

高等学校音乐专业系列教材

声乐教程 (I)

SHENGYUE JIAOCHENG

刘大巍 黄常虹 / 主编

理论、教学与训练

南京师范大学出版社

声乐教程 (I)

理论、教学与训练

高等学校音乐专业系列教材

顾问委员会 (以姓氏笔画为序):

于润洋 王次炤 王安国 王耀华 沈正陆 伍国栋 陈小兵 陈应时
陈自明 陈鹏年 周广仁 温可铮 管建华

编委会主任: 闻玉银

编委 (以姓氏笔画为序):

马东风 马晓歌 文铁林 王世安 王政红 有德乡 苏春明 邹建平
陈小兵 陈明礼 张律 张美林 张柏铭 郑世连 闻玉银 留珈铜
夏里原 徐蕾 馮琦 管建华

主编: 刘大巍 黄常虹

副主编: 邓小英 夏美君

编写人员: 韩德森 王跃平 诸伟 滑静 高静 马琼 李崇

南京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐教程 .1, 理论、教学与训练 / 刘大巍等主编. —南京: 南京师范大学出版社, 2006.8

(高等学校音乐学专业系列教材)

ISBN 7-81101-406-8 / J·50

I. 声... II. 刘... III. 声乐艺术-高等学校-教材 IV. J616

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第095323号

书 名	声乐教程(I)——理论、教学与训练
主 编	刘大巍 黄常虹
责任编辑	馮 琦
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nspzbb@njnu.edu.cn
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	兴化印刷有限责任公司
总 经 销	全国新华书店
开 本	850×1168 1/16
印 张	11.5
字 数	341 千字
版 次	2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 3600 册
书 号	ISBN 7-81101-406-8/J·50
定 价	68.00 元(I、II)

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

出版说明

本系列教材依据教育部 2005 年颁发的“全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案”的课程标准,主动顺应高等教育和谐与科学发展的形势,彰显高等师范院校教师教育的办学特色,兼容综合性大学音乐学专业教育教学的需要,根据学科课程群知识能力结构和专业方向课程体系的构成需要以及高等音乐教育文化本质属性和发展规律,确定教材编写的总体思路。

教材编写体现了在继承传统中的与时俱进,既大胆积淀数十年来高师音乐教育的可贵经验和思想精华;又勇于突破不适当当前形势需求的学科体系、课程内容、教学模式。教材汲取课程改革的最新成果,关注世界音乐教育前沿新的理念,强化“母语”音乐的文化自觉。在呈现方式上,教材突出知识与技能的基础性、新旧教学内容的经典性、学科之间的渗透性、文化与技术的综合性、实用而灵活的操作性,以及对中小学音乐教育改革的引导性。各册教材的编写体现以下几个特点:

(1) 关注课程间的衔接,在章节安排、内容取舍、体例结构上,区别教学层次;根据由浅入深、循序渐进、方便教学的原则安排教学内容。

(2) 以提高学生的音乐文化素质为着眼点,扩大理论视野,突破学科壁垒,发展知识迁移能力;通过附加注释、阅读参考资料、课外思考练习等方式,方便学生进行课后自学、知识链接和科学研究。

(3) 尊重多元文化,改变“西方中心”格局,凸显中国特色,弘扬民族精神;运用新视角、新思维方式体现最新的教学理念。

(4) 既注意学科的理论素养又注意基本技能,既重视学生的基础知识又重视学生的理解力、表现力和创造力;在理论与应用、知识与技能、理解与创造之间寻得平衡。

组织策划编写此套教材历时三年,我们组织了全国近 30 家高等师范院校、综合性院校音乐学专业的 200 余名教学科研第一线的学科专家统一编写。本套教材是个开放的体系,我们将根据音乐教学实际需要不断补充和完善。

本系列教材不仅适用于全日制高等师范院校、综合性大学音乐学专业本、专科教学,亦可用于成人函授教育和中等师范学校音乐专业教学,以及广大的音乐爱好者、音乐高考生、考级者自学。

知识谱系是开放空间,而学识水平、编辑经验都是有局限的。本次推出的系列教材难免会有不尽如人意之处,真诚希望得到广大音乐教育工作者的批评和帮助;我们会不断修订和完善,力争将其打造成为适应我国高等教育需要的,真正意义上的学科专业精品教材。

南京师范大学出版社

2006年6月

序

歌唱艺术是人类历史上最为古老的艺术之一，其无穷的魅力吸引着难以计数的爱好者和从业人员。人类的声乐教学活动经历了由口传心授，到经验式教学，再到科学、系统的现代歌唱教学体系的发展历程。如何将传统教学的单一演唱技能训练演变成现今包括声乐、声乐教学法、声乐名作赏析、重唱与表演唱、朗诵与正音等多门课程在内的完备的综合声乐教学体系，是广大声乐教学、理论研究工作者面临的一项课题。

近年来，由南京师范大学出版社组织了一批高等师范院校、综合性院校的声乐专家，精心设计、编撰了一套颇具特色的优秀声乐教材。该教材以教育部新近颁发的《全国普通高等学校音乐学（教师教育）本科专业课程指导方案》为依据，以高师音乐教育专业声乐教学长期教改实践的丰硕成果为基础，依循声乐学科的教学特点，顺应了师范教育的自身规律，构建了反映当代教学水平的全新高师声乐教学体系。教材很好地体现了声乐理论、知识、技能的完满统一。

