

SHENGYUE JIAOXUE
YU
YINYUE XINSHANG GAILUN

声乐教学 与 音乐欣赏概论

毛莉杰 著

SHENGYUE JIAOXUE
YU
YINYUE XINSHANG GAILUN

声乐教学 (与) 音乐欣赏概论

毛莉杰 著

黑龙江
朝鲜民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐教学与音乐欣赏概论 / 毛莉杰著. -- 哈尔滨 :
黑龙江朝鲜民族出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5389-1681-2

I. ①声… II. ①毛… III. ①声乐—教学理论②音乐
欣赏 IV. ①J616②J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 174024 号

书 名/ 声乐教学与音乐欣赏概论

著 者/ 毛莉杰

特约编辑/ 于茂昌

责任编辑/ 金斗弼

责任校对/ 于 文

封面设计/ 李光吉

出版发行/ 黑龙江朝鲜民族出版社

发行电话/ 0451-57364224

电子信箱/ hcxmz@126.com

印 刷/ 黑龙江中医药大学劳动服务公司印刷厂

开 本/ 880mm×1230mm 1/32

印 张/ 9.5

字 数/ 236 千字

版 次/ 2010 年 9 月第 1 版

印 次/ 2010 年 9 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 978-7-5389-1681-2

定 价/ 15.00 元

引 言

声乐是音乐的一个大类，它与器乐分别构成音乐艺术的各自半壁江山，并与器乐相对。它指“由人按词曲乐谱歌唱表演，使人感受艺术效果。常带乐器伴奏。有独唱、合唱等多种形式。”^①

声乐教学，顾名思义，是由教师教和学生学习的双边互动过程。人只有“学而知之”，而没有“生而知之”的，声乐艺术也只有通过学习才能掌握。即使最原始的民歌传承形式——口传心授，也毕竟有一个教与学的师生双边互动过程。

但是，声乐教学又是纯粹的素质教育过程，这是因为声乐本身即是一种艺术创造能力，素质的本质特征就是能力。因此，声乐教学的实质就是培养学生的声乐演唱能力。而“演唱”本身，就是一种艺术创造过程，即通常人们所说的“二度创作”。如果说，词曲作家是“声乐设计师”，歌谱是声乐的“设计图纸”的话，那么歌唱者就是声乐大厦的“施工员”，其演唱过程就是声乐大厦的建造过程。很显然，没有演唱就没有真正的声乐，正如同没有施工就没有真正的高楼大厦一样。

声乐的这种艺术创造性，决定了声乐教学不应当是鹦鹉学舌、邯郸学步，更不应当是东施效颦和现代“克隆”，而应当着力于对学生个性创造力的培养。尽管教学过程中，尤其是初始阶段，离

^①《辞海》（缩印本）第650页，上海：上海辞书出版社2000年版。

不开必要的模仿和“学唱”，但是这只是手段而不是目的。在整个声乐教学过程中，必须自始至终贯穿素质教育这条红线，要变“要我学”为“我要学”，变“学什么”为“怎么学”，变“我会学”为“我会学”。

声乐教学不仅对于学生的声乐能力培养具有十分重要的意义，而且对于学生综合素质的培养具有十分重要的意义。这是因为，声乐教学属于艺术教育范畴，而艺术教育又是美育的核心，它以培养全面发展的人才为目标，它对于开启人的感知力、理解力、想象力、创造力，促使人的内心情感和谐发展具有重要意义。在我国，早在先秦时期，伟大的教育家孔子就提出了“兴于诗，立于礼，成于乐”的思想，奠定了中国古代教育“礼乐相济”的思想，把符合儒家之礼的音乐，视为道德教育的特殊方式，对于“礼坏乐崩”现象则深恶痛绝。在西方也同样把艺术教育提高到应有的高度，18世纪德国的美学家席勒就提出：“有促进健康的教育，有促进认识的教育，有促进道德的教育，还有促进鉴赏力和美的教育。这最后一种教育的目的在于，培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。”^①他的这种提法，同我国现在的教育方针培养德、智、体、美全面发展的人才的提法，是完全一致的，只是排序略有不同而已。

20世纪60年代以来，艺术教育受到世界各国的空前重视。日本把自然科学、社会科学、艺术科学并称为三大科学，许多综合大学都开设了艺术教育课。美国设立艺术院、系的综合大学已有近千所。前苏联也相当重视艺术教育，在综合性大学中，将技术与艺术、科学与美学、物质文明与精神文明融合到一起。

