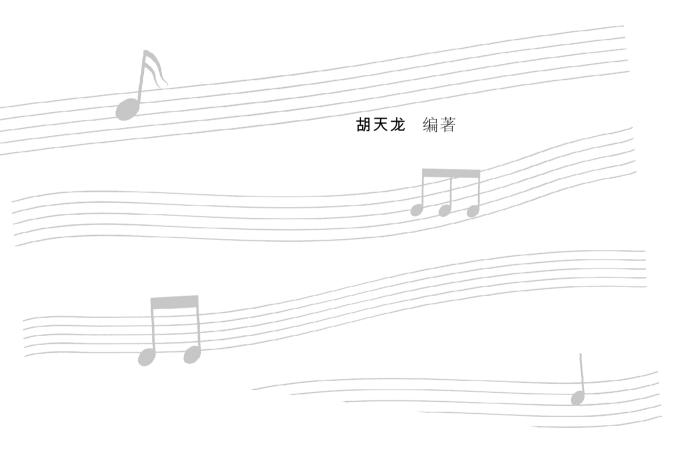
声乐基础教程 SHENGYUE JICHU JIAOCHENG

胡天龙◎编著

🥏 名名文范大学出版社

声乐基础教程

西南交通大学出版社 ·成 都·

声乐基础教程

胡天龙 编著

责任编辑 柳堰龙 封面设计 严春艳

出版发行 西南交通大学出版社

(成都市金牛区二环路北一段 111 号 西南交通大学创新大厦 21 楼)

邮政编码 610031

发行部电话 028-87600564

官网 http://www.xnjdcbs.com 印刷 四川森林印务有限责任公司

开本 185 mm×260 mm

印张 7.5

字数 172 千

版次 2017年4月第1版

印次 2017年4月第1次

定价 28.00 元

书号 ISBN 978-7-5643-5350-6

图书在版编目(CIP)数据

声乐基础教程 / 胡天龙编著. 一成都: 西南交通 大学出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5643-5350-6

I. ①声… Ⅱ. ①胡… Ⅲ. ①声乐艺术 - 高等学校 -教材 Ⅳ. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 057677 号

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

编写委员会

编委:(按姓氏笔画顺序)

龙 娟 孙立平 刘明英 李小琴 张占军

张 梅 李淑君 胡天龙 康 康 魁丽华

●前言 PREFACE

本教材是供学前教育专业中专、高职、本科使用的声乐教材,也可以作为幼儿教师职前及职后培训的补充材料。学前教育专业主要以培养幼儿教师为主,声乐课是艺术课程的重要组成部分,为提高幼儿教师艺术修养和艺术教学能力奠定基础。学前教育专业声乐教学的目的和任务不是培养歌唱家,而是经过全面系统的声乐训练,扼要地了解歌唱器官的构造和发声的简单原理,掌握歌唱发声的运动规律。通过歌唱活动和其他一些辅助练习,逐渐掌握这方面的技能技巧,不断提高演唱能力、幼儿教师的艺术教学能力和艺术修养,以更好地适应幼教改革与发展。

本教材作为贵州省 2014 年省级本科教学工程(专业综合改革)项目学前教育专业改革的成果之一,编写的指导思想是:"面向学前、立足基础,注重实践"。全书分为三大部分:歌唱发声的基础知识、声乐演唱歌曲和儿童歌曲。第一部分是声乐的基本知识,对歌唱的发声、呼吸、共鸣、咬字吐字以及歌曲的艺术处理等进行详细的阐释。第二部分为声乐选曲部分,该部分选用我国汉族、少数民族和外国的一些民歌,以及古典艺术歌曲和最新创作歌曲,特别增加了本地的一些民歌,让学生更好地掌握本地民间歌曲。第三部分是常见的耳熟能详的幼儿歌曲,使学生能够在以后的工作当中学以致用。本书曲目广泛,授课教师可根据学生的实际情况选择曲目。