该教材共分4册。分别为《声乐教程1——理论、教学与训练》、《声乐教程2——中外独唱与多声部作品》、《声乐教程3——中国作品》、《声乐教程4——外国作品》。

整套教材体裁新颖、结构合理、体系完整、便于操作。其中第一册编排自成体系，不仅融进了许多学科前沿，而且紧密结合声乐素质课程的教学。独创性地撰写了声乐机能、技能、技巧教学训练理论及操作指导方面的内容。第二册不仅收录了大量的独唱曲目，还采录了一批重唱、表演唱作品，使教材与学校音乐教育歌唱教学工作更为贴近。第三、四册在选曲方面，注重实用性、经典性、新颖性的有机结合；在曲目的编排过程中，紧密结合教学进度，循序渐进，合理地体现教学梯度与层次。

特别要指出的是，此套教材除文字文本外，还配套了有声教学示范光盘，体现了综合的、立体的现代化教材特征。我相信，这套声乐教材的面世，必将对我国的声乐教育及教学起到强劲的推动作用。

过可铮

2006年7月

前言

本教材以教育部最新印发的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》教体艺[2004]12号文件为依据,密切结合全国高等师范院校音乐学专业的教育教学实际,遵循师范教育的自身规律,根据由浅入深、循序渐进,从理论到实践、从集体课到个别课的逻辑思路架构整套声乐教材。

本教材在内容的选择、手段的运用和材料的安排等方面,都进行了周密的研究、细致的思考和精心的构思。教材共分4册。第1册为理论、教学与训练分册,用以集中传授声乐基础理论和声乐教学理论知识,并实施声乐集体技能教学训练采用了板块结构加章节文体的体例形式,供教师结合自身的教学需要,运用不同教学模式和教学方法实施教学,或是与技能训练整合,或单独进行理论知识传授。第2册为中外独唱与多声部作品,教材突破了传统单一的独唱教学模式,除精选初、中级(含少量高级)程度的声乐独唱作品外,还安排了一定数量的各种声部组合的重唱和表演唱作品,填补了声乐集体教学的空白;采用简谱制作,便于初学者在五线谱尚不熟练的情况下学习。第3册为中国作品,根据男、女声及作品类型进行分类;作品采用五线谱、简谱对照排版。第4册为外国作品,分为意大利古典歌曲,意大利近现代歌曲,德、奥、法、俄艺术歌曲,各国民歌、近代创作歌曲,歌曲咏叹调,音乐剧曲选六大块面;每首作品均附有演唱提示,采用五线谱排版。

各册选曲注重实用性、经典性、新颖性的有机结合,曲目编排紧密结合教学进度,循序渐进,引导学生进行知识的迁移与拓展。教材制谱亦精心设计、合理安排,充分考虑不同层次的教学需要。

本教材适用于普通高等学校音乐学专业各类本、专科全日制在校生、成人教育、函授、夜大生的学历或非学历课程教学,同时还适用各类社会业余声乐爱好者和立志报考各级各类大、中专院校音乐专业的音乐学习者。

编者

2006年8月

目 录

CONTENTS

出版说明 / 1

序 / 1

前言 / 1

绪论 / 1

一、声乐教学目的 / 1

二、声乐教学形式及内容 / 3

三、声乐教学方法 / 5

四、声乐教学原则 / 6

理论篇

第一章 歌唱生理 / 8

第一节 歌唱发声 / 8

一、歌唱发声器官 / 8

二、歌唱发声原理 / 10

第二节 歌唱呼吸 / 11

一、歌唱呼吸器官 / 12

二、歌唱呼吸生理 / 12

三、歌唱呼吸的基本类型 / 13

第三节 歌唱共鸣 / 14

一、歌唱共鸣器官 / 14

二、歌唱共鸣原理 / 17

第四节 歌唱读字 / 19

一、歌唱语音读字器官 / 19

二、歌唱语音 / 19

第五节 歌唱听觉 / 20

一、听觉生理器官 / 21

二、歌唱听觉原理 / 23

三、歌唱听觉类型 / 23

四、听觉感知对歌唱的作用 / 24

第二章 歌唱感觉与记忆 / 25

第一节 歌唱感觉 / 25

一、歌唱内部感觉 / 25

二、歌唱外部感觉 / 26

三、歌唱联觉 / 27

第二节 歌唱记忆 / 29

一、歌唱记忆的内容 / 29

二、歌唱记忆的过程 / 29

三、歌唱记忆的方法 / 32

第三章 歌唱换声原理 / 35

第一节 歌唱声区 / 35

一、歌唱的音域 / 35

二、歌唱的声区 / 36

第二节 嗓音发声机能与声区划分 / 37

一、嗓音发声喉功能机制状态 / 37

二、声区划分及命名 / 38

第三节 换声区原理与声区统一 / 39

一、换声区原理 / 39

二、声区统一 / 41

第四章 声乐发展简史 / 43

第一节 欧洲声乐发展简史 / 43

一、古希腊时期—13世纪单音音乐时期 / 43

二、13—16世纪复调音乐及合唱艺术 / 44

三、17—20世纪的声乐发展与声乐教育 / 45

第二节 中国声乐发展史 / 48

一、夏商(公元前21—前11世纪)之后 / 48

二、封建社会前期(公元前475年之后) / 49

三、汉代(公元前140年) / 49

四、南北朝时期(公元420—589年) / 49

五、唐代(公元618—907年) / 49

六、宋代(公元960—1279年) / 50

七、元代(公元1279—1367年) / 50

八、明代(公元1368—1644年) / 50

九、清代(公元1644—1911年) / 51

十、近、现代至今 / 51

第五章 歌唱艺术体裁 / 53

第一节 歌剧艺术体裁 / 53

- 一、外国歌剧 / 53
- 二、中国民族歌剧 / 55
- 第二节 中外艺术歌曲 / 57
 - 一、外国艺术歌曲 / 57
 - 二、中国艺术歌曲 / 58
- 第三节 中外民歌 / 59
 - 一、外国民歌 / 60
 - 二、中国民歌 / 61