改革开放以后，我国也十分重视艺术教育，1997年5月20日，原国家教委颁发了《关于加强学校艺术教育的意见》，明确指

^① 席勒：《美育书简》第90页，北京：中国文联出版公司1984年版。

出：“学校艺术教育国民素质教育而非专业教育，它的根本目的是培养全面发展的‘四有’新人，而非艺术专业人才。这一性质决定了学校艺术教育必须以全体学生为对象，以普及为基础，以全面提高学生素质为任务。”2002年7月25日，教育部又颁发了《学校艺术教育规程》，再一次明确提出：“艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容，是素质教育的有机组成部分。学校艺术教育工作包括：艺术类课程教学，课外、校外艺术教育活动，校园文化艺术环境建设。”“通过艺术教育，使学生了解我国优秀的民族艺术文化传统和国外的优秀艺术成果，提高文化素养，增强爱国主义精神，培养感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，树立正确的审美观念，抵制不良文化的影响，陶冶情操，发展个性，启迪智慧，激发创新意识和创造能力，促进学生全面发展。”在这样的背景下，我国高校的艺术教育得到了空前的发展，北京大学、清华大学等一批重点院校自20世纪90年代初，就率先推行了艺术公选课学分制，随后在全国高校中普及开来，截至到2000年，全国已有1000余所高等院校开设了各类艺术课程。许多综合大学、师范大学乃至理工类大学，相继设立艺术院、系与艺术中心，标志着我国艺术教育已经进入一个新的历史时期，这是与我国社会科学院、工程院、科学院、艺术研究院的“四院并列”的设置相匹配的。

诺贝尔奖得主、著名物理学家李政道教授曾经说过：“科学与艺术是一个硬币的两面，谁也离不开谁。”而音乐教育在艺术教育中，又具有重要的地位与作用，这正如革命导师恩格斯所说：“在一切艺术中，只有音乐才能产生与广大群众的合作，同时在表达力量上，音乐也是优胜者。”

事实上也的确如此，许多中外伟人与精英，都曾得力并得益于音乐艺术的熏陶。革命导师列宁7岁就会弹钢琴，当代最伟大的科学家爱因斯坦也会弹钢琴和拉小提琴，在他当选美国科学院

院长时，为了表示庆贺，他在自己家里举办了一个独奏音乐会，由他本人自弹自拉。由此可见，音乐教育的重要意义之所在。声乐教学也必须以音乐教育的原则和意义为自己的题中应有之义，从更广的范围、更高的层面深化其内涵。

声乐教学与音乐欣赏密不可分，音乐欣赏是聆听音乐，并领略其中的奥妙，理解、领悟其中的内蕴。音乐欣赏作为艺术教育的一种重要活动，可以在潜移默化、寓教于乐之中，提高人的审美情趣，陶冶人的情操，丰富人的情感，获得美的教育。音乐欣赏作为声乐教学的途径与必要手段，可以起到“熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟”和“操千曲而后知音，观千剑而后识器”的重要作用。

因此，为了适应 21 世纪声乐教学多元化、素质化、实用化、创新化的需要，本书将声乐教学概论、音乐欣赏导论、音乐欣赏示例这三大板块有机地结合在一起，分别作为上、中、下三编，并力求做到以下几点：

第一，强化系统论特点。系统论是西方现代的一种科学研究方法，改革开放以后传入我国，并在各个领域普遍应用，取得很好效果。系统论属于系统科学范畴，它的系统方法，是科学先进的方法，即把事物作为一项复杂的系统工程，分层面予以研究，并探寻各系统之间的密切关系。本书将整个声乐教学作为一个大系统——母系统，将声乐教学概论、音乐欣赏导论、音乐欣赏示例分别作为三个子系统，既研究三个子系统自身的特点与规律，又研究三个子系统之间的密切联系，从而构成整个系统论的理论框架。

第二，强化多元化特点。我们正处于一个多元化时代，各学科互相交叉，形成许多边缘学科。本书将本属于声乐教学与器乐教学乃至整个艺术教育中的音乐欣赏课，纳入到大系统之中，既强调音乐欣赏的重要性，又形成声乐教学与音乐欣赏双向交叉、

相辅相成的特点，并以此强化了多元化特点。

第三，强化素质化。当前，我国各级各类教育，都正处在由应试教育向素质教育的伟大转变之中。因此，素质教育也是声乐教学的生命和灵魂。为强化素质教育的特点，本书以能力培养作为贯穿红线和理论定位。在声乐教学概论中，注重声乐的各种能力的培养；在音乐欣赏与音乐欣赏示例中，注重音乐欣赏方法的掌握，一切均以素质能力为核心。

第四，强化实用性。“实践是检验真理的唯一标准”，作为一部声乐理论著作，真正的目的不是仅供阅读研究之用，而是供声乐教学实践所使用。因此本书紧贴声乐教学实践，力图有的放矢，具有实用性与实效性。

