

KỸ THUẬT

LUYỆN THANH

Kỹ Thuật Luyện Thanh
Cao Thanh Hoàng
098.453.6684 - 0916.545.621

Biên Soạn
Cao Thanh Hoàng

I. Chuẩn bị

1. Luyện hơi

a. **Lấy hơi ngân dài:** Hai tay đặt ôm nhẹ nhàng lên hai bên hông, hơi trương lồng ngực khi lấy hơi vào và chuyển hơi xuống vùng bụng (bung sê phình ra, phải có cảm nhận hơi chạy từ lồng ngực cuồng bụng, lúc này hoành cách mô được ép xuống xuống với mục đích kéo dãn lá phổi xuống theo chiều dọc để kéo khí vào). Lúc này có thể lấy hơi bằng mũi hay bằng miệng đều được, nhưng khi hát, nên lấy hơi bằng miệng. Thời gian lấy hơi là một phách (một nốt đen).

- Nhả hơi: ngay sau khi nén được hơi xuống bụng, vẫn giữ cứng cơ hoành, từ từ nhả hơi thật nhẹ và thật đều theo âm "xi". Thời gian một lần nhả hơi sẽ kéo dài từ 8 phách (qui định thống nhất, mỗi phách là 1 giây) tăng dần lên cho mỗi lượt luyện tập: 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32.

Lấy hơi vào ngay sau khi kết thúc một chu kỳ. Phần luyện hơi sẽ được thực hiện từ 10 lần.

b. **Lấy hơi ngân ngắn:** Thời gian lấy và nhả hơi bằng nhau (một - lấy, hai - thở), mục đích luyện việc luyện tập cơ bụng cùng phản xạ khi phải lấy hơi nhanh, lấy hơi trộm (tập nhanh dần).

2. Chuyển Hơi

Tập chuyển hơi vào các điểm trên vòm miệng:

Ép sát cuồng lưỡi xuống dàn để đẩy hơi dàn ra phía chân răng hàm trên - nâng cuồng lưỡi lên để chuyển hơi sát dàn vào phía trong vòm họng, cảm giác như ta thở hơi quét vòng trên vòm miệng. Khi hát những âm trầm (từ sol xuống sol thấp), cuồng lưỡi sẽ ép dàn xuống đẩy hơi vòng ra ngoài; khi hát những âm cao (từ sol lên sol cao), cuồng lưỡi sẽ chuyển dàn vào trong dàn hoi thẳng lên.

3. Tạo hình nguyên âm:

A: rộng và cao nhất: tiêu chuẩn lọt 2 ngón trỏ và ngón giữa, lưỡi nằm ngang.

E: hơi căng khép môi dưới, đầu lưỡi tì nhẹ vào đầu răng hàm dưới.

I: căng ngang đôi môi hơn nữa, hơi hé miệng như cười, đầu lưỡi tì vào đầu răng hàm dưới.

Ê: hơi co khép môi, nâng vòm miệng, đầu lưỡi chạm nới chân răng hàm dưới.

O: tạo tròn vòng môi, lưỡi để tự do.

Ô: co ngang môi, nâng vòm miệng, lưỡi để tự do.

Ö: từ Ô, căng mạnh khép môi, hơi cụp môi dưới vào đầu răng hàm dưới.

U: chụm môi.

Ü: từ U căng mạnh khép môi, hơi cụp môi dưới vào đầu răng hàm dưới.

4. Mở thanh quản:

Khi phát âm, hãy cố mở hàm trên, dù thực tế là mở hàm dưới, điều này sẽ khiến thanh quản mở rộng, đồng thời tiểu thiêt (lưỡi gà) sẽ rút lên và đóng khoang mũi lại, tránh thoát hơi lên mũi tạo thành giọng mũi.

Chú thích quan trọng về cách hát với các phụ âm khởi đầu và kết thúc một chữ

- Phải mở âm thật nhanh và nhẹ với các phụ âm khởi đầu một chữ, tránh tạo những tạp âm như tiếng bật lưỡi với T, L v.v..., và tiếng Xi với X, S, rồi chuyển ngay qua phần nguyên âm.

