

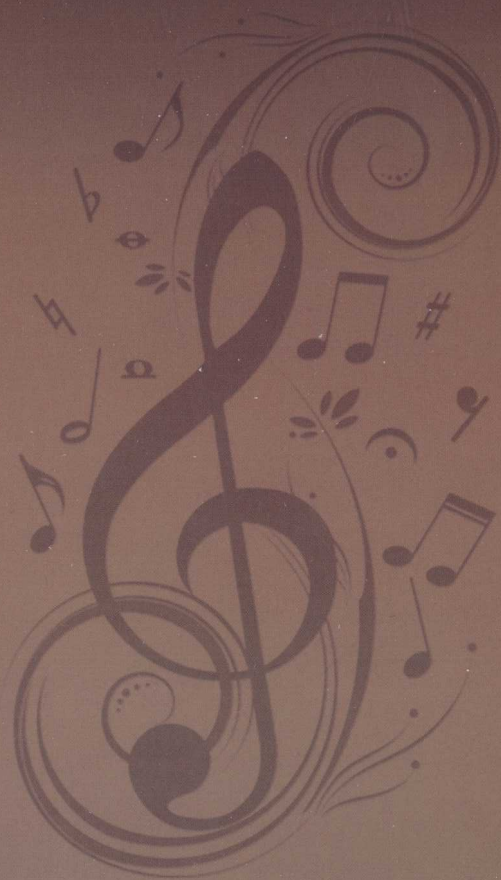
声乐与教学研究

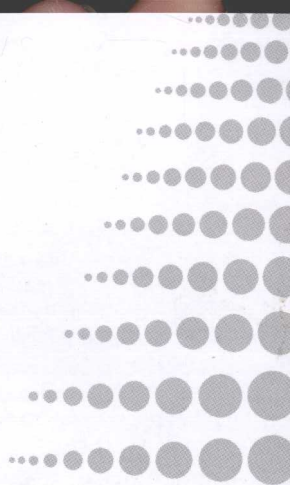
SHENGYUE

YU JIAOXUE YANJIU

刘锋 著

河南文艺出版社





声乐与教学研究

SHENGYUE
YU JIAOXUE YANJIU

刘锋 著 河南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐与教学研究/刘锋著. —郑州:河南文艺出版社,
2010.6

ISBN 978-7-80765-256-4

I. ①声… II. ①刘… III. ①声乐艺术—教学研究
IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 092280 号

出版发行	河南文艺出版社
本社地址	郑州市鑫苑路 18 号 11 栋
邮政编码	450011
本社网址	http://www.hnwybs.cn
电子信箱	master@hnwybs.cn
售书热线	0371-65379196
承印单位	河南省诚和印制有限公司
经销单位	新华书店
纸张规格	889 毫米×1194 毫米 1/32
印 张	8.125
字 数	240 000
版 次	2010 年 6 月第 1 版
印 次	2010 年 6 月第 1 次印刷
定 价	26.00 元

