

KỸ THUẬT

LUYỆN THANH

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 (bụng sê phình ra, phải có cảm nhận hơi chạy từ lồng ngực cuống 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 cuống lưỡi xuống dần để đẩy hơi dần ra phía chân răng hàm trên - nâng cuống lưỡi lên để chuyển hơi sát dần vào phía trong vòm họng, cảm giác như ta thổi hơi quét vòng trên vòm miệng.

Khi hát những âm trầm (từ sol xuống sol thấp), cuống lưỡi sẽ ép dần xuống đẩy hơi vòng ra ngoài; khi hát những âm cao (từ sol lên sol cao), cuống lưỡi sẽ chuyển dần vào trong dần làn hơi 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 nơi chân răng hàm dưới.

O: tạo tròn vòm 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.

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.

1.
MA ME MI MÊ MA MA ME MI ME MA

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

2.
MA ME MI MÊ MA

Với phụ âm đầu NG - NGH

3.
NGA NGHE NGHI NGHÊ NGA NGA NGHE NGHI NGHÊ NGA

2. Luyện âm trầm

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

4.
MA ME MI MÊ MA

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

5.
MA A A A A A A A

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

6.
MA A A A

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

7.
LA LE LI LÊ LA

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.

MO MÔ MƠ MU MU' MO MÔ MƠ MU MU'

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

2.

MO MÔ MƠ MU MU'

Với phụ âm đầu NH (chạm nhẹ lưỡi, bật thật nhanh, nhẹ, tránh tạo tiếng kêu).

3.

NHO NHÔ NHỎ NHU NHƯ NHO NHÔ NHỎ NHU NHƯ

Với phụ âm đầu T - TH (chạm nhẹ lưỡi, bật thật nhanh, nhẹ, tránh tạo tiếng kêu).

4.

TO THÔ TÔ THÔ TÔ THÔ TU THU TU THU

2. Luyện cao độ

Chuyển cung từ G lên C, diên cảm ký hiệu tăng giảm với 5 âm MO MÔ MƠ MU MU'

5.

MO 0 0 0 0 0 0 0

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

6.

MA MO ME MÔ MI MƠ MÊ MU MA MU'

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

7.

A I A I A I A I

O I O I O I O I

Ô I Ô I Ô I Ô I

Ơ I Ơ I Ơ I Ơ I

Ủ I Ủ I Ủ I Ủ I

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 den, và tương đương nốt móc kép cho chữ có trường độ nhỏ hơn một nốt den.

The image shows two musical examples. The first example, titled 'Thành Tâm Kim Long', illustrates the connection between the words 'Một tình yêu bao la' on a single staff. The second example, titled 'Ave Maria - Hải Linh', shows the connection between the words 'Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể' on a single staff. Both examples use a treble clef and show the vocal line with lyrics written below the notes.

Trong chữ YÊU, ta thấy âm Y và Ê 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 rộng 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, ơi - Ngân dài nguyên âm đầu và kết nguyên âm cuối cho đủ nghĩa trước khi chuyển sang chữ kế tiếp.

The image shows musical notation for the phrase 'Ôi Giê-su! Chúa Giê-su là Vua.' on a single staff. The lyrics are written below the notes. The note for 'Ô' is a long note, followed by 'i' and 'Gi' on a single note, then 'ê' on a single note, 'su!' on a single note, 'Chú' on a single note, 'u' on a single note, 'o' on a single note, and finally 'gi' on a single note.

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)

Vinh Danh Thiên Chúa - Hải Linh

A musical score for a hymn. The key signature is one sharp, indicating G major. The time signature is 2/4. The melody is in soprano range. The lyrics are: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời." The music consists of two measures followed by a repeat sign, then two more measures.

2. Luyện cao độ

Chuyển cung G => C, rời âm láy với bát cơ bụng

A musical staff in treble clef and common time. It features five groups of notes. The first group consists of four eighth notes. The second group has three eighth notes. The third group has four eighth notes. The fourth group has three eighth notes. The fifth group has one eighth note followed by a fermata and a repeat sign. Below the staff, each group is labeled with a name: MA, ME, MI, MÊ, and MA respectively. Below each label is a corresponding vowel: MO, MÔ, MO, MU, and MU.

II Liên hoan 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 I A

Bài 4

1. Luyện phát âm

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

Musical notation in G clef, common time. The lyrics are: Bên dòng sông rộng sóng nước mênh mông ta ngồi mơ mong 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

Musical notation in G clef, common time. The lyrics are: 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

Musical notation in G clef, common time. The lyrics are: MA A A A A MA. The notes are marked with crescendo and decrescendo arrows above them.

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

Musical notation in G clef, common time. The lyrics are: MA A A A A A A MA. The notes are marked with crescendo and decrescendo arrows above them.

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

Musical notation in G clef, common time. The lyrics are: A-B Vạn tuế mừng Chúa là Chúa Vua quyền phép muôn đời. Vạn tuế mừng Chúa là Chúa Vua quyền phép muôn đời. The notes are marked with various dynamic markings like <<, >>, and S-T.

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

Musical notation in G clef, common time. The lyrics are: A I A I O I O I Ô I Ô I Ö I Ö I U I U I Ü I Ü I. The notes are marked with various dynamic markings like <<, >>, and =.