- Không tắt âm khi có phụ âm cuối chữ. Hãy ngân đủ độ vang phần nguyên âm trước khi đóng phụ âm, đồng thời chót lưỡi vòng lên vòm miệng để vẫn tạo được một khoảng không trong vòm miệng, không chùng cơ bụng và thanh quản khi ngân. Điều này sẽ được hướng dẫn trong phần ứng dụng bài hát.

HỘI NHẠC THIÊN QUỐC

Nhạc: Thánh An Phong - Lời: Hoàng Diệp

The musical score consists of four staves of music in common time (indicated by '8') and a key signature of one flat (indicated by a 'b'). The vocal part uses a soprano C-clef. The piano accompaniment uses a bass F-clef. The lyrics are written below the vocal line, with some words underlined to indicate sustained notes or specific performance techniques. The score includes dynamic markings such as 'mp' (mezzo-forte), 'p' (piano), 'f' (forte), and 'mf' (mezzo-forte). The vocal line features several melodic phrases, some with eighth-note patterns and others with sustained notes. The piano accompaniment provides harmonic support with chords and single notes.

1. Hội nhạc thiên quốc dãm say nghiêm qui, dứt cung đàn hát lặng nghe cõi
2. Quí kè bên Chúa thơ nhi cơ hàn, Thánh Nhan rực rõ tựa vì sao
3. Mẹ lặng chiêm ngắm con ngủ bên lòng, mắt chẳng con ngó Mẹ khi con
4. Dịu ngọt khôn ví chưa chan tâm hồn, lúc ấm bồng Chúa, Mẹ tha thiết
thế tràn. Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần, ru bên nội Thánh Hài Nhi.
sáng ngồi. Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồn, bên tai Con Chúa Mẹ than.
mỉm cười. Đầu vậy hơi thở con như lửa nồng, yêu đương nung đốt Mẹ thôi.
ấp lòng. Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng, trên Con Thiên Chúa, Mẹ hôn.
Thiên cung thần phẩm vui mừng dãm say. Dứt cung nhạc thấy im lặng chín
Thiên cung vui say. Thôi nhạc lặng chín
tầng. Khi nghe kè bên nội hèn Chúa đây, Tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát
tầng. Khi nghe bên nội đây. Tiếng Mẹ nhẹ hát
mừng. Vừa nghe kè sát nội hèn tiếng Mẹ nhẹ hát êm
mừng. Khi nghe bên nội Con Chúa tiếng Mẹ nhịp nhàng êm
đêm. Vừa nghe kè sát nội hèn êm ái giọng Mẹ ru hát.
đêm. Khi nghe bên nội êm ái giọng Mẹ ru hát.

Bài 1

Luyện hơi và chuyển hơi (Thực hiện trước mỗi buổi)

1. Luyện phát âm A-E-I-Ê

MA ME MI MÊ MA

Thay đổi cao độ từ GABC - khởi âm rõ từng chữ - từ chậm tới nhanh.

Ngân đều hơi với dấu luyến, không lấy hơi khi chuyển chữ.