版权所有 盗版必究

图书如有印装错误,请寄回印厂调换。

目 录

第一章 对声乐教学曲目选择的思考 1

一、选择声乐曲目不当的表现与原因分析 1

二、依据学生的个体特征选择声乐曲目 4

三、声乐曲目选择的几点建议 8

四、结语 10

第二章 不妨“照葫芦画瓢”——谈声乐教学中的模仿问题 12

一、模仿是声乐教学的重要手段 12

二、模仿与示范的关系 15

三、从模仿到创新 16

四、模仿在声乐教学中的运用 19

第三章 歌唱发声的起音及其训练 24

一、肌肉弹性——气体动力学现象 24

二、起音的不同情形与发音特点 27

三、起音是整体运动的结果 29

四、起音的两个极端——漏气与憋气 30

五、起音的训练 31

第四章 谈歌曲演唱前的案头分析工作 39

一、了解创作背景与词曲作者的创作风格特点 39

二、了解和把握歌曲的音乐风格 40

三、文学歌词内容分析 41

四、音乐表现手段分析 42

第五章 对几个歌唱基本理论的思考与训练设想 58

一、关于歌唱姿态 58

二、关于唱法 60

三、关于呼吸 62

四、关于发声 64

五、关于共鸣 67

- 六、关于声区 69
- 七、关于起音和收音 71
- 八、关于歌唱的语言 72

第六章 归因理论及其在声乐教学中的应用初探 76

- 一、归因理论的概念 77
- 二、归因的维度及因素 78
- 三、不同维度的归因方式对学生学习行为的影响 79
- 四、声乐教学实践中影响归因的主要因素 80
- 五、正确运用归因理论指导声乐教学实践 83
- 六、指导学生进行正确归因的途径 86
- 七、小结 88

第七章 声乐教学过程中的情绪问题研究 90

- 一、情绪及其在声乐教学中的整合状态 91
- 二、声乐教学过程中的认知与情绪交流 97
- 三、情绪功能及其在声乐教学中的作用 101
- 四、声乐教学过程中情绪发生的心理机制 108
- 五、声乐教学过程中的情绪调控策略 112
- 六、结语 123

第八章 声乐教学中发挥学生主体性的几点认识 126

- 一、发挥学生主体性是声乐教学和声乐人才培养目标的必然要求 126
- 二、声乐教学环境中学生主体性的特征 128
- 三、声乐教学中学生主体性缺失的现状 130
- 四、声乐教学中学生主体性缺失的原因分析 134
- 五、声乐教学中发挥学生主体性的策略 137

第九章 与呼吸有关的常用声乐教学术语的理解与运用 144

- 一、关于“吸气”“呼气”问题 145
- 二、关于“深呼吸”问题 147
- 三、关于“胸腹式呼吸”问题 148
- 四、关于“气息控制”问题 150
- 五、关于“自然的呼吸”问题 151
- 六、结语 153

第十章 舒伯特《天鹅之歌》的音乐特点与演唱	155
一、舒伯特的艺术歌曲及《天鹅之歌》概述	155
二、《天鹅之歌》的音乐特点与演唱	158
三、小结	173
第十一章 西方主要历史时期声乐作品的力度风格与演唱	175
一、巴洛克时期	175
二、维也纳古典乐派时期	177
三、浪漫主义时期	178
四、印象主义时期	179
第十二章 谈李斯特的艺术歌曲创作特征及演唱	182
一、影响其艺术歌曲创作风格的几个因素	182
二、富有戏剧性朗诵的旋律音调	184
三、捕捉诗的意境创作钢琴织体	186
四、丰富多彩的和声运用	191
第十三章 意大利语歌曲演唱中的常见语音错误与纠正	197
一、元音发音的常见错误与纠正	197
二、浊辅音和清辅音发音的常见错误与纠正	198
三、颤音 r 发音的常见错误与纠正	200
四、辅音 gn, sc(e, i), l 发音的常见错误与纠正	201
五、双辅音发音的常见错误与纠正	201
六、两个相连元音发音的常见错误与纠正	202
七、元音和辅音结合时发音的常见错误与纠正	203
附录 2000 年以来国内主要专业音乐期刊刊登的声乐研究文献	205
一、人民音乐	205
二、音乐研究	213
三、中国音乐学	215
四、中央音乐学院学报	217
五、音乐艺术	220
六、黄钟	221
七、中国音乐	225
八、交响	235
九、乐府新声	239
十、天津音乐学院学报	244

十一、音乐探索 246

十二、星海音乐学院学报 249

第一章 对声乐教学曲目选择的思考

如何选择合适的声乐曲目服务教学是师生经常碰到的问题,曲目选择的过程是师生真正了解学生各方面声乐学习特点的过程,也是学生全面展示自己审美理念、歌唱水平与表现力的过程。我们都知道,声乐作品^①的数量庞大不可计数,然而并不是任何作品都可以作为教材使用,所以,要从这数以亿计的作品中选择出适合于教学的教材,尤其是适合于某个人的教材谈何容易;学生个体的声音特点千差万别,而且不具备完全自我选择学习内容的知识和能力;教师在对声乐作品的选择观念上往往过于主观,对各种声乐作品的熟悉和把握程度有很大差异;等等。正是由于以上原因,所以当前的声乐教学曲目选择方面存在一些不适当的认识和做法,甚至影响到科学声乐教学体系的建立和完善。