教学篇

第六章 人声嗓音 / 65

- 第一节 人声嗓音分类 / 65
 - 一、人声嗓音类型 / 65
 - 二、声部划分依据 / 66
 - 三、声部音域与嗓音特点 / 67
- 第二节 歌唱姿势 / 70
- 第三节 喉头位置与咽喉腔调节 / 70
 - 一、正确的喉位 / 70
 - 二、咽喉腔调节 / 71
- 第四节 歌唱发声的常见技术问题 / 72
 - 一、气息问题 / 72
 - 二、共鸣问题 / 73
 - 三、白声与直声 / 74
 - 四、喉音与鼻音 / 75
 - 五、颤抖与摇晃 / 76

第七章 嗓音卫生 / 77

- 第一节 嗓音生理卫生 / 77
 - 一、健康的歌唱生理 / 77
 - 二、健全的歌唱心理 / 78
 - 三、科学的饮食习惯 / 79
 - 四、严格的生活规律 / 79
- 第二节 嗓音保健 / 80
 - 一、科学的发声技术 / 80

- 二、合理用嗓 / 81
- 三、与嗓音保健关联的其他问题 / 82
- 四、嗓音疾患及诊治 / 82

第三节 变声期常识与童声训练 / 84

- 一、变声期界定及特点 / 84
- 二、变声期的嗓音保健 / 85
- 三、童声训练 / 86

第八章 歌唱语音与正音 / 88

第一节 汉语语音 / 88

- 一、子音发音常识 / 89
- 二、母音发音常识 / 91
- 三、字音声调 / 93

第二节 歌唱语言咬字、吐字 / 94

- 一、咬字与吐字 / 94
- 二、歌唱咬字、吐字的基本规律 / 95

第三节 意大利语语音 / 99

- 一、意大利语音素 / 100
- 二、意大利语音节 / 101
- 三、部分语音现象的发音特点 / 102

训练篇

第九章 歌唱机能训练 / 104

第一节 呼吸机能训练 / 105

- 一、单纯性呼吸训练 / 105
- 二、发声呼吸训练 / 105
- 三、歌唱呼吸训练 / 106

第二节 发声机能训练 / 106

- 一、歌唱起音训练 / 107
- 二、轻机能训练 / 108
- 三、轻、重机能转换训练 / 108

第三节 共鸣机能训练 / 108

- 一、打开练习 / 109
- 二、降低喉器训练 / 109

- 第四节 语音机能训练 / 109
 - 一、朗读训练 / 110
 - 二、子音替换训练 / 110
 - 三、母音替换练习 / 110
- 第五节 拓宽音域训练 / 110
- 第十章 歌唱技能、技巧训练 / 112**
 - 第一节 歌唱技能训练 / 112
 - 一、连音与非连音 / 112
 - 二、强声与弱声 / 113
 - 三、靠前与靠后 / 114
 - 四、噪音波动 / 114
 - 第二节 歌唱技巧训练 / 115
 - 一、弱强弱 / 115
 - 二、哼唱技巧 / 116
 - 三、弱声技巧 / 116
 - 四、花腔技巧 / 116
 - 五、半声技巧 / 117
 - 六、装饰音唱法 / 117
 - 七、特殊技巧 / 118
- 第十一章 发声训练 / 119**
 - 第一节 发声训练的特点与功用 / 119
 - 第二节 发声练习与训练提示 / 122
 - 一、哼鸣练习 / 122
 - 二、母音练习 / 123
 - 三、唇颤音练习 / 125
 - 四、舌颤音练习 / 126
 - 五、跳音练习 / 127
 - 六、连音练习 / 128
 - 七、连跳练习 / 130
 - 八、流畅练习 / 131
 - 九、快速练习 / 131
 - 十、颤音练习 / 133
 - 十一、回音练习 / 133
 - 十二、倚音练习 / 134
 - 十三、半音阶练习 / 135
 - 十四、子音替换练习 / 136
 - 十五、母音替换练习 / 137
 - 十六、轻声和渐强渐弱练习 / 138
 - 十七、换声练习 / 140
 - 十八、带字练习 / 141
- 第十二章 练声曲训练 / 144**
 - 第一节 练声曲的特点及分类 / 144
 - 一、练声曲的特点 / 144
 - 二、练声曲的分类 / 145
 - 第二节 练声曲训练提示示例 / 149
- 第十三章 声乐作品演唱训练 / 155**
 - 第一节 声乐作品演唱 / 155
 - 一、演唱曲目的选择 / 155
 - 二、作品演唱的技术训练 / 157
 - 第二节 声乐作品艺术表现 / 158
 - 一、艺术风格 / 158
 - 二、歌唱艺术表现手段 / 162
 - 第三节 声乐艺术实践训练 / 169
 - 一、声乐教学实践 / 169
 - 二、校园文化艺术实践 / 169
 - 三、社会艺术实践 / 170
- 参考文献 / 171
- 后 记 / 172