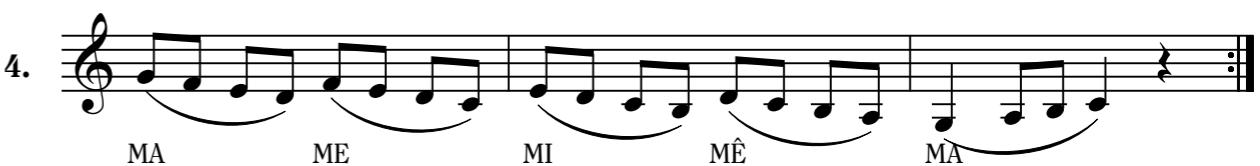

Với phụ âm đầu NG - NGH

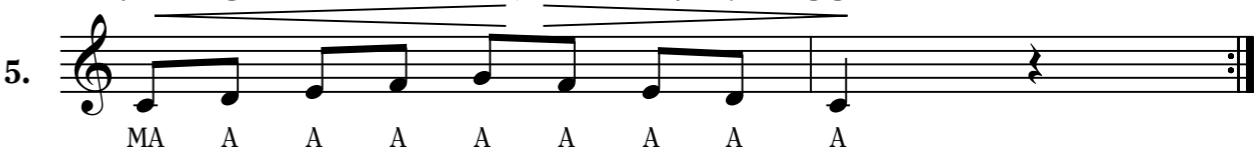
2. Luyện âm trầm

Chuyển dần làn hơi ra phía chân răng hàm trên khi xuống thấp. Từ chậm tới nhanh

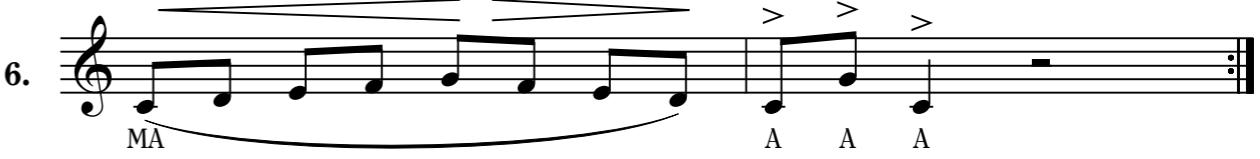

3. Luyện cao độ

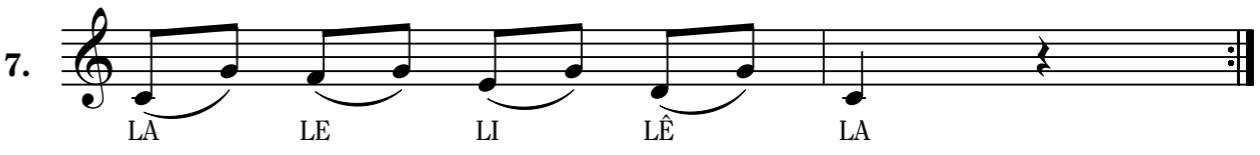
Chuyển cung từ Đô (C) lên Sol (G), diễn cảm ký hiệu tăng giảm với 4 âm MA ME MI MÊ

Chuyển cung từ Đô (C) lên Sol (G) với diễn cảm ký hiệu tăng giảm và bật quang với ký hiệu Marcato (nhấn mạnh 1/2 trường độ - vững cơ bụng) tuần tự MA ME MI MÊ

C > G Với phụ âm đầu L - lướt thật nhanh, đầu lưỡi hơi cong lên, tránh tạo tiếng bật lưỡi.

20 21 3 22 23

2. Đêm thanh bình đất trời hợp ca mừng con Chúa.
1. Hãy trông về, trông về hang đá Be - lem.
3. Hãy hương về, hương về hang đá Be - lem.

8
1. Hãy trông về, trông về hang đá thành Be - lem.
3. Hãy hương về, hương về hang đá thành Be - lem

24 25 26 27

1. Đây Chúa sinh ra như bé thơ trong cơ hàn.
2. Muôn tiếng tung hô vang khắp nơi nhạc muôn đời.
3. Than thiết kêu xin ơn thứ tha mùa thái hòa.

8
mf
28 29 30 31

2. Muôn tiếng tung hô vang khắp nơi nhạc muôn đời.
3. Tha thiết kêu xin ơn thứ tha mùa thái hòa.

8
f Hm. mp Hm. p Hm. p Hm.

- Cẩn trọng với các dấu Staccato

Bài 2

1. Luyện phát âm O Ô Ơ U Ủ

MO MÔ MƠ MU MU

Thay đổi cao độ từ GABC - khởi âm rõ từng chữ - từ chậm tới nhanh.

1.

2.

3.

4.

2. Luyện cao độ

Chuyển cung từ G lên C, diễn cảm ký hiệu tăng giảm với 5 âm MO MÔ MÖ MU MU

5.

6.