一、选择声乐曲目不当的表现与原因分析

在当前的声乐教学中,学生选择曲目的普遍不适当现象确实是不可回避的现实,笔者在长期观察与思考总结中注意到主要有以下几个方面的表现:

(一) 选择声乐曲目不当的表现

1. 曲目不适合学生的声音特点。由于对某些著名曲目盲目崇拜,学生在选择曲目时往往一方面对作品的声音技术要求及艺术训练价值缺乏考虑,另一方面也容易忽略自己的声音及演唱特点,造成的结果就是所选择的曲目对演唱水平提高不大,甚至有悖于自己的嗓音特点。客观来讲,每首作品都有其存在的艺术价值及声音训练价值,但如果重复演唱风格与技术要求特点相近的作品,岂不是事倍功半。如果选择的作品本来就不适合自己的嗓音特点,这样造成的结果很可能

^① 严格来讲,声乐教学中的声乐作品包括专门训练发声技能的练声曲和各种体裁的创作歌曲、民歌、歌剧选曲等,本文声乐作品不包括专门训练发声技能的练声曲。

是逐渐失去自己本应美好的嗓音。

2. 曲目的难度与学生的歌唱水平不相符合。声乐学习应该有个循序渐进的过程,不同的学习阶段选择与之相应难度的声乐作品才能最大可能地提高学习效率。教学中有时为了找寻正确的发声感觉,拿一些较容易的作品作为发声练习是无可厚非的,但如果选择超过自己驾驭能力的声乐作品,就很容易破坏歌唱状态,不利于声乐的学习。特别是面临考试的时候,很多学生认为曲目大了才能体现出个人的高超演唱能力,才能得高分,而事实上往往很难如愿。另外,曲目的难度与歌唱水平差异过大还容易使学生对自己的演唱做出不切实际的解释,并影响其随后的期望、情感和歌唱行为。

3. 选择的曲目不符合学生声乐学习的时宜

曲目、学生个人特点、时机三者要很好地结合。三者的需要交叉到一点上,该曲目在教学中就会产生最大效益,推动学生成长过程中的良性循环^①。学生的歌唱灵感随时都有可能出现,这时如果选择恰当的声乐作品演唱就能极大地提高学习成绩。教学中很多进步快的学生往往都清楚地记得自己进步最快时演唱的曲目。但在很多情况下,学生选择的学习曲目在时机的把握上不准确,对有些作品不是学习得早了就是晚了。

4. 选择曲目被动,体裁范围狭窄,掌握曲目较少。众所周知的原因,目前的声乐教学没有统一的教材,教学中常用的许多声乐曲集对曲目也没有适当分析、注释及综合音乐特点和演唱特点的难度分级。这样就不能调动基础差的学生主动和有创造性地自学新的曲目,选择曲目迷信老师的选择,即使学习新歌也主要沿用大家常用的、自己熟悉的作品来唱。这样,往往一学期下来,学生会唱的曲目差不多就那么几首,“这就像人的营养不良一样,学生毕业后再去学习时,就会发现对很多著名的作品和它们的领域全然不知”^②。这一方面违背了声乐教学的民主原则,另一方面也非常不利于学生歌唱技术的形成和各方面表演能力的发展。