上述四大特点，又共同体现出本书创新性特点。但究竟实际效果如何，还有待于实践的检验。希望能得到广大声乐师生和声乐爱好者的认可与欢迎。

目 录

引 言.....	(1)
----------	-----

上 编 声乐教学概论	(1)
------------------	-----

第一章 声乐的基础知识	(3)
-------------------	-----

第一节 声乐的相关概念	(4)
-------------------	-----

第二节 声乐的分类.....	(13)
----------------	------

第三节 声乐的审美特征.....	(27)
------------------	------

第二章 声乐教学的基础知识.....	(33)
--------------------	------

第一节 声乐教学的内容.....	(33)
------------------	------

第二节 声乐教学的形式.....	(39)
------------------	------

第三章 学生综合素质的培养.....	(44)
--------------------	------

第一节 思想心理素质.....	(44)
-----------------	------

第二节 文化艺术素质.....	(53)
-----------------	------

第四章 学生专业素质的培养.....	(73)
--------------------	------

第一节 音乐综合素质.....	(73)
-----------------	------

第二节 声乐演唱素质.....	(90)
-----------------	------

中 编 音乐欣赏导论 (147)

第五章 音乐欣赏的性质与特征 (149)

第一节 音乐欣赏的性质 (149)

第二节 音乐欣赏的特征 (155)

第六章 音乐欣赏的主体与客体 (164)

第一节 音乐欣赏的主体 (164)

第二节 音乐欣赏的客体 (173)

第七章 音乐欣赏的心理与情感 (184)

第一节 音乐欣赏的心理活动 (184)

第二节 音乐欣赏的情感活动 (194)

第八章 音乐欣赏的内容与形式 (201)

第一节 音乐欣赏的内容 (202)

第二节 音乐欣赏的形式 (205)

第九章 音乐欣赏的方法与手段 (210)

第一节 音乐欣赏的方法 (210)

第二节 音乐欣赏的手段 (214)

下 编 音乐欣赏示例 (215)

第十章 中国音乐作品欣赏示例 (217)

第一节 中国声乐作品欣赏示例 (217)

第二节 中国器乐作品欣赏示例 (239)

第十一章 外国音乐作品欣赏示例 (260)

第一节 外国声乐作品欣赏示例 (260)

第二节 外国器乐作品欣赏示例 (272)

参考文献 (294)

上 编
声乐教学概论

第一章 声乐的基础知识

知识是人类认识的成果或结晶，它又分为生活知识、科学知识、理论知识、经验知识等不同种类。从总体上说，人类的一切知识都是人类在生活实践和生产实践、社会实践中后天形成的，是对现实的客观反映，也是一切经验的总结与升华。因此，社会实践是检验知识的标准，也是知识形成的基础。理论知识是知识的最高形式，它借助于一定的语言形态，或物化为某种劳动产品的形式，可交流传递给下一代，成为人类共同的精神财富。

知识来源于社会实践，反转过来又指导社会实践。在由应试教育向素质教育的伟大转变中，主要内涵即是由知识向能力的转化过程。虽然素质教育的核心和灵魂是能力的养成，但这种能力不可能是空穴来风或天外来客，而是以知识作为基础与前提的。

同样，声乐教学虽然以学生演唱能力的养成为核心与灵魂，但也必须以必要的声乐理论知识——乐理为基础与前提，没有乐理的指导，演唱能力就无从谈起，就会成为盲目的甚至是无效的实践。

具体而言，声乐的基础知识主要包括声乐的相关概念、声乐的分类、声乐的审美特征三大层面，下面我们分节予以论述。

第一节 声乐的相关概念

关于声乐的概念内涵，我们在《引言》中已作过阐释，而围绕声乐艺术，仍有许多相关概念，我们也必须弄清弄懂，以扫除声乐学习中的理论障碍。其中主要的概念，有下列几个：

一、旋律

旋律又称“曲调”，是音乐最主要的表现手段，也是声乐作品——歌曲的灵魂。他把高低、长短不同的乐音按照一定的节奏、节拍以及调式、调性关系等组织起来，塑造音乐形象，表现特定的内容和情感。它具有很强的表现力，不仅可以表现音乐的内容、风格、体裁，还可以表现音乐的时代特色、民族特色、地域特色等。旋律又由下列各要素构成：

（一）动机

动机是乐曲结构的最小单位，由具有特性的音调和至少有一个重音的节奏型构成，是乐思发展的素材。

（二）乐节

由两个动机组成。

（三）乐句

乐句由两个乐节组成。

（四）乐段

乐段是由若干个乐句构成的段落，表达相对完整的乐思。最常见的有二句式、四句式两种，也有整乐段一气呵成而不分乐句者。

（五）主题

主题是乐曲中处于显著地位的、有一定结构形式、情绪鲜明、情感饱满、内容集中、具有某种风格特点和体裁特征的基本乐思。它是乐曲的重心和核心，也是乐曲发展的结构基因。一部乐曲中可以有一个或多个主题。歌曲的主题实际上就是歌曲主体的核心音调，被称作“主导乐思”或“主导音调”，常出现于第一乐句或第二乐句之中。