绪 论

声乐课程是一门技能性、操作性很强的传统学科课程,拥有自身的特殊学科教学规律。根据教育部最新颁布的高等学校音乐专业新课程方案,声乐课程不再是一门独立的单纯技能课程,而是由一组关联课程组合而成的学科方向课程群。整个课程群主要分为普修和选修两个基本阶段,其中,普修阶段面对全体音乐学专业一、二年级学生,基本授课形式采用集体课、小组课与个别课相结合的方式;选修阶段安排在三、四学年,授课对象为选修声乐专业方向的学生,基本授课形式根据具体开设的课程内容分别采用集体课和个别课两种方式。选修阶段的课程实际上为一组方向课程群,其中声乐技能课为前期技能教学的拓展性声乐训练课,采用个别授课形式;另有一组由声乐教学理论、声乐名作赏析、语言正音(含意大利语读音)、重唱与表演唱等课程组成的系列选修课程群,采用集体授课形式。依照该课程标准安排声乐教学,必然要涉及不同的教学目的、原则、内容、形式、方法、手段等问题,所以不能一成不变地以传统声乐教学观念对待现今的声乐课程教学。下面我们将结合声乐教学的具体情况介绍与声乐教学相关的一系列问题。

一、声乐教学目的

为了适应当今社会对各类音乐人才需求不断变化和发展的需要,进一步拓宽音乐学专业办学途径、模式和毕业生就业渠道,近年来各级各类学校对以往音乐学专业的培养目标进行了合理调整,使声乐教学呈现多元化发展的趋势,为学生在一定范围内提供了自主选择不同专业发展方向的机会。然而,专业方向课程的调整和重组必然会导致声乐课程教学的一系列变革。因此,高等师范院校音乐学专业声乐课程的教学目的,必须主动适应人才培养规格的变化,适应多种层次、类别办学的具体要求,使声乐课程的教育教学工作真正顺应专业方向的人才培养目标,为国家造就大批能够适应社会不同层次需要的合格的音乐工作者。

按专业方向的不同,大致可以分为声乐表演专业方向、音乐教育专业方向、音乐理论专业方向及群众文化专业方向等,这些专业方向的声乐教学目的各异,在此简略介绍如下:

1. 声乐表演专业方向的声乐教学目的

声乐表演专业是为各级各类歌舞团、歌剧团培养专业演员,因此该专业方向的声乐教学必须以培养合格的歌唱演员为中心。学生必须同时具备规范扎实的声乐专业演唱功底和别具一格的演唱风格两大要素。因此,在以歌唱演员为培养目标的育人过程中,必须重视对声乐基础理论、歌唱技能技巧和歌唱表演能力的培养,让学生通过专业训练和演唱实践掌握一定水平的歌唱艺术表演能力,同时还要帮助他们形成一定的演唱风格,使演唱个性得到充分的张扬。

2. 音乐教育专业方向的声乐教学目的

音乐教育专业方向的培养目标是为各级各类学校培养合格的音乐教师(主体为普通中、小学音乐教师),因此该专业方向的声乐教学必须以培养合格的音乐师资为中心。普通中、小学音乐教师一般都须承担唱歌教学任务,虽然中、小学唱歌教学内容较为浅显,但却对歌唱发声的基本状态有很高的要求。俗话说“入门须正”。中、小学唱歌课正是承载着这一引导少年儿童歌唱入门的重任。因此,音乐教育专业方向的声乐教学目的必须要求学生歌唱发声科学原理和歌唱技能技巧有正确的理解和规范的掌握,同时

还应使其懂得变声期常识和童声嗓音保护与训练的特殊规律,唯有如此,方能不辱使命。

3. 音乐理论专业方向的声乐教学目的

音乐理论专业方向的培养目标繁多,毕业生的择业去向也比较多样,可从事音乐创作、音乐评论、音乐编辑等工作,也可从事音乐管理成为职业的音乐经纪人。就该专业方向的学生而言,其声乐教学目的应主要体现为通过声乐学习形成一定的声乐艺术评价能力,并能从自身的歌唱体验中享受到歌唱的愉悦。该专业方向的学生如能具备一定的声乐基础知识和歌唱艺术实践能力,对他们今后从事的音乐创作、音乐评论、音乐编辑和音乐管理等工作都必将大有益处。

4. 群众文化专业方向的声乐教学目的

群众文化专业方向是为各级各类文化宫(管、站、所)培养专职群众文化音乐工作者。该专业方向的声乐教学必须以培养合格的群文干部和群文音乐工作者为总体目标。他们需要经常参与、组织各种形式的音乐文化、娱乐活动和社区文艺活动。因此,必须要使学生具备相应的声乐艺术演唱、教学、指导方面的专业知识、技能和能力,同时还应使他们具备发现人才、扶持人才、推荐人才和从事声乐艺术活动的组织、调度、演出等一应实践工作能力。所以,此专业方向的声乐教学目的,必须要使学生具备相应的歌唱基础理论知识,声乐基本演唱技能,声乐指导和实践活动组织才能,拥有更多的音乐社会学、人文学、民俗学方面知识和能力。

声乐教学目的除上述按照专业发展方向的区分方式外,还可以根据具体声乐课程授课内容确定课程教学目的。

1. 声乐技能课教学目的

通过嗓音歌唱机能训练帮助歌唱者改善嗓音器官和肌体组织的生理功能,通过歌唱技能技巧训练使歌唱者掌握嗓音歌唱发声的技术方法,通过作品演唱训练练习歌曲演唱的一般表现技巧和情感处理的方法、步骤、手段,通过声乐演唱艺术实践训练积累必要的舞台表演经验和体验等。