(二) 选择声乐曲目不当的原因分析

分析上述各种不当的曲目选择表现发生原因,不外乎学生、教师、

① 石惟正,声乐教学法,百花文艺出版社,1996年1月第1版,第169页。

② 石惟正,声乐教学法,百花文艺出版社,1996年1月第1版,第166页。

练唱环境三方面。

教学过程中发挥学生的主体性是优化课堂教学提高教学效率的重要举措,学生是歌唱学习的主体,是选择曲目的具体实施者,教学中我们常说的“因材施教”、“量体裁衣”就是要体现出学生在学习中的主体作用。学生个体在审美倾向方面是存在很大差异的,所以在选择曲目上表现各异。比如,有的追求炫耀技巧,声音上追求大音量,追求高音,所以在选择曲目时喜欢音域宽广、结构复杂难度较大的作品;追求新异的学生往往也意味着追求鲜明的个性,追求个性本是艺术品具有价值的基本载体,也是创造性学习的重要体现,但往往因为演唱者主体能力所限,不能实现能力与作品表现的较好结合,常常不能实现甚至歪曲作品应有的艺术表现;急于求成心切也往往是演唱者理智选择声乐作品的一大障碍,特别是在考试与比赛中,他们常常会过高估计自己的演唱能力,置作品的声音与技术特点于不顾,贪大求难地演唱不适合自己的作品,这不仅对于歌唱者的嗓音,对于听众,甚至对于该作品的词曲作者都是一种亵渎。值得思考的是,这样的演唱者一方面喜欢追求自己办不到的事情,另一方面还常常为自己的不当行为感到自豪。

学生对声乐作品的分析处理能力不强及对词曲作家、作品背景了解不多也影响他们合理地选择训练作品。不可否认,确实有相当一部分声乐学生只知道整天待在琴房里练唱,对于中西音乐史的基本发展脉络、著名的歌曲作家、声乐作品及相关知识背景知之较少,也可能是不屑一顾。这样他们就不可能对作品进行恰如其分的分析与处理,也不可能用宽阔的视野认识众多声乐作品的艺术特点与声音训练价值,当然也无从谈起科学合理地选择作品了。此外,歌曲的歌词语言问题、作品分析技法、歌曲创作知识都会影响着学生的作品选择视野,局限着学生选择声乐曲目的范围。

教师是声乐教学内容和教学过程的组织者,是教学内容选择的主要决策者,在整个教学过程中起着主导性的作用,布置和指导学生学习合适的学习曲目也是教师应有的责任。所以教师自己要积累大量的声乐作品,不但对自己声部的作品了如指掌,还要对不同声部风格的作品风格和演唱特点深刻把握,这样才能在教学中切实做到因材施教。再者说,学生的音乐分析处理能力毕竟有限,要求学生在通晓大量作品的前提下合理地选择学习曲目有时是不现实的,他们需要教师

给予指导,需要教师教会他们一些曲目选择的常识。所以,教师要注意了解作品,分析作品,从中找到与学生迫切需要解决的技术结合点,追求最大可能的进步,有时也可以直接布置相应的学习曲目。尤其对于刚开始学习声乐的学生,教师要告诫其客观地认识自己各方面的实际状况,不过高也不过低地估计其学习能力。

要指出的是,教师在为学生选择演唱曲目时往往依据自己的好恶,自己喜欢的就拿来让学生唱,自己不喜欢的就反对学生演唱。最明显的事实就是喜欢唱民歌的教师侧重于选择民族声乐曲目,喜欢美声风格的教师偏爱于教学生唱美声的声乐作品。有的教师平时也不努力研究新的作品,碰到别的学生唱的歌,自己感觉不错就指定自己的学生也唱,或自己为了上课备课省事,几个同时在学的学生常年唱相同的曲目,绝少去发现、学习、使用新的歌曲曲目。有些教师还常常把学生能否演唱某某作品作为评价自己教学成效的唯一验证标准,对于演唱的质量及作品对于声音训练的价值意义认识不深。比如,教学中常常遇见有老师要求学生高音唱不上去就“喊上去”或降调,低音下不来就高八度唱,装饰音唱不出来就干脆不唱等,如此做法不但对学生学习不利,也会影响到学生今后的学习态度。