3. Luyện môi & hàm (Mềm mại - khoan thai - giảm âm cuối câu)

7.

nhấn - buông 13

thế. Bình an cho nhân loại. bình
bình an cho dương thế. Bình an cho nhân loại. Bình
bình an cho dương thế. Xuống đem bình an cho nhân loại. Xuống đem bình
bình an cho dương thế. Xuống đem bình bình an
Xuống đem bình

Nhấn - buông 5

an cho nhân loại. Bình an cho nhân loại Chúa thương yêu.
an cho nhân loại. Bình an cho nhân loại thương yêu.
an cho nhân loại. Bình an cho nhân loại thương yêu.
an cho nhân loại. Chúa xuống đem bình an cho nhân loại thương yêu.
an vào trần gian. Chúa xuống đem bình an cho nhân loại thương yêu.

- Tăng âm 10, 11 Alto - Ténor - Basso

- Giảm âm 11 Ténor và Basso

- Tăng âm và nhấn - buông 12 Soprano - Alto - Ténor

- Giảm âm 13 Ténor và Basso

- Tăng âm và nhấn - buông 14 Soprano - Alto - Ténor

VINH DANH THIÊN CHÚA

Hải Linh

1 2 3

mf Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

4 5 6

mp Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

7

mf Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

8

mp Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

mf Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

7

8

mf Xuống đem bình an đem bình an cho dương

9

mf Xuống đem bình an đem bình an

8

mf Xuống nơi trần gian,

10

mf Xuống nơi trần gian, đem bình an

11

mf Xuống nơi trần gian, đem bình an

12

Chú thích;

- Tăng và giảm âm measure 1, 2, 3 và 4, 5, 6.
 - Giảm âm 7, 8 Ténor và Bass - 8, 9 Soprano và Alto
 - Tăng âm 9, 10 Soprano - Alto - Ténor - Basso

Bài 3

1. Luyện phát âm - Kết nối hai nguyên âm

Trong hợp ca, khép chữ rất quan trọng, do vậy tạm nêu ra qui định nối nguyên âm trong một chữ như sau:

Tùy theo tiết tấu bài hát nhanh hay chậm mà ta khép chữ, nhưng thông thường, dựa vào tiết tấu của bài nhạc, thời gian khép một chữ với các nguyên âm tương đương nốt móc đơn cho chữ có trường độ bằng hoặc lớn hơn một nốt đèn, và tương đương nốt móc kép cho chữ có trường độ nhỏ hơn một nốt đèn.

*Thành Tâm
Kim Long*

Ave Maria - Hải Linh

Trong chữ YÊU, ta thấy âm Y vàÊ được kéo dài hơn một chút trước khi khép hoàn toàn thành âm YÊU, nghe ngọt ngào và dày dặn hơn nhiều so với khép thật nhanh.

Cũng như chữ BAO, dù chỉ với trường độ nốt 1/8 (móc đơn), nhưng nếu tinh tế hơn, ta vẫn chia để có 2 âm A (ba-ao), âm thanh nghe rõ ràng và dày hơn rất nhiều.

Tương tự, trong chữ HUYỀN DIỆU, hát theo cách phân tiết như thế này ta sẽ thấy chữ DIỆU quả thật là huyền diệu.

Khép quá nhanh sẽ khiến giọng khô cứng, âm thiếu độ dày ; khép quá chậm làm mất ý nghĩa chữ. Muốn khép âm chính xác, người hát phải cảm nhận được tiết tấu của lời hát tại từng thời điểm, phải cảm được chuyển động của sóng nhạc trong từng chữ hát chứ không phải từng câu.

Với những chữ kết bằng phụ âm, dùng đầu lưỡi chạm lên vòm miệng gần sát chân răng hàm trên trong khi vẫn giữ đều hơi của nguyên âm, (nguyên âm ghép) trước đó, sẽ tạo thành âm U.

Cũng có trường hợp khép nguyên âm ngoại lệ, thường là những chữ mang ý cảm thán như ôi, oi - Ngân dài nguyên âm đầu và kết nguyên âm cuối cho đủ nghĩa trước khi chuyển sang chữ kế tiếp.

*Ôi Giêsu
Huyền Linh*

The musical score consists of two staves of music. The top staff uses a treble clef and has lyrics in Vietnamese: "Ôi Giê - su! Chúa Giê - su là Vua." The bottom staff also uses a treble clef and has lyrics in Vietnamese: "Ô i Gi ê su! Chú uơ Gi ê su là Vu uơ." The music includes various note values like eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings.

