

昆曲演唱艺术研究

[昆曲演唱艺术研究_下载链接1](#)

著者:田韶东

出版者:浙江大学出版社

出版时间:2013-3

装帧:

isbn:9787308107594

《昆曲演唱艺术研究》从音乐学和文化学两个学科相交叉的角度研究演唱问题，涵盖理论和实践两方面的内容，不仅论述歌唱技术本体，而且探讨文化层面的与歌唱发生关联

的诸多因素。首次提出字重腔轻、字轻腔重、用气节俭、超级高音与低音、对丹田气的新诠释、昆曲演唱的层次性与完整性、演唱个性化和多样化的音色特点等概念。传统昆曲的发声演唱包括音域、音色和音量等都和当时社会群体中的人在传统社会道德规范下的行为密切相关。希望对中国民族声乐体系的建立以及当代声乐的发展具有指导和借鉴意义。

作者介绍:

田韶东

杭州市工人文化宫文艺部干事，全国优秀文艺工作者。

目录: 目录

绪 论

一 演唱渊源及发展

二 研究取域与创新

三 研究的价值与意义

第一章 昆曲角色的演唱用嗓

第一节 昆曲生角演唱的用嗓

一 昆曲生角的历史发展与角色类型

二 昆曲生角的用嗓方法与用嗓类型

三 昆曲生角近现代用嗓变化

第二节 昆曲旦角演唱的用嗓

一 昆曲旦角的历史发展与角色类型

二 昆曲旦角的用嗓方法

三 昆曲旦角的基本嗓音类型

四 昆曲旦角用嗓演唱的变化

第三节 昆曲净角演唱的用嗓

一 昆曲净角的历史发展与角色类型

二 昆曲净角的用嗓发音

三 昆曲净角用嗓基本类型

四 昆曲净角用嗓演唱发展趋势

第四节 昆曲末角演唱的用嗓

一 昆曲末角的历史发展与角色类型

二 昆曲末角的用嗓方法

三 昆曲末角基本用嗓类型

四 昆曲末角的现状

第五节 昆曲丑角的演唱用嗓

一 昆曲丑角的历史发展与角色类型

二 昆曲丑角的用嗓类型

第二章 昆曲角色演唱的发声机能与元素关系

第一节 昆曲角色演唱的发声机能状态

一 真假混合声的机能状态

二 真声声型的机能状态

三 假声的机能状态

第二节 昆曲演唱中的词曲关系

一 中国声乐中的字声关系

二 昆曲演唱中的字正腔圆、字重腔轻

第三节 气声关系

一 情、声、气的关系

二 气与声

第三章 昆曲角色做打中的唱念

第一节 做打中唱念的分类

一 重唱戏中的唱念

二 重做打戏中的唱念

三 唱做并重戏中的唱念

第二节 论昆曲以唱为主唱念做打的层次性和完整性

一 唱念与做打的双层复合

二 以唱为主唱念做打的四位一体性

第四章 昆曲演唱中的咬字

第一节 传统声乐理论中关于咬字的记述和分析

一 元代以前关于咬字的记述

二 元代《唱论》对咬字的规范

三 明代著作中对歌唱咬字的系统论述

四 清代演唱理论中关于咬字的研究成果

第二节 五音四呼

一 五音

二 四呼

第三节 昆曲演唱中的四声

一 也谈昆曲平声字的字声特征与腔格

二 昆曲上声字的字声特点

三 也谈昆曲去声字的字声特征与腔格

四 昆曲入声字的字声特征与腔格

第五章 昆曲演唱的用气

第一节 传统声乐文献中关于用气的要求

一 元代及元代以前所出现演唱用气的理论

二 明清时期演唱用气理论的发展

第二节 也谈昆曲演唱中的用气

一 昆曲演唱两个层面的用气

二 中国昆曲演唱用气与欧洲歌剧唱法演唱用气的比较

第六章 昆曲演唱的共鸣

第一节 我国传统民族声乐中关于共鸣的记述和分析

一 先秦时期的歌唱共鸣技术

二 西汉至隋唐时期的歌唱共鸣特点

三 宋元至当代关于歌唱共鸣的研究

第二节 昆曲角色演唱时的共鸣状态

一 真假相接声型的共鸣特点

二 真假相融声型的共鸣特点

三 炸音的共鸣特点

第七章 昆曲演唱的音域

第一节 昆曲中的声部超越现象

一 欧洲歌剧唱法的声部情况简介

二 中国昆曲角色演唱中的音域特点

第二节 论昆曲角色演唱中的超级高音和低音

一 昆曲角色演唱中的高音和低音

二 高低音运用的反常与合理

三 昆曲角色演唱中高低音运用情况的说明

第八章 昆曲演唱的音色

第一节 中国传统声乐的音色特点

一 历代论著中对于音色的提法

二 中国传统声乐的音色特征之我见

第二节 昆曲演唱的音色

一 个性化

二 多样化

结语

一 演唱技巧方面

二 在演唱与文化的结合方面

参考文献

附录一

附录二

附录三

后记

• • • • • [\(收起\)](#)

[昆曲演唱艺术研究_下载链接1](#)

标签

戏曲

昆曲

藏书

电子版 · Kindle

#FK

#

评论

看到讨论生旦行音域那里，实在读不下去了，睁眼说瞎话。。。第二本买的电子书。

[昆曲演唱艺术研究_下载链接1](#)

书评

[昆曲演唱艺术研究_下载链接1](#)