声乐学生所处的歌唱环境主要是声乐课堂、考试、汇报演出、歌唱比赛等,这些环境时刻影响着师生的各种声乐实践活动。比如声乐考试的时候,由于目前还没有统一客观的歌唱测评体系,一般的评分标准很大程度上还要看作品演唱技术难度的大小。尤其是参加过高考的声乐学生,为了能获得较高的分数,就拼命唱高音,唱难度较大的作品。这些学生后来即便有机会升入大学,也因为失去了原本漂亮的嗓音而不能在声乐上做出更进一步的成就。此外社会文化市场需求、听众的不同声乐审美趋向、不同的声乐艺术批评等都会影响演唱者对作品的选择。

二、依据学生的个体特征选择声乐曲目

对于声乐专业的学生,要认真学习尽可能广泛的曲目,把包括不同国家、不同地域、不同时期的经典声乐作品都要有所涉及。但前提要非常明确,那就是选择的歌曲要适合自己的声音、气质、体态等个体特征,并要从中找出最适合自己条件的类型,而不要将时间与精力消

耗在力所不能及的、过于大型或不对路的曲目上^①。

(一)根据学生的声音特点选择曲目

从学生的声音特点来看,每个人都有自己的特点。选择适合声部特点的歌曲作为教材是训练学生声音的重要教学手段,在选择曲目的时候最先是学生的声部特点。无论哪种声部,刚开始训练的时候最好从抒情歌曲入手,尤其是大量的中外艺术歌曲。从声乐作品来讲,教材中的声乐曲目的适用声音类型是经过长期的演唱模式和教学实践经验积累而划分的。中外歌剧咏叹调一般要求歌唱程度较高,对于剧中规定的角色和声部声音类型都比较严格,除特定的内容要求外,艺术歌曲、民歌等使用范围相应较宽泛,一些曲目能适合各个声部甚至不同唱法的学生,而有些曲目仅适合于男声或女声,高音声部或中音、低音声部。中国艺术歌曲有适用于各个声部的,如《花非花》、《在那遥远的地方》、《康定情歌》等,有的歌曲是有声部倾向的,倾向于男高音演唱的艺术歌曲如《我的祖国妈妈》、《红星照我去战斗》、《太阳出来喜洋洋》等;倾向于女高音演唱的艺术歌曲如《古老的歌》、《我爱你,中国》、《英雄赞歌》等;倾向于女中音演唱的艺术歌曲如《打起手鼓唱起歌》、《月光下的凤尾竹》、《吐鲁番的葡萄熟了》等;倾向于男中音演唱的艺术歌曲如《满江红》、《滚滚长江东逝水》、《黑龙江岸边洁白的玫瑰花》等。外国艺术歌曲一般各个声部都可以演唱,但有些歌曲也是有声部倾向的,比如《我的太阳》、《小夜曲》(舒伯特曲)、《负心人》适合男高音声部;《莫斯科郊外的晚上》、《伏尔加船夫曲》、《菩提树》适合男中音声部;《哈里路亚》、《妮娜》适合女高音声部,等等。此外,选择适合自己声部歌曲训练的同时还要考虑演唱者的音域,要根据演唱者的音域定调。当然在很多正式演出的时候,国外的艺术歌曲是不能随便更换其他调的。

细分起来,女高音又可细分为抒情女高音、花腔女高音、戏剧女高音,男高音可细分为抒情男高音和戏剧男高音,等等。高音声部的声音明亮而富有穿透力,中低音声部的声音更浑厚更丰满,更进一步来讲,即便是同一个声部声音上还是有差别的。所以,选择作品时选对适合自己声音类型的曲目才能更好地发挥自己的声音特点,比如男高音声部的曲目要能体现出高声区的明亮有力、圆润饱满、富有激情、极

^① 薛良,《歌唱的艺术》,中国文联出版社,1997年,第28页。

具穿透力,女高音的曲目要能体现出音色的轻盈、圆润、明亮、甜美、轻松自如。如果选择了不适合自己的嗓音特点的作品来演唱,学生的嗓音就要受到影响,同时也影响作品的思想内涵和艺术表现。一般而言,音调高亢、旋律上行较多的歌曲比较适宜于高音的歌者演唱;音调低沉、旋律下行较多的则比较适宜于低音歌者演唱;旋律起伏较大,属于灵巧型、华彩型的多适宜于女声演唱;旋律进行较平稳的多适宜于男声演唱。