编者本着严肃认真的态度,参考了部分高等院校学前教育专业的声乐教学大纲,充分考虑学前教育的特殊性以及课程分阶段实施的基本要求,注重基础性、提倡趣味性、强化师范性为一体,将理论和歌曲相结合,因材施教,循序渐进,着重培养幼儿教师声乐理论与艺术实践应用的能力,以提高幼儿教师的艺术水平。

出于教学需要,本书收录很多词曲作品,对于未能取得联系的词曲作者,在此致以诚挚的歉意,若有问题请联系本书作者。

本教材在编写过程中得到了本院领导和同事的大力支持,特别感谢河西学院教育系的魁丽华老师、武威职业学院艺术系孙立平老师、重庆旅游职业学院旅游艺术系的康康老师和古浪县职教中心张占军老师的帮助。由于本人水平有限,时间仓促,书中不妥之处在所难免,诚望各位老师、学生和朋友们在使用过程中多提宝贵意见,以便今后予以修订,使本书更加完善、更加科学、更加实用。

作者

2017年1月

目录 CONTENTS

第一章	歌唱	发声的基础	知识…		 	 	001
第一	- 节	歌唱器官及其	其作用		 	 	001
第二	节	正确的歌唱	姿势 …	• • • • • • •	 	 	002
第三	节	呼吸			 	 	002
第匹	节	发声			 	 	006
第五	节	共鸣			 	 	007
第六	节	歌唱中的"字	"		 	 	009
第七	节	歌曲的分析外	上理 …		 	 	010
第八	节	嗓音的卫生与	享保 健		 	 	011
第二章	声牙	演唱歌曲…			 	 	014
花	 非花				 	 	014
送	≦别 ⋯				 	 	014
摇	揺篮 曲				 	 	015
牧	(羊姑	娘			 	 	015

) 声乐基础教程

二月里来 · · · · · · · · 016
故乡的小路
康定情歌 ······017
思乡曲017
望茶山017
沂蒙山小调018
战士的第二故乡 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
生死相依我苦恋着你(共和国之恋)019
金风吹来的时候 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
妈妈格桑拉 · · · · · · · · 020
月之故乡 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
在那遥远的地方022
大海啊故乡022
花儿与少年023
小河淌水023
映山红024
下四川 · · · · · · · · · 024
可爱的一朵玫瑰花 · · · · · · · · 025
满天的花满天的云 · · · · · · · · 025

₹ 最 目

鼓浪屿之波02
老妈妈 ······02
难忘今宵02
乡间的小路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
长城谣02
为了谁02
最后一个梦03
啊!中国的土地 · · · · · · · · 03
遍插茱萸少一人 · · · · · · · · 03
不要责备我吧,妈妈 · · · · · · · 03
草原上升起不落的太阳 · · · · · · · 03
光荣与梦想 ······03
草原之夜03
唱支山歌给党听 · · · · · · · · 03
赶牲灵03
父亲的草原母亲的河 ······03
土家栽秧歌 · · · · · · · · 03
太阳出来喜洋洋04
甘肃老家 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

♪ 声乐基础教程

赶圩归来啊哩哩 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
故乡恋043
好日子 ······044
黄杨扁担045
红土香046
军港之夜047
江山048
军营飞来一只百灵鸟 ······049
莫斯科郊外的晚上 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
龙船调050
蓝花花051
两地曲 · · · · · · · · · 053
女儿歌054
芦花 ·······055
梅花引 ······056
美丽的心情 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
桥
那就是我 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
亲吻祖国 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

目 录 3

绒花
青春舞曲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
情姐下河洗衣裳062
请到梵净土家来······063
请到土家摆手来065
桃花红,杏花白 · · · · · · · · 066
天边 ······067
天路068
我爱你,中国069
我的家乡梵净山 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
我亲爱的071
梧桐树072
西班牙女郎073
乡音乡情 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
又唱"浏阳河" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
小背篓076
一杯美酒077
月满西楼078
长鼓敲起来079

