢並感人至深

- **女高音 Soprano**：音域 C4—C6。根據不同的音色分為花腔 *coloratura soprano*、抒情 *lyric soprano*、戲劇 *dramatic soprano*、童聲女高音 *treble soprano*。
- **次女高音 Mezzo-soprano** 或稱為女中音：音域 A3—A5，聲帶通常比女高音略長和寬，高音厚實、有力，中聲區聲音特別豐滿圓潤。
- **女低音 Alto**：音域 F3—F5。音色不如女高音嘹亮，但音質濃厚、堅實、穩重，音區也比較低。另外有男高音唱女腔稱為 *countertenor* 、Alto。Philippe Jaroussky

女聲 **Female voices**

- **男高音 Tenor**：音域C3 – C5，根據音色、音區等不同特點分為抒情 lyric tenor、戲劇 dramatic tenor、輕男高音 tenore leggero。
- **男中音 Baritone**：音域A2 - A4，通常兼備有男高音和男低音的音質，既亮堂、柔潤，又莊重、沉著。
- **男低音 Bass**：音域F2 - F4，音色低沉、渾厚、老成、持重、莊嚴。

男聲 Male voices

合唱團的四聲部

- 女高音 **Soprano** : C4-A5
- 女低音 **Alto** : A3-E5
- 男高音 **Tenor** : C3-G4
- 男低音 **Bass** : E2-E4

發聲結構理想成為好的材料：

- 聲道的長短
- 喉結的高低
- 氣管的粗幼
- 聲帶的長短厚薄：童聲8-11mm、女聲12.5-17.5mm、男聲17-25mm
- 可用科學方法分辨音域，或由有經驗的老師用換聲點作判斷。

- 氣息：西方人說『懂得呼吸就懂得歌唱』，中國人說【氣也，音之帥】。
- 共鳴：充分運用本身樂器的條件，美化聲音。
- 吐字：仔細研究掌握，務求清晰與統一。

聲樂的三大要素

- 運氣：中外都重視氣息的運用。合情合理地鍛鍊成為受控的運動（隨意肌）。多振少不穩。
- 姿勢：站姿、頭臉的位置，口腔內部的配合。
- 呼吸的鍛鍊：吸與呼練習。
- 想像自己是樂器，清理聲道順暢。
- 發聲？🔊🔊用聲？氣息支持聲音🔊

氣息

- 擴大美化過程運用輕的聲源，配合運氣把真假聲的平衡、換聲點 **Passaggio** 的過渡、胸腔與頭腔的協調統一。
- 胸腔共鳴不難，但在轉換過程中需要慢慢調整。
- 頭腔最難做到充分運用，要保持通道順暢，能將聲音送到頭腔震動出去，可運用各種嘗試：平時改變說話方式，用頭腔共鳴說話，更重要的是用心去唱。