(二)根据学生的文化素养选择演唱曲目

声乐是以感性的形式出现的,但是在这个形式的内部却凝聚着深厚的文化内涵。每一部声乐作品都产生于特定的时代,特定的环境,它同创作者的世界观、人生观、美学观有着密不可分的关系。“如果一个声乐演唱者对生活和艺术没有相应深刻的感受和见解,就不可能真正领会创作者在其作品中所要表达的内容。”^①由此看来,综合文化素养对于声乐演唱者有着非常重要的作用。

曲目选择与演唱者音乐文化素养的关系,主要体现在演唱者要想将一个声乐作品很好地表现出来,就必须对作曲家的创作思路、作品技术与思想内容等有一个很好的了解。在实际教学中,每个学生的生活环境和接受音乐教育程度的不同,使得他们的音乐知识和对演唱作品的理解等方面都存在着很大的区别。如已经接受到较好音乐教育的人,由于他们在音乐理论知识、音乐技术水平方面都有了相对的提高,这时就可以选择音乐史上比较典型的、有代表性的经典艺术歌曲或中外古典歌剧中的某些选段来演唱。但是,如果是刚开始学习声乐就去演唱威尔第或瓦格纳的歌剧等戏剧性的歌剧唱段,就会给他们的演唱带来困难,给声乐学习主动设立了一道门槛。

作为演唱者必须放开眼界,把对各种艺术、文化现象的感受与理解融会贯通,把音乐作为一种文化艺术现象来接受,而不只是把它当做一门技术来研习。体验人生、丰富人的精神世界,这是一切人类艺术活动共同追求的目标。当然,综合文化素养的高低是通过演唱体现出来的,如果演唱者的演唱能力还存在很多问题的话,即使拥有很高的综合文化素养也难以得到表现。

^① 王次昭主编,《音乐美学》,高等教育出版社,1999年,第162页。

(三)根据学生的演唱能力选择演唱曲目

演唱能力是歌唱者最基本最重要的能力,是完成歌曲演唱活动的心理特征,是对歌曲演唱的声音音色、音域、力度、节奏节拍、速度、语言、情绪和情感的创造和表现力的总称。对学生演唱能力的清楚认识能明确进一步的学习任务和努力方向,也是学生选择声乐学习曲目的重要参考依据。^①

演唱的情感处理能力是演唱者所具有的一种内在的演唱能力。深刻理解和领会声乐作品的情感和内涵是演唱中投入感情的基础,演唱者首先自己要有能力感受声乐作品所包含的情感因素,然后通过表情和表演的动作、声音力度、演唱速度、声音色彩,以及语言所表达的形象传达出来。每个学生的情感处理能力是有高低之分的,教师对于教学演唱曲目的选择也要慎重考虑,如果是基础较差和情感处理能力又比较差一些的学生,尽量多唱一些情感波动较小的声乐作品,如《长城谣》、《牧羊曲》、《乘着歌声的翅膀》等;而如果是基础扎实和情感处理能力强的学生,可以唱一些情感波动大声音力度较大的戏剧性的歌剧选曲。

学生对演唱声音控制的能力是其演唱能力最为直接的体现,而选择相适应的演唱曲目与演唱能力的提高是息息相关的。在演唱中,演唱声音控制能力的展现是最受听众关注的一个方面,演唱声音的控制就包括对歌唱气息的控制、声音位置的控制、声音力度的控制、共鸣腔的把握以及对声门状态的调整等,如果没有选择与演唱者声音控制能力相一致的声乐作品,演唱能力的进步就会受到很大的阻碍。从作品的创作特点来考虑,每首声乐作品对演唱声音的控制要求是不同的,有的作品(如《大江东去》、《忆秦娥·娄山关》)对力度要求较高;有的作品(如李斯特的《我失去安宁》、《嘉陵江上》)速度方面变化频繁;有的作品(比如《渔光曲》、舒伯特的《圣母颂》)对气息控制非常严格;有的作品(如舒伯特的《魔王》、理查·施特劳斯的《明日》)对音色要求非常严格;等等。教学中可以根据学生声乐学习的进度和技术特点,扬长避短,选择最适宜歌唱的曲目,既能最大限度地发挥歌唱水平,又能使歌唱水平尽快得到提高。