Bài 5

1. Luyện phát âm

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

A musical score for one voice, featuring a treble clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. The melody consists of eighth notes and sixteenth-note patterns. The lyrics "MA ME MI MÊ" are written below the staff.

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

A musical score for four voices, labeled '2.' at the top left. The music is in common time with a treble clef. Each voice consists of a single eighth note followed by a sixteenth-note rest, repeated four times. Above each group of notes is a greater-than sign (>). Below the notes is the lyrics 'AL LE LU JA' repeated four times.

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

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

3.

M A A A MA

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

4.

M A A A A MA

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 A
 E E 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 I I
 È È È È È È È È È È È È È È È È
 O O 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 Ô Ô Ô
 Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ
 U U U 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 Ú Ú Ú Ú

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

6.

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

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 luyến 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.

Láy nhẹ sau nhấn (láy buông)

4.

Musical score for Exercise 4. The top staff shows a melodic line with grace notes and a bass line with Roman numerals (VI, VA). The bottom staff shows a bass line with Roman numerals (VI, VA).

Lấy với nốt nhấn

5.

VI VA VI VA VI VA VI VA VI VA VI VA

Nhấn - mạnh - buông nhẹ với ALELUIA - HANDEL

6.

AL LE LU IA AL LE LU IA

Bài 7

1. Diễn tấu

Với Cresc. - Ký hiệu tăng âm <

1.

MA MA MA MA MA MA

Với Cresc. - Đảo phách

2.

MA A A A MA A A A MA A A A

Với Decresc. - Ký hiệu giảm âm >

3.

MA MA MA MA A

Vinh Danh Thiên Chúa
Hải Linh

Xuống nơi trần gian, xuống đem bình an. Đem bình an cho dương thế, bình anh cho dương thế.

2. Luyện cao độ

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

4.

MA ME MI MA MA MA MA (dẫn ...)

Với Staccato trên cao

5.

MA ME MI MO MA ME MI MO MA ME MI MO MA

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

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

The musical score consists of six staves of music for a vocal ensemble. The lyrics are written below each staff, corresponding to the notes. The dynamics shown include **p**, **mf**, **ff**, **f**, **mp**, **pp**, and **mf**. The score is in 3/4 time, with various vocal parts and harmonies. The lyrics are as follows:

ĐK.Bên sông Ba - by - lon ngồi tôi khóc ngồi tôi
khóc > ngồi > tôi > khóc Si - on. Si - on.
Bên sông Ba - by - lon tiếng thông reo tiếng thông
reo tiếng thông reo nỉ non nỉ non.
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.
Lỗi tại tôi quên thè (mà) bội ước cùng Gia - vê.
Đêm ngày tôi chúc tụng (mà) Thiên Chúa của Si - on.
Đêm ngày trong Thánh Điện (mà) ai thấp lửa dâng hoa.

VINH DANH THIÊN CHÚA

Hải Linh

Chú thích;

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

II

Nhấn - buông 13

thé.

Bình an cho nhân loại.

bình an cho dương thé.

Bình an cho nhân loại.

bình an cho dương thé.

Xuống đem bình an cho nhân loại.

Xuống đem bình

bình an cho dương thé.

Xuống đem bình an

Xuống đem bình

Nhấn - buông 5

14 15 16 17 18 19

an cho nhân loại.

Bình an cho nhân loại Chúa thương yêu.

an cho nhân loại

Bình an cho nhân loại Chúa 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.

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

20 21 3 22 23

2. Đêm thanh bình đất trời hợp ca mừng con Chúa.

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

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

- Cẩn trọng với các dấu Staccato

HỘI NHẠC THIÊN QUỐC

Nhạc: Thánh An Phong - Lời: Hoàng Diệp

1. Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm qui, dứt cung đàn hát lặng nghe cõi
 2. Quý 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 chúa chan tâm hồn, lúc ẵm bồng Chúa, Mẹ tha thiết
 5. thế trần. Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần, ru bên nôi Thánh Hài Nhi.
 6. sáng ngồi. Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồi, bên tai Con Chúa Mẹ than.
 7. mỉm cười. Dầu vậy hơi thở con như lửa nồng, yêu đương nung đốt Mẹ thôi.
 8. áp lòng. Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng, trên Con Thiên Chúa, Mẹ hôn.
 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

mp Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm say. *p* Dứt cung nhạc thấy im lặng chín
mp Thiên cung vui say *p* Thôi nhạc lăng chín
mp tầng. Khi nghe kè bên nôi hèn Chúa đây, *p* Tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát
mp tầng. Khi nghe bên nôi đây. *p* Tiếng Mẹ nhẹ hát
f mừng. Vừa nghe kè sát nôi hèn tiếng Mẹ nhẹ hát êm
f mừng. Khi nghe bên nôi Con Chúa tiếng Mẹ nhịp nhàng êm
f đêm. Vừa nghe kè sát nôi hèn êm ái giọng Mẹ ru hát.
f đêm. Khi nghe bên nôi hèn êm ái giọng Mẹ ru hát.

Kỹ Thuật Luyện Thanh

Cao Thanh Hoàng

098.453.6684 - 0916.545.621