共鳴

- 廣東咬字工程複雜，字頭字尾阻塞共鳴的通道，影響音色的統一。
- 吐字影響了樂句的連貫。
- 嘗試多用母音唱好旋律，在加上聲母，不可忽略過程，務求達標。

吐字

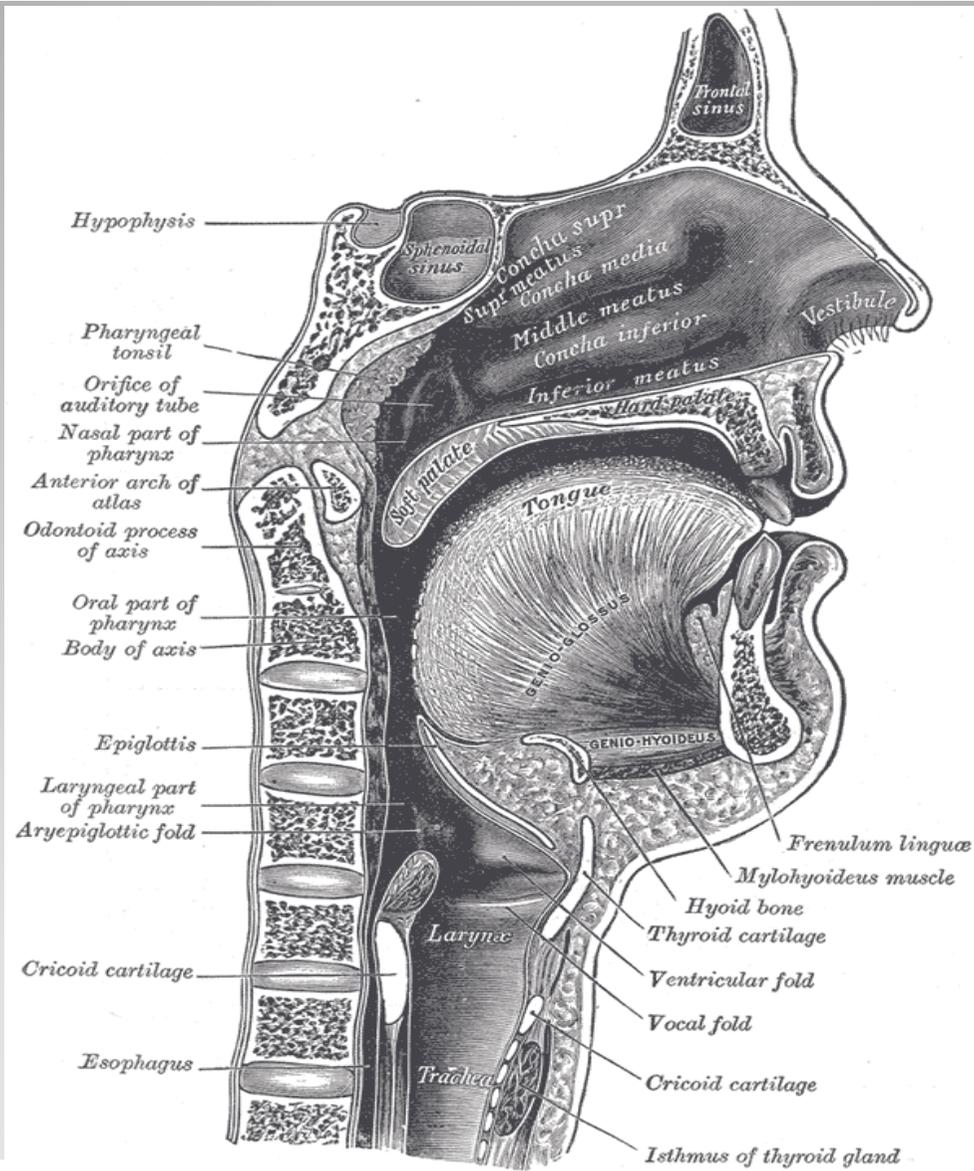
- 認識節奏、旋律、歌詞
- 用sol-fa 唱旋律
- 用humming唱旋律
- 用 lu-lu-lu, 根據歌詞及節奏唱旋律
- 唱出歌詞的母音
- 讀歌詞(以高位置有共鳴加上節奏讀)
- 加子音唱