Kết chữ với những phụ âm N - NH: mở nguyên âm, ghép nguyên âm chính xác trước khi khép chữ - chạm nhẹ lưỡi lên vòm miệng trong khi vẫn giữ đều hơi để ngân cho đủ trường độ của chữ. Hơi chạm nhẹ răng vào môi và bật thật nhanh cho phụ âm đầu V (vinh), không nên bật quá mạnh với chữ Ch (Chúa)

Bài 8

Diễn tấu

Làm quen và thực hành với các ký hiệu cường độ là điều rất quan trọng đối với ca đoàn. Nên phân tích và dàn dựng một bài hát thật kỹ lưỡng để tạo sự thống nhất trong việc trình bày hoàn chỉnh một tác phẩm hợp ca. Hướng dẫn quan sát và hiểu cách diễn tấu với những ký hiệu cường độ cho ca đoàn.

Cũng nói thêm về các chữ mô tả cường độ thường gặp

pp > p > mp > mf > f > ff
Rất nhẹ > nhẹ > hơi nhẹ > hơi mạnh > mạnh > rất mạnh

2. Luyện cao độ

Chuyển cung G => C, rồi âm láy với bật cơ bụng

1.

MA ME MI MÊ MA

MO MÔ MO MU MU'

II. Liên hơi với dấu luyến - Bật quãng bằng cơ bụng với dấu Marcato (nhấn mạnh 1/2 trường độ nốt)- C-D-E-F-G-A-B-C

2.

MA A A A

3. Luyện môi & hàm (*Mềm mại - giảm âm cuối câu*) - C-D-E-F-G (*nên thuộc lòng giai điệu, nhấn vào các nguyên âm đầu: A, O, Ô, v.v...)* thực hiện nhanh dần, chú ý mở miệng đúng mẫu nguyên âm.

3.

A I A I A I A I A I A I A I A I A
 O I O I O I O I O I O I O I O I O
 Ô I Ô I Ô I Ô I Ô I Ô I Ô I Ô I Ô
 Õ I Õ I Õ I Õ I Õ I Õ I Õ I Õ I Õ
 U I U I U I U I U I U I U I U I U
 Ü I Ü I Ü I Ü I Ü I Ü I Ü I Ü I Ü

Thân Phận Lưu Đày - L. Xuân Quέ - Lm. Tiến Dũng

ĐK.Bên sông Ba - by - lon ngồi tôi khóc ngồi tôi

f khóc ngồi tôi khóc Si - on Si - on.

ff Bên sông Ba - by - lon *f* tiếng thông reo tiếng thông

> reo *mp* tiếng thông reo nỉ non nỉ non.

mf 1.Trăm ngàn vạn đắng cay thân phận kè lưu đầy.
2.Nhớ mình dân Si - on lưu lạc xa mỏi mòn.
3.Tâm hồn tôi xót xa khi tưởng nhớ quê nhà.

mf Lỗi tại tôi quên thè (mà) bội ước cùng Gia - vê.
Đêm ngày tôi chúc tụng (mà) Thiên Chúa cửa Si - on.
Đêm ngày trong Thánh Điện (mà) ai thấp lửa dâng hoa.

Bài 7

1. Diễn tấu

Với Cresc. - Ký hiệu tăng âm <

1.

Với Cresc. - Đảo phách

2.

Với Decresc. - Ký hiệu giảm âm >

3.

2. Luyện cao độ

Với Marcato - Quãng 8 - Chuyển cung C-D-E-F-G

4.

Với Staccato trên cao

5.

Bài 4

1. Luyện phát âm

Vần kết "ong - ông" - Phùng má đọc và giữ âm ngân

Bên dòng sông rộng sóng nước mênh mông ta ngồi mơ mộng đón gió thu đông.

Vần kết T (phụ âm chết): Từ nguyên âm cuối, cuốn lưỡi lên vòm họng và chuyển sang ngân lại nguyên âm đó với T: ân > Đất - ân

Đêm Thánh Vô Cùng

Đất với trời se chữ đồng.