) 声乐基础教程

	祝福祖国 ·············07	9
	长江之歌08	30
	祖国不会忘记08	31
	老师,我总是想起你 ·······08	32
	拾彩贝 ······08	3
	老师08	34
	祖国万岁 ······08	35
	知音 ······08	36
	走进新时代 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;7
第三章	儿童歌曲08	9
	爷爷为我打月饼·······08	;9
	好妈妈 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;9
	采蘑菇的小姑娘······09	0
	丢手绢 ······09	1
	侗乡小歌台 ······09	1
	我爱北京天安门······09	12
	世上只有妈妈好······09	2
	小螺号 ······09	13
	小草········09)3

₹ 目

七色光之歌 ······094
牧童之歌 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
让我们荡起双浆 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
我有一个小背篓 ······097
小小的我 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
小小少年 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
小星星 ······100
幸福拍手歌100
小毛驴101
小鸟飞来101
拔萝卜102
小兔乖乖 ······102
划小船103
数鸭子103
卖报歌104
上学歌104
娃哈哈 · · · · · · · 105
小红帽105
粉刷匠106

》 声乐基础教程

	找朋友 ·····	· 106
	歌声与微笑 ······	· 107
	我爱我的幼儿园 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 108
	洋娃娃和小熊跳舞 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 108
参考了	文献······	· 109

第一章 歌唱发声的基础知识

师范学校的音乐教学是进行美育的重要手段之一,声乐是音乐教学的主要组成部分。歌唱在幼儿园教学中占有重要位置,声乐是培养学生从事幼儿教育工作不可缺少的 学科。

声乐是人们用歌声来表达思想感情的艺术活动,要想较完美地表现歌曲的思想内容,就必须学习歌唱知识,扼要地了解歌唱器官的构造和发声的简单原理,掌握歌唱发声的运动规律,通过歌唱活动和其他一些辅助练习,来逐渐掌握这方面的技能和技巧,不断提高演唱能力。

第一节 歌唱器官及其作用

1. 呼吸器官

呼吸器官指鼻、喉、气管、肺脏、胸腔和横隔膜、腹肌等,这些器官形成的气流是 歌唱发声的动力。

2. 喉头和声带

声带是歌唱时人声的发音体,位于喉头的中间。喉头内有关的软骨与喉肌起着调节 声带的作用。

3. 共鸣器官

共鸣器官指胸腔、咽腔、口腔、鼻腔和头腔(即头内的额窦和蝶窦等),其作用是 美化,扩大声音。

4. 发音器官

发音器官指唇、齿、舌、牙、喉、鼻、上腭(硬软腭),其作用是形成语音。

5. 听觉感受器官

听觉感受器官指耳和耳内的听分析器,其作用是辨别声音。

以上各部分器官相互联系、相互制约,有机地、合理地、能动地结合在一起,才能 发出圆润的、有光彩的、优美和富有乐感的歌声。了解歌唱器官的目的,就是在歌唱的

♪ 声乐基础教程

时候使各器官充分发挥各自的作用,同时组成一个完美的歌唱发声整体。

第二节 正确的歌唱姿势

歌唱的乐器就是人的身体,良好的歌唱姿势是各器官充分发挥作用的基础。假如姿势不正确,就犹如乐器结构不良,不能发出优美的声音。

正确的歌唱姿势:

一、站立式

两脚稍分开,距离约与肩同宽,重心略上前,头正,两眼平视,胸部稍微向前张开,双手略向后展,腹部顺其自然收小腹,手臂放松,下垂于两侧,使身体处于一种积极向前、向上的活动状态和感觉,自然而端正站立。

二、坐式

坐着歌唱时,上身的姿势与站立时的要求一样,但要注意腰部挺直,不要靠在椅背上,两腿自然弯曲分开,两脚落地,两腿不要交叉叠起,看谱歌唱时,要求两手拿着乐谱视唱,划拍时,左手持谱,右手轻轻划拍。

总之,歌唱时姿势要正确,自然美观,以不妨碍整个发音器官的正常活动、有利于 歌唱为标准。

第三节 呼吸

一、歌唱呼吸的重要性

呼吸是歌唱发声的动力和基础。发声的正确,音质的优美及歌曲感情的表达,都与呼吸密切相连。在歌唱方法的学习中,必须掌握好气息的运用和呼吸的技能技巧,依靠恰到好处的气息支持和科学的呼吸方法,完美地表达歌曲的思想情感。早在一千年前,我国唐朝《乐府杂录》中就有"善歌者,必先调其气"的论述。由此可见,呼吸是打好歌唱基础和进行歌唱艺术表演的重要环节。