2. 声乐理论课教学目的

通过声乐基础理论、声乐生理学、声乐心理学、声乐教育教学理论、声乐常识、声乐艺术发展史等内容的教学,传授从事声乐教育教学工作所必需的理论知识,培养学生初步具备从事歌唱教学的基本能力。

3. 声乐作品赏析教学目的

帮助学生全面提高作品赏析的理论、知识和欣赏能力水平,了解不同声乐作品的题材、体裁、流派、风格、体系等有关欣赏常识,了解声乐作品赏析的一般方法、手段、步骤和技巧,了解声乐艺术作品的创作背景、创作手法、表现技巧、演唱技术方法,熟悉和了解相关声乐作品的作曲家和歌唱家等,培养学生具备一定的审美鉴赏能力。

4. 语言正音教学目的

向学生传授语言学、语音学、语言发声、歌唱语音发声方面的有关知识,通过系统的语言训练,掌握一定的语言发声和歌唱的技术方法,了解咬字、吐字、收声归韵的一般要求、方法、步骤,做到语音准确、清晰;还要学习意大利语读音规则,训练意大利语语音朗读和语音歌唱的技术方法,实施意大利语语音正音训练等。

声乐教学目的的区分,还可以因培养目标的不同而有相应区别,即按照不同的人才培养模式,确定各自的教学目的。比如,同样是声乐技能教学课程,对未来的专业演员而言,更重要的是要加强声乐演唱、表演处理、情感表现、演出实践、舞台表演、艺术造型、演唱风格、角色塑造等专业表演素质训练和舞台艺术表演理论知识的培养与教育;对未来的音乐教师而言,更应侧重强化对与声乐教学活动相关的教学环节、教学程式、教学方法、教学步骤、技能训练与指导、范唱演示、动作示范、自弹自唱、艺术处理、声乐排练等歌唱教学技能和声乐基础理论知识的培养与教育;对未来的音乐理论和创作人员而言,则更要注重对声乐艺术美学理论知识,如审美过程、审美环节、审美对象、审美品位、审美趣向、审美创造规律的认识和理解,而对声乐学习则应重视歌唱经验、体验的感性积累和理性理解认知,要重视了解各演唱声部、嗓音类型、演唱风格的嗓音音色特点、嗓音品质属性、声乐演唱技术要求、嗓音歌唱音域等相关规律,以便在评

论或创作时能够抓住重点和要点,使自己创作的作品真正符合声乐演唱的客观规律;而对未来的群众文化工作者,则应重视声乐演唱技能、声乐表演能力、歌唱审美鉴赏、歌唱艺术实践、音乐社会学知识、音乐人文学常识和群众音乐活动的组织与声乐艺术活动的开展等相应知识、技能、能力的教育与培养,以使他们在日后的群众文化艺术活动中能如鱼得水,应付自如。

由此可见,声乐教学目的并非只有简单和一层不变的内容,随着声乐教学培养目标、教学内容、教学方法的改变,教学目的也一定会发生相应的变化,因而必须以与时俱进的发展观对之及时加以调整。

二、声乐教学形式及内容

就当前我国各级各类学校音乐学专业声乐教学的实际情况而言,声乐教学形式一般分为通识课、集体技能课与个别课。通识课主要用以集中传授声乐基础理论知识;集体技能课主要是在学习的初期阶段以班级、大组或小组技能教学形式,对学生进行科学规范的歌唱发声训练;个别课一般在修完通识课和集体技能课的基础上开设,主要是对教学个体进一步培养和发展歌唱者的嗓音歌唱能力,进行针对性的技能技巧和演唱训练。下面具体介绍通识课、集体技能课与个别课的教学内容。

(一) 声乐通识课教学内容

声乐通识课是声乐专业的基础课程,主要用于传授与声乐艺术关联的基本理论知识,而并不直接涉及歌唱训练内容,属于声乐专业方向的素质课程和知识拓展课程。声乐通识课程以课程群的方式呈现,采用理论教学的授课形式,有理论、有实践、有赏析、有训练(语音训练)等。重点解决歌唱基础理论和关联知识的学习与拓展教育,对歌唱训练、歌唱表演、歌唱审美和歌唱艺术实践起辅助的支托作用。

1. 歌唱理论

歌唱理论课程的教学内容主要包括歌唱生理学、歌唱心理学、歌唱医学、歌唱音响学、歌唱美学、声乐社会学、声乐发展史、声乐艺术形式、声乐体裁形式、歌唱艺术表演、声乐语言、声乐教育教学理论、嗓音生理保健、歌唱训练理论,以及适当介绍声乐理论研究范畴、研究领域、研究方法、重要理论命题等相应的歌唱基础理论知识。通过理论教学不仅有助于提高学员的整体声乐理论素质水平,对嗓音歌唱训练起引导和指导作用,还能够帮助歌唱者调整、完善知识、能力结构,培养和发展潜在的声乐演唱、表演、评价、评论、教学、训练、创作能力,是各类声乐艺术工作者不可或缺的必要知识、能力的有机组成部分。

2. 歌唱语音

歌唱语音是声乐教学不可缺少的重要内容。传统声乐教学活动中,歌唱语音训练被分解在嗓音歌唱发声训练和声乐作品演唱训练环节,师范生的普通话课程也承担了一定的语音教学训练任务。然而,上述训练都不利于集中解决歌唱语音知识和语音发声训练方面的问题,因此,开设专门的歌唱语音课程,集中解决与歌唱语音关联的一应知识、技能的传授,是理想的选择。歌唱语音课程的教学大体包含歌唱语音学、歌唱语音学、歌唱语音发声训练、普通话语音、意大利语语音规则、意大利语语音训练以及歌唱语音发声训练等。有条件的学校还可以增加英语、德语、法语、俄语等语种的语音教学、训练内容。通过语音课程的教学,使学生了解一般的语言学、语音学和歌唱语音发声常识,帮助学生提高语音发声控制能力,纠正不正确的语音发音习惯,学习、训练语音歌唱控制技术,同时还要求学员掌握运用某些外语进行歌唱的初步能力。