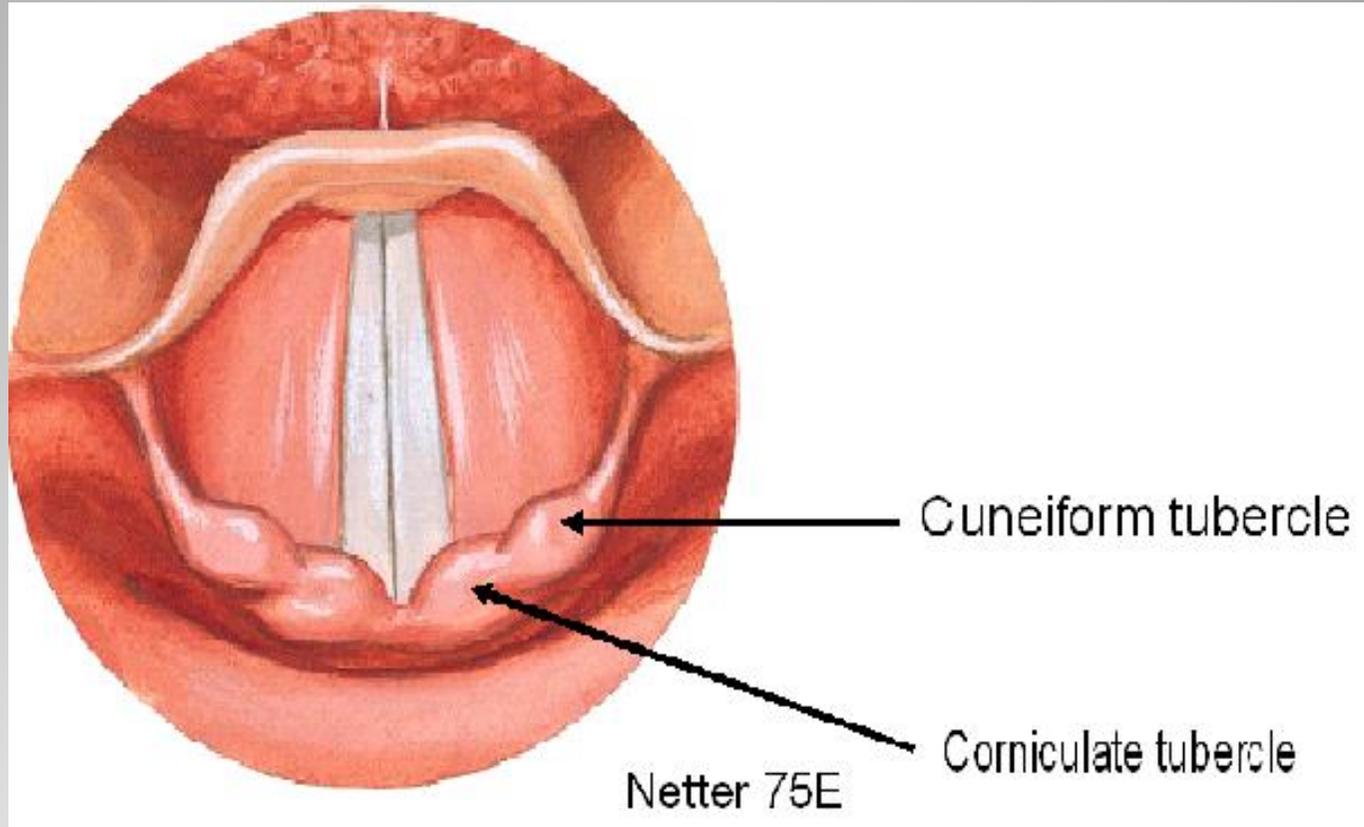
學習新歌

- 聖樂是祈禱，唱聖詠是雙倍的祈禱。
- 要用謙卑的、虔誠的歌聲向上主祈求。
- 全心全意在歌詠的禱詞上，向天主發出最深的呼籲。
- 帶領會眾因我們的祈禱之聲，使他們更加心神合一舉心向主。
- 在歌詠團中需要統一的聲音；切忌個人表演心態，並戒得意忘形放聲高唱。善用天父的恩賜，做好本分以愛還愛！