二、呼吸器官

呼吸器官包括鼻、咽、喉、气管、肺脏、胸腔、膈肌(又称横膈膜)、腹肌等。

呼吸器官中的气管,是一条有弹性的圆形管子,上接喉腔,下通肺脏,是气息进出的通道。肺是人体内气息的容器,在胸腔内分左右两边。肺里有许多粗细不一的气管,细支气管末端有肺泡,这些肺泡吸气时扩张,呼气时收缩。

膈肌(又称横膈膜)是参与呼吸运动的肌肉,故称呼吸肌肉。膈肌位于胸腔和腹腔

第一章 歌唱发声的基础知识

之间,把胸腔和腹腔分隔开来。顶部中心是中心腱,周围是肌肉纤维,膈肌向上隆起,形成左低右高的圆顶。吸气时,由于膈肌收缩,中心腱往下降低,气息便吸进肺部,胸腔扩大;呼气时,膈肌放松,中心腱上升,胸肌缩小(指胸腔垂直缩小)回到原来位置,使肺泡内空气呼出。

三、胸腹式呼吸方法

胸腹式呼吸是一种运用胸腔、两肋、膈肌(横膈膜)及腹肌,共同控制气流的呼吸方法。

这种呼吸法,在我国优秀的戏曲唱法和近代欧洲唱法中采用较为普遍。它的主要优点是:① 全面调动了歌唱呼吸器官的能动作用,使胸腔、横膈膜和腹肌互相配合,协同完成控制气息的任务。② 由于吸气时,下降横膈膜和张开肋骨并用,使胸腔全面扩大,气息的容量大,有较高的气势,而且稳劲。③ 控制气息的能力强,呼吸均匀,有节制,并能对呼气进行调节,控制气势的强弱,使声音的高、低、强、弱的变化控制自如。④ 有明显的呼吸支点,能使音域扩大,声音纯净,刚柔并用,声音统一,符合歌唱时声音变化的要求。

胸腹式呼吸法运用的两个基本环节是吸气和呼气。

(一) 吸气

吸气时,横膈膜下降,使胸底部向下伸展,同时胸腔两肋张开,使胸腔全面扩大, 因胸腔和肺部扩大,外界空气即吸入肺内。

歌唱时,气要吸得深一些,而且要在最自然的状态中完成,要不紧张、不僵硬,吸气的量要根据乐句的长短和歌曲情绪的要求来决定。吸气过多了,会造成紧张,使声音失去灵活性;吸气过少,会使声音失去支持力。因此,吸气要适量,要留余地,从容不迫,流畅自如。但在演唱较快的乐句时,也可以用口和鼻一道吸气,或单独用口来抢吸。如"急吸缓呼",这种快速短促的吸气,正是歌唱中气息所需要的。这种气息瞬间积极地吸入,立刻控制住并转为呼气状态,当喉头打开。声带振动自如,延续地呼气时便是唱歌的过程。当然,吸气的体会、感觉较多,如"闻花",气往往吸得自然,柔和深入。跑步呼吸急促而深入,有助于体会吸气的部位等。总之,吸气是歌唱前一瞬间的准备,要吸得适当、充分。发展和训练有深度的吸气,是歌唱的重要技巧。

(二) 呼气

呼气时,胸肋部分尽量保持住吸完气时的状态(即胸肋应一直处于积极的保持状态),然后小腹部分有关的肌肉有控制地往里"回托",使腹腔内的器官逐渐向上,膈肌中心腱也恢复到原来的位置。在这样有控制的运动中,气息平稳均匀地吐出,即歌唱的过程。

在歌唱当中,吸进来的气要在一瞬间控制起来,立即转化成呼气状态(准备发音的气息状态)。这种状态应保持着,一直到又吸一口新气为止。被控制的气应该是丰满的,控制气的时候人的感觉应是轻松自如的,如果是过分的控制,会因为气息紧张而使声音