此外,学生的音域、市场水平也是我们在教学中选择学习演唱曲

^① 邹长海,声乐艺术心理学,人民音乐出版社,2000年,第323页。

目要考虑的重要因素。特别是初学者,往往他们音域只有九度、十度,这时选择歌曲最好在中声区的八度、九度为宜,这样一来学生容易从容完整地演唱下来,二来对于集中注意力在中声区解决其他歌唱技术问题,甚至对于学生形成健康的演唱心理都是非常有好处的。

三、声乐曲目选择的几点建议

(一)注意遵循声乐曲目选择的基本原则

在曲目选择上,首先应依据教学目标与教学任务选择曲目。教学目标与教学任务借助于一定的教学曲目训练完成,有什么样的教学目标和教学任务就应选择与之相适应的声乐教学曲目。其次遵循由浅入深、由易到难的循序渐进原则。根据学生不同学习阶段的歌唱能力和技术水平选择相适宜的教学曲目进行教学,是声乐教学的基本要求。选择曲目要以演唱者对演唱曲目的歌唱技术驾驭能力为前提,以培养和发展学生的歌唱能力与表现能力为主要目的。在学习的开始阶段最好以练声曲的练习为主,同时可选择音域不宽、旋律平稳、字句简单的曲目作为辅助练习。待学生有了一定基础,中声区较为稳定时,便可根据情况选择音域稍宽些、难度稍大、歌唱效果好的曲目,以便帮助学生转换声区,扩展音域。再次选择曲目要适合演唱者的声音特点。如嗓音细腻、音域不宽的演唱者应选择润腔细腻、声音线条流畅的抒情性的曲目;声音丰满、音量较大、音域较宽的演唱者应选择较为戏剧性的曲目。最后,在选择曲目时不仅要注意曲目的广泛性,还要注意风格的多样性。这有助于演唱者开阔眼界,提高音乐素养和艺术表现力,获得较全面的演唱不同风格、不同情趣作品的的能力。

(二)加强关于声乐曲目的综合研究

浩如烟海的古今中外声乐作品可能会使研究者望而却步,也可能感到无所适从。但从另一角度来看,正是有了如此众多年代不同风格各异的声乐作品,才使我们在不同的风格曲目上有更大的选择空间。在欧洲,从1768年开始音乐会上就出现了节目单,又称“曲目单”、“程序表”、“说明书”,它的作用在于让听众事先对音乐会的程序、内容直至作曲者的生平及其作品的内涵和表演者的情况有个概要的了解。其后,还出现了许多专门介绍作品曲目的研究文章,许多地方甚至出现了专门介绍曲目的期刊(比如《音乐会周刊》),专为下一周演出的各场音乐会提供解说。有关资料显示,当前我国已经有了一些声乐曲

目介绍的著述,而且注意了不同声乐作品对声乐训练的不同价值。这里我国老一辈声乐教育家赵梅伯教授的《唱歌的艺术》很值得学习,书中整个第七、第八章专门对世界主要的经典声乐作品、作曲家做了介绍,对不同声乐作品的历史地位做了梳理。当然,像一些研究论文如《高师女中音教学运用歌曲新编设想》(丁少琴《中国音乐》1999年2期)、《民族声乐教学中的教材与曲目》(翁葵《中国音乐》1992年2期)、《高师声乐教学中的呼吸训练与曲目选择》(严凤《福建师范大学学报》哲社版2001年1期)等也都做了一定程度的有益探索。