聖樂中聲樂要求

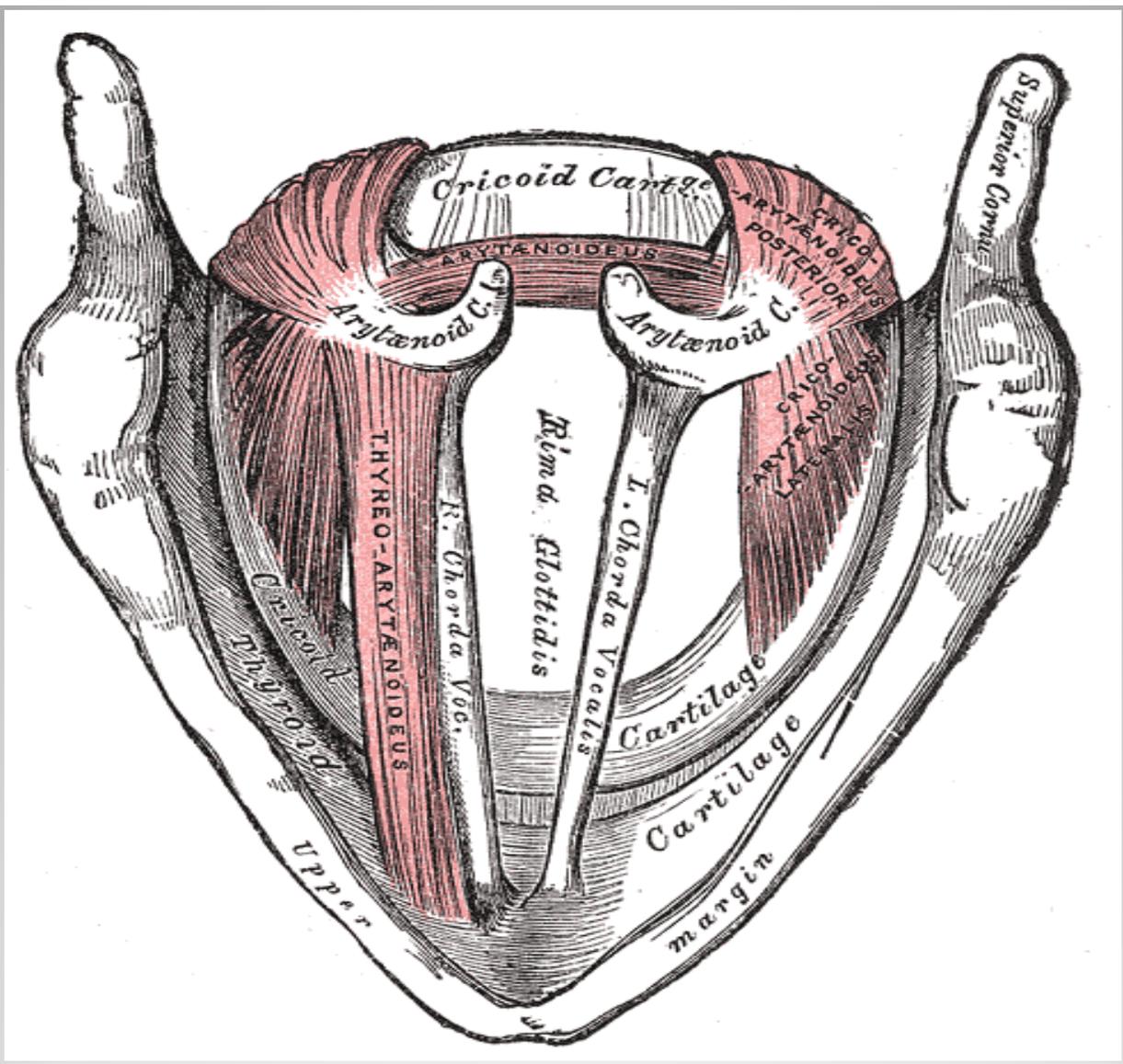
聲道

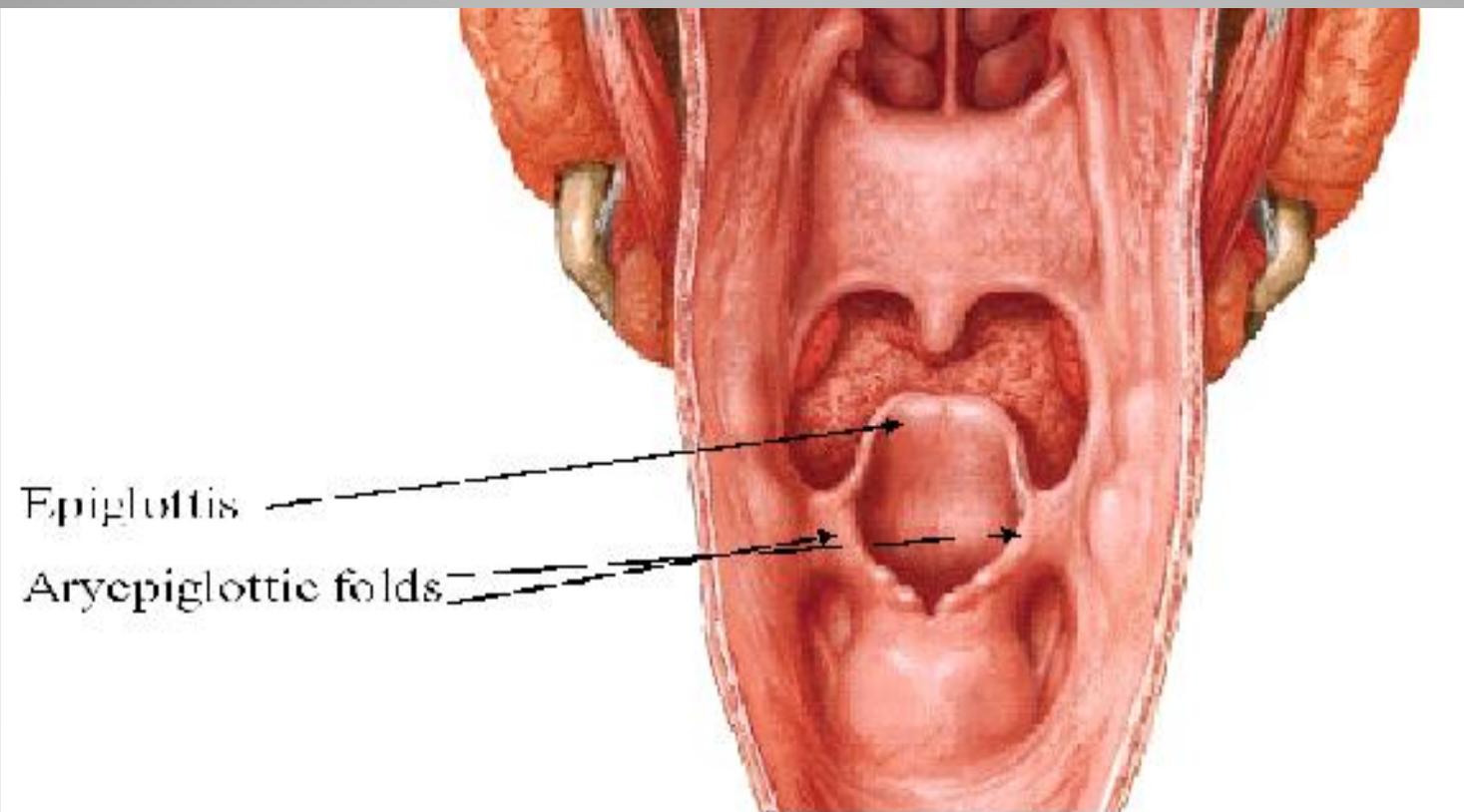

聲帶

聲帶