在乐曲中，光有主题的静态呈现还远远不够，必须以主题为核心，按照歌曲内容与形象表现的需要，从统一的整体出发，合乎逻辑地、辩证地发展主题。主题的发展手法，常见的有下列几种：

1. 重复。即提供产生旋律进行动力的简单而有效的主题发展方法，其特点是将主题予以紧接的重现，既可以是乐句的重复，也可以是乐段的重复。又分为严格重复（即将主题原封不动地重复一次或多次）、变化重复（又分为迭奏性重复，即旋律的加花、减化和局部重复，即合头换尾、合尾换头、换头尾和中间、合头尾换中间）两种。

2. 再现。即是一种相隔一定距离的特殊形式的重复，又分为完全再现（又称“静止再现”或“原形再现”）和变化再现（又称“变动再现”）两种。

3.模进。即将主题主导乐思的节奏不变，而作移位处理，从而给乐曲带来积极的动势，具有巩固发展音乐形象的功能。又分为严格模进和自由模进两种。

4.对应。对应又称“溯型”，是在保持主导乐思节奏形态的基础上，将旋律的进行方向和音程进行某些变化发展而成，要求做到变化与统一的平衡与对称。

5.变奏。即将主题变化出现，又分为严格变奏（即在原主题的基础上进行简单的加花、减化）和自由变奏（即在保留原主题的总轮廓和总布局的条件下，在多方面加以变化，使主题获得新性格，引起质变）。

6.引伸。引伸又称“演化”，即在保持原主题的基础上，引用其它原形或变形的音乐素材，作较大程度的展开，使旋律线的音程和方向都有变化，在节奏、节拍上也作改动。

7.承递。承递是利用上一乐句的尾部和下一乐句的首部音调上重叠、衔接的特征，使相邻的乐汇（单音或音群）得以连贯的发展手法，又称“鱼咬尾”、“连环扣”、“顶针”。

8.展开。展开是将已陈述过的音乐材料，加以特殊的变化发展，形成多样化的主题发展手法。又分为扩张与紧宿、倒影（分为严格倒影、自由倒影）、逆行、贯穿等。

9.对比。对比是根据内容变化和感情发展层次的需要，采用不同的手法进行对比，以发展主题的手法。如乐音的高与低、节奏的宽与紧、速度的快与慢、响度的强与弱、音色的明与暗、旋律线的起与伏和动与静、情绪的涨与落、形象的美与丑等。这些对比手法既可以单独使用，又可以综合使用。既可以在乐句之间进行，也可以在乐段之间进行。又分为派生性对比（同一形象不同侧面的对比，以相似性为主，相异性为辅，又称“单主题发展”）和并置性对比（以全新的音乐材料或对已陈述的材料进行质变的对比，强调相异性，又称“双主题发展”）两种。

以上9种主题的发展手法，实质上也是旋律的发展手法，因为主题就是旋律的核心与载体。

（六）旋律线

旋律线又称“音高线”，是乐音横向连接中的形态标志，是一种隐伏的、表现多样的线条。它以其音高的精心配置和相互关系所产生的内在动力推动着旋律的发展。旋律线的内在动力，体现在以下两个方面：

1. 乐音横向进行的音程

从乐音横向进行的音程大小来划分，旋律线又分为两种：

①级进。级进是调式自然音列间的序进，这是旋律线的基础，也是旋律不间断性和流畅性的体现，是形成线条的因素。

②跳进。跳进是三度或三度以上的音程进行，是旋律表现力个性化的重要手段，也是形成棱角的重要因素，更是增强力度的重要手法。

2. 乐音持续进行的形态

从乐音持续进行的形态来划分，旋律线又分为五种：

①水平式旋律线。水平式旋律线，由同音的反复构成。持续的同音反复，可以突出节奏、力度、和声的特点。在不同层次反复出现的同音，可以形成紧张的气氛和浩大的声势。以同音作为运动的起点或结束，可以获得由远而近或由近而远、揭示音乐情绪、营造音乐意境的效果。

②上升式旋律线。上升式旋律线，由乐音连续向上行进构成，可增强紧张度，适于表现情感的逐渐明朗、高涨、强烈、激昂、振奋。

③下降式旋律线。下降式旋律线，由乐音连续向下行进构成，常带来松弛的感觉，适于表现情感的和缓、平伏、安宁、低沉。

④环绕式旋律线。环绕式旋律线，由乐音在不大的音程内作