3. 声乐鉴赏

声乐鉴赏属于拓展性课程范畴,是声乐教学基础知识的延伸和素质的补充。大体可以包括声乐作品赏析,声乐名家、名作介绍,声乐欣赏方法与技巧,歌剧作品分析、介绍等相关内容。通过相关专题鉴赏,使学员逐步具备一定的鉴赏知识、方法、技巧,了解欣赏的环节、步骤和要求,提高歌唱审美鉴赏能力和审美品位,促进歌唱艺术审美创造能力的培养。通过相关实践理论专题介绍,使学员在发展歌唱艺术表现技能与技巧的同时,丰富各种声乐知识,了解著名歌唱家和著名声乐艺术作品的演唱、表演的流派艺术风格特点,积累有关与声乐艺术相通的社会学、人文学、民俗学、美学方面的理论知识等。

(二) 声乐集体技能课教学内容

1. 歌唱训练

声乐集体歌唱训练与声乐个别技能训练有本质区别,虽然二者在训练中都涉及歌唱机能、歌唱技能技巧和作品演唱训练内容,但集体课教学针对的是一个群体,重点加以解决和克服的是共性技术方法问题,训练的方法、手段也有明显差异。集体歌唱训练的基本教学程式为,基础发声练习、初级练声曲、程度适当的中外声乐作品的演唱练习等。对歌唱技术方法则应偏重强调歌唱的整体感和完整性,要求音色统一,音量均衡,对比适度,表现恰当,表情自然,身体运动协调等。注意不要追求高难度技巧,不应一味扩展音域,不要单纯扩大音量,不能超越整体学生的歌唱能力,还应注意整体训练的针对性、直观性、量力性和循序渐进性,使歌唱训练科学化、系统化、有序化,以发展嗓音基本机能、练习基本发声技术、熟悉一般的训练程序为重点,为后期的个别技能训练打好坚实的基础。

2. 歌曲分析

声乐集体课的歌曲分析主要包含声乐名曲、名家赏析,歌曲作品情感表现的分析、处理,歌曲演唱的表演艺术处理等基本内容。教学过程中,应注意结合具体声乐演唱作品或声像资料,从整体出发实施全面的技术分析、艺术构思、方法设计、表情处理。教学中要注意传授有关歌唱艺术处理的基本步骤、一般程式和基本方法;注意从作品音乐、唱词、风格、曲式结构、作曲技术、情感基调、表现手法等背景因素出发,分析作品的创作意图,揣摩作品的整体艺术构思;注意从演唱表现的角度设计、安排歌唱发声技术方法和演唱表现手法;注意强调将曲作者、作品角色和歌唱者本人的情感有机地结合,以忠实原作的精神代人立言,替人表情。通过歌曲分析内容的教学,使学生掌握歌曲分析处理的一般方法、步骤和手段,为后期作品演唱训练奠定稳固的基础。

3. 教学观摩

声乐教学观摩是集体歌唱教学的重要内容之一,其目的在于通过观摩演示让学生能够接触不同学习者在歌唱技术方法和歌唱艺术表现能力方面的不足与缺陷,了解不同嗓音声部、不同流派风格和不同嗓音类型的教学训练的基本要求,熟悉不同教学手段和解决具体问题的方法,展示每个学生的训练成果等,同时还有利于教师掌握学生的学习进度情况,了解学生学习存在的问题。声乐教学观摩具有鲜明的教学示范意义,可以给学生以更多的接触和了解声乐教学活动的机会,对培养学生的职业教学能力有一定的帮助,同时还有助于在学生之间营造竞争氛围,激发学生努力学习、奋发向上。在实际教学中,教师应定期或不定期地组织各种形式的声乐观摩活动,并对观摩活动给予积极的引导和指导,对学生在学习中的问题和取得的进步给以具体的讲评,提出改进意见和调整的预案。

(三) 声乐个别课教学内容

声乐个别课教学是专门针对学生个体的技能教学训练活动。由于在歌唱技能学习中,每个人的嗓音生理条件、歌唱学习能力、训练表现反应、学习训练进度、歌唱程度水平、以及歌唱技术方法缺陷等存在客观差异,因此惟有个别课教学才是歌唱教学的最理想的形式和模式。声乐集体课虽然能够集中解决一些共性歌唱技术方法问题,但只能在学习的初期阶段具备相对稳定的训练效果,一旦学生的水平形成一定的差距,集体训练就只能起到限制教学的作用。所以,必须重视声乐个别技能训练的教学功能作用,真正做到因人而异、对症下药、因材施教。