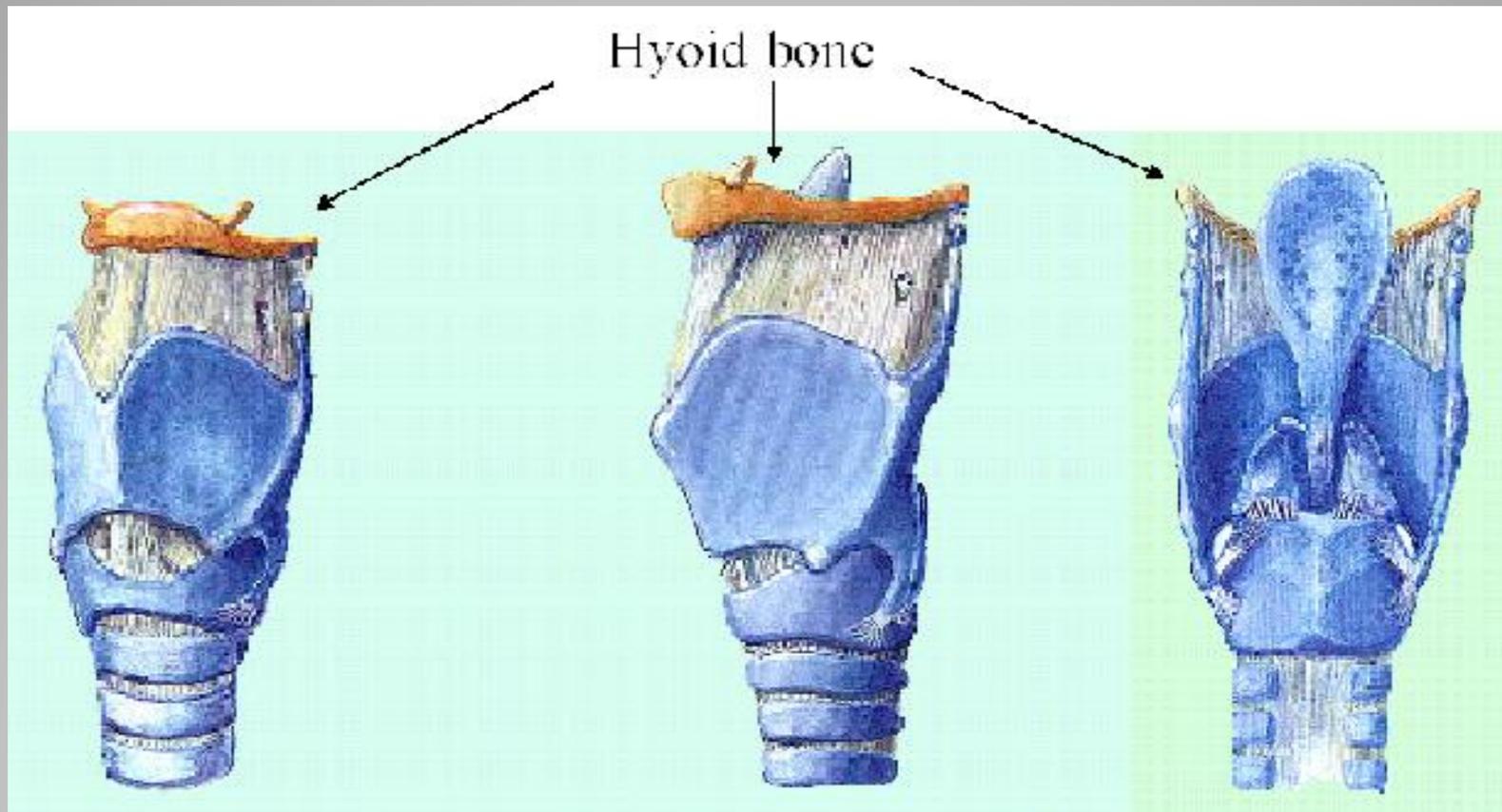

Epiglottis

Aryepiglottic folds

Netter 60

喉嚨

喉結—甲狀軟骨

先練呼吸：

- 吸慢呼Si
- 要求：綿、平均、遠、長
- 吸分段呼Si Si Si Si Si

發聲練習：

- Hm - ma
- Hm - me
- Hm - mi
- Hm - mo
- Hm - mu

天主保佑