2. Luyện cao độ: Vững cơ bụng để giữ hơi khi bật quãng

Với Marcato - Cresc - Decresc - Chuyển cung C-D-E-F-G

1.

Với Marcato - Cresc - Decresc - Chuyển cung C-D-E-F

2.

Halleluia - Handel : Với những nốt cao, cần phát âm đúng và nhanh, vững cơ bụng.

3.

3. Luyện môi & hàm (Mềm mại - giảm âm cuối câu) - C-D-E-F-G

4.

A I A I
O I O I
Ô I Ô I
O I O I
U I U I
Ư I Ư I

Bài 5

1. Luyện phát âm

Đọc thật nhanh và liên tục, nhấn vào đầu mỗi ô nhịp (chu kỳ mỗi hai lần đọc)

1. MA ME MI MÊ MA ME MI MÊ

The musical notation consists of a treble clef, a common time signature, and a staff of 12 measures. The notes are primarily eighth notes, with some sixteenth-note patterns and rests. The lyrics "MA ME MI MÊ" are repeated three times across the measures.

Giữ nguyên mẫu âm A khi lấy hơi (Tại dấu nghỉ 1/2 phách), nhấn mạnh chữ LU (marcato) và bỏ nhẹ chữ IA

2.

AL LE LU IA AL LE LU IA AL LE LU IA AL LE LU IA

2. Luyện cao độ: Vững cơ bụng, kèm hơi khi diễn staccato

Liền hơi với dấu luyến - nhẹ rời với staccato - C-D-E-F-G

3.

Musical staff showing measures 3-7. The staff begins with a quarter note followed by a eighth note tied to a sixteenth note. The label "MA" is placed below the first two notes. The next three measures each begin with a sixteenth note followed by two eighth notes. The label "A" is placed below the first note of each measure. The final measure begins with a quarter note followed by a eighth note tied to a sixteenth note. The label "MA" is placed below the first two notes.

Liền hơi với dấu luyến (2) - nhẹ rời với staccato - C-D-E-F

4.

Musical staff 4 shows a melodic line starting with a grace note followed by a eighth note. A curved brace labeled "MA" spans two measures. The next four measures each begin with a grace note followed by an eighth note, with a label "A" below each measure. A curved brace labeled "MA" spans the last two measures of this section.

Luyện cơ bụng với staccato - vững hơi khi lên cao - C-D-E-F-G-A-B-C-D

5.

A A A A A A A A A A A A A A
E E E E E E E E E E E E E E
I I I I I I I I I I I I I I
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
O O O O O O O O O O O O O O
Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô
Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó
U U U U U U U U U U U U U
Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

3. Luyện môi & hàm (*Mềm mại - giảm âm cuối câu*) - C-D-E-F-G

Bài 6

1. Khởi động

Thực hiện trước mỗi buổi tập hát.

2. Luyện cao độ

Lấy âm : bật rời âm A, sau đó tập luyện liền âm A - Chuyển cung C->G

2.

MA A A A A A A A A

Nhấn mạnh với Marcato và buông nhẹ với phụ âm đầu "V" (Tránh bật môi quá mạnh)

3. The musical score consists of a single melodic line on a treble clef staff. The line features sixteenth-note patterns with grace notes. Below the staff, harmonic labels are placed under specific notes: VI, VA, VI, VA, VI, VA, VI, VA, VI, VA. The first two VI labels have vertical stems pointing down; the next two VA labels have vertical stems pointing up; the following two VI labels have vertical stems pointing down; and the final two VA labels have vertical stems pointing up. A fermata is placed over the last note of the melody.

Láy nhẹ sau nhấn (láy buông)

Lấy với nốt nhấn

5.

VI VA VI VA VI VA VI VA VI VA

Nhấn - mạnh - buông nhẹ với ALELUIA - HANDEL

Musical score for the hymn "Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia". The score consists of five measures of music for a single voice. The vocal line features eighth-note patterns and rests, with dynamic markings (">>) indicating performance style. The lyrics "ALLELUIA" are repeated four times, followed by a final "ALLELUIA" on a single note.