声乐个别课有固定的教学环节、训练程式和教学步骤。本教材另有歌唱训练内容加以专题讨论,故本节只作概括性介绍。

1. 发声训练

发声训练含针对性的发声练习、中高级练声曲等歌唱技能训练等内容。

2. 作品演唱

作品演唱含中、高级程度的中、外声乐作品技术方法和演唱表现训练等内容。

3. 歌曲分析

歌曲分析含具体声乐作品的艺术风格特点分析,歌唱艺术表现处理,声乐名曲、名家演唱赏析和歌曲

表演艺术处理等内容。

4. 声乐理论

声乐理论含对歌唱技巧、声乐流派与演唱风格的理论介绍、讲解、探讨和研究等内容。

5. 艺术实践

艺术实践含定期或不定期进行声乐教学观摩,声乐教学汇报音乐会和各种层次、类型的比赛、演出实践活动等内容。

三、声乐教学方法

在声乐教学实践中,教学双方的交流完全是互动的,学生对歌唱状态最直接的印象主要来自教师的讲解、指导、启发、示范和演示,教师给予学生的教学指导通常根据学生的歌唱现状适时进行。因此,总体上讲,声乐教学一直沿着“口传心授”的传统教法路线,中国传统戏曲和西方声乐流派的传承均不能例外。

声乐教学涉及的教学方法很多,这里我们将对与声乐技能训练相关联的教学方法加以归纳和介绍,对其中具有代表性的常用声乐教学法,如演示法、分析法、练习法、听赏法和情境法等予以重点介绍。

(一) 演示法

演示法是一种直观感性的教学方法,也是声乐教学的基本手段。通过教学演示可使学生对教师的教学意图产生直接的印象和共鸣,以利于激发学生歌唱学习的形象思维,提高学习效率和 Learning 质量。声乐训练的演示教学法主要区分为动作演示、嗓音演示和表情演示等。

1. 动作演示

动作演示是歌唱技能训练中最重要的教学手段之一。由于歌唱艺术的嗓音发声活动归根结底就是身体动作的运动,任何嗓音歌唱发声都是身体机能运动的直接结果,不同的肌体生理动作能够导致不同的嗓音歌唱发声效果,所以借助身体动作的示范往往能使学生迅速弄懂教师的教学意图,产生出人预料的良好训练效果。如演示正确的口唇动作、下颌运动方式、腰腹部气息扩张状态等。动作演示常单独或是与嗓音演示结合运用。动作演示应当包括对正确或错误技术动作及其歌唱艺术效果的演示。

2. 嗓音演示

嗓音演示与动作演示相仿,但侧重点在于嗓音发声效果的演示,其中应当包括嗓音语音声响的演示和嗓音音乐声响的演示两类形式。嗓音演示同样应当包括对正确嗓音的演示和错误嗓音的演示。教师借助语言讲授及对嗓音歌唱效果的直接演示,常常能够使讲解更为明确、透彻,更具有说服力,也使得学生更容易仿效和操作。表情演示既与歌唱技术方法相关,又与歌唱艺术表现相联系。

3. 表情演示

表情演示不仅有利于发声技术方法的纠正和调节,而且有利于歌唱表演的情感情绪投入,利于舞台艺术形象的塑造。因为无论是正确还是错误的歌唱发声状态,都会在面部表情上有所反映,而借助表情的调节有利于带动肌体内部发声运动状态的调节。有鉴于演唱面部表情直接与演唱作品的情感情绪密切相关,因而正确的表情动作更容易激起演唱者的表演激情,引起欣赏者的情感共鸣。

演示法的运用非常直观,歌唱技术方法及其演唱效果的直接演示,很容易使学生建立基本的判断,通过正确的选择和对演示的直接模仿,能够很快建立正确的肌体歌唱生理运动秩序,有助于树立起整体歌唱概念,从而拥有良好的歌唱教学训练效果。

(二) 分析法

要想真正掌握一门知识或弄懂一个问题,就必须做到既能知其然又能知其所以然。分析法侧重于对与声乐事物关联问题的理性思考,是提高声乐教学训练水平的必要手段。分析法所涉及的内容应涵盖声乐理论、声乐技术和艺术表现等三个方面,所研究的对象应包括声乐共性和声乐个性问题两个不同层面。借助分析法,教师能够帮助歌唱者比较便捷地找出歌唱技术方法和歌唱表演手段方面的存在问题;通过教师和歌唱者的分析、研究能够及时发现问题,发掘导致问题的根源;通过分析、比较能够寻找到

解决问题的方法、途径,以使歌唱训练少走或不走弯路;通过分析可以帮助歌唱者举一反三,从歌唱艺术现象深入到对歌唱艺术本质的思考;通过分析还能帮助歌唱者不断总结经验,不断取得进步,逐渐成熟起来。

除分析法外,还有与之对应的综合法,而将分析与综合相结合,则能够最大限度地发挥歌唱思维的理性思考优势,不仅有益于歌唱技能技巧学习,更有益于声乐理论问题的研究和思考,帮助歌唱者全面提高自己的整体素质。

(三) 练习法

声乐艺术是具有显著技能性特征的艺术,而歌唱技能的培养必须通过实际生理技术操作运动途径加以学习、掌握。掌握了一定的歌唱技能之后,还必须通过反复练习使之逐步熟练,并在熟练的基础上衍生出新的技能或演变成特殊的歌唱技巧。歌唱教学的所有歌唱机能训练、歌唱技能训练、歌唱技巧训练,乃至演唱曲目和角色表演训练等,都需要通过经常性的重复练习加以巩固和提高。那些错误的歌唱发声技术动作和演唱发声习惯也需要通过练习加以克服和纠正。在歌唱艺术实践中,歌唱者对作品的演唱处理以及歌唱技术方法的设计安排和表演运用,同样离不开练习的帮助。反复练习才能确保在表演活动中能够按照预先设定的艺术处理构思准确地加以表演再现。所以,练习法是歌唱教学最基本的方法和最重要的学习、训练手段,必须注意在歌唱训练中加以正确运用。