(三)声乐教师应提高自身的音乐综合素质

长期以来,声乐教学中师生一直十分注重追求歌唱的技能技巧,甚至视其为教学的唯一内容,对于作品的分析与研究较少。究其原因,除了教师对该问题的关注不够外,也与一部分教师自身的音乐综合素质及研究能力有关。声乐教师的授课对象一般是不同声部的学生,学生的个性特征千差万别,他们在学习中新情况、新问题层出不穷,再加上声乐曲目如此众多,如何根据每个学生的声乐学习特点帮助学生选择科学合理的声乐作品是每一个声乐教师都必须面对的问题。笔者认为,作为声乐作品的解释者和教学内容的传授者,教师自身首先要拥有大量的声乐作品积累,不但要把本声部作品把握得非常牢靠,同时还要对其他声部的作品及演唱技巧方面做到深入了解。也就是说,只有在教师全面深刻把握各种题材、形式、风格的声乐曲目前提下,学生才能在声乐学习中更快捷、正确地选择合理的学习曲目。

(四)学生应加强音乐基础理论课的学习

由于受旧的声乐教学观念的影响,师生在教学中非常注意声乐主课的学习,对于其他音乐基础课的学习努力不够,造成许多学生只懂歌唱技术而缺乏应具备的理论知识。他们在学习中常常非常被动,缺乏艺术创造力、想象力,在面对众多优秀的声乐作品时,不能辨别哪些适合自己,哪些不适合自己,从而陷入曲目选择的盲目境地。

(五)改革旧有的歌唱测评方式,规范评分制度

在歌唱测评者中间,由于个人的歌唱风格不同、审美倾向差异,他们可能对同一歌者的歌唱做出完全不同的测评结果。对于歌者的演唱曲目也可能会有不同的见解,这无形中对歌者今后在曲目选择方面产生很大的影响。上世纪80年代出现的“歌唱测定体系研究”就是应

运而生的学术课题,其后的相关系列研究都做出了非常有价值的研究。目前在许多院校已明确规定了自己的声乐成绩评定办法,伴随人们对声乐测评研究的不断加深,将会形成一套公认的较为客观、科学的歌唱评分制度。

(六)加强声乐教材的建设

我国的声乐教育起步较晚,教材建设尚不完善。上世纪五六十年代学生的声乐教材大多是从图书馆借来用手抄写,五线谱使用不普及,再加上改革开放前的封闭观念,使得声乐教材涉及国外的部分极少。可喜的是,目前出版单位已出版了大量包括新创作的声乐曲谱,有的还附有歌唱理论、歌唱处理分析、作品背景、作者简介等内容,甚至还附带有相应的范唱 CD 光盘,这就给歌曲的选择者以更大的自由选择空间。但总的来说,这方面的研究工作也只是刚刚起步,与声乐教学的实际需要还有很大差距。新的声乐教材应把声乐文献资料、歌曲分析理论作为教材改革的重点,同时亦可辅以现代的声像资料,使声乐教学曲目的选择更科学、更合理。

四、结语

声乐教学曲目的选择是重要的一个教学环节,也是学生进行演唱实践的开始的的第一步。教学中教师和学生都要对曲目的选择引起必要的重视,教师要善于发现学生的声乐学习特点,研究不同声乐作品的声音要求特点和训练价值,学生自己也要对声乐作品的相关知识有所了解,积极主动去学习新的适合自己的声乐曲目,对声乐曲目选择的恰到好处才能最大限度地提高声乐教学的效率。

主要参考文献:

1. 韩勋国等编著,声乐艺术基础,高等教育出版社,2001 年版。
2. 罗依琪编著,声乐艺术与实践,上海交通大学出版社,2005 年版。
3. 黄友葵,黄友葵声乐教学艺术,华乐出版社,2003 年版。
4. 胡钟刚、张友刚编著,声乐实用基础教程,西南师范大学出版社,1997 年版。
5. 邹长海,声乐艺术心理学,人民音乐出版社,2000 年版。
6. 薛良,歌唱的艺术,中国文联出版社,1997 年。