(四) 听赏法

听赏法是声乐教学的常用教学方法,主要用于歌唱听觉训练和作品赏析训练。在歌唱训练中,歌唱听觉,特别是建筑于歌唱听觉基础之上的歌唱声音观念的培养,是歌唱教学极其重要的训练科目和内容。因为,倘若歌唱者的声音观念不正确,就会客观造成对错误的嗓音歌唱发声效果和嗓音歌唱技术方法的主观追求,从而使歌唱训练蒙受极大的损失。而正确的歌唱听觉与声音观念的形成,有赖于教师反复不断的听觉训练和听觉指导。对教师范唱和对声乐大师音像制品的听觉赏析,则有助于逐步确立正确的声音观念,使之在歌唱训练中起到正确的引导作用。

听赏法的运用不应当仅仅局限于对嗓音歌唱发声效果的听觉辨别和听觉鉴赏层面,听赏法必须逐渐渗透到对不同体裁、题材、风格、流派、演唱形式的听觉训练方面,学生在接受技法训练的同时提高歌唱听觉感受、感知和听觉思维创造能力。

(五) 情境法

情境法也是声乐教学的重要教学方法之一。在声乐教学活动中,教师可以通过对作品艺术形象关联的情境内容的创设,为歌唱者勾勒出特定的内心人物、场景、情景、环境、氛围等鲜活艺术形象;可以为学生描绘角色、人物的特定情感、情绪、思想、心理等丰富的内心精神活动;还可以借助对周围环境、情景的布置和氛围的营造,帮助学生深入特定的歌唱情境和情感氛围,演绎出属于作品角色和歌唱者本人共有的思想感情,成功地塑造出真实感人的艺术形象。在声乐教学中,情境法的运用可以促使歌唱者产生强烈的创作冲动,谋求格调高雅的审美品位,不仅有利于歌唱艺术表现和审美艺术创造,还有助于歌唱感觉体验的生成,感性经验的积累和知识、技能的掌握。因此,注意合理地使用情境教学法将有利于提高声乐教学训练的实际效果。

四、声乐教学原则

声乐教学原则包罗万象,大到教学整体规划的制定和执行,小到每个具体教学手段的设计与实施都有其必须遵循的教学原则。声乐教学原则是声乐教学活动必须遵循的准则,是指导声乐训练的基本原理。声乐教学除需遵循一般教学原则外,还应遵循声乐学科自身特有的教学原则,而这类原则总体上可概括为思想性、科学性、艺术性和实践性四项基本原则。

(一) 思想性原则

在声乐教学中,思想性原则的体现主要反映在对学生人格的培养和声乐作品演唱中蕴涵着的思想内容教育方面。教师应通过具体的教学指导,使学生树立谦虚谨慎、戒骄戒躁的良好学风,培养学生团结互

助、克服困难的勇气,通过长期艰苦细致的练习磨炼意志,培养积极、健康、向上的审美情趣和审美兴趣爱好等。此外,在声乐曲目的选择和演唱方面,也应充分体现艺术性与思想性相结合的教学原则,使悦耳的音响、优美的旋律、完美的艺术表现与正确的思想道德观念实现完满的统一。

(二) 科学性原则

在声乐教学中,科学性原则主要体现为将歌唱的感性经验认识上升到理性认识的层面进行深入的教学思考,不断探究和总结声乐教学的客观规律,以合乎嗓音科学发声规律的演唱、训练方式开展歌唱教学活动。

一些人以为声乐艺术应是个性化的艺术,而科学性则是对事物一般规律的客观反映,因此对科学性在声乐艺术中的存在产生怀疑。然而,通常所说的声乐个性化应是指歌唱艺术风格的个性化,在歌唱的呼吸、发声、共鸣、咬字吐字等基本技能技巧内容方面,却实际存在着大量的共性因素和内在客观规律。正是这些共性因素的客观存在,使我们探求声乐艺术的歌唱科学规律成为可能,而我们在教学活动中就是要借助这些科学的方法、途径、手段和规律,合理、系统地开展嗓音歌唱训练。

(三) 艺术性原则

在声乐教学中,一切教学原则的制定与贯彻都是为了更好地表现和展示歌唱的艺术性。歌唱教学中的艺术性不仅体现在嗓音发声、歌唱音乐、歌唱语言、声乐形象等不同方面,而且体现在声乐教学过程和教学方法、手段的艺术性方面。我们不仅应当要求学生按照声乐艺术的自身规律去学习、练习和表现声乐作品,而且应当注意在每一个教学过程、教学环节、教学步骤、教学内容中坚持贯穿艺术性原则,使学生在不知不觉中感受艺术的美,并将声乐艺术表现规律融入到每一个具体的歌唱行为之中,使得单调、枯燥、乏味的技能学习都变得富于艺术趣味,从而有利于歌唱者在歌唱艺术表现活动中自然而然地将美传递和展示给听众。此外,我们在歌唱教学实践中应注意将科学的歌唱发声方法与音乐的艺术表现进行完美结合,而不能因片面追求所谓高超的歌唱技术而忽略声乐演唱的艺术本源,忽略对唱法技术的艺术展示。因为,任何歌唱技能技巧都必须以达到完美的艺术表现为最终目的。

(四) 实践性原则

歌唱艺术是实践性的艺术,歌唱艺术实践就应当是对歌唱经验、歌唱技术、歌唱表现的理论总结和不断实践与练习。歌唱者可以通过学习实践和表演实践检验自己所掌握的技术方法,检验自己的学习进度状况,检验自己的能力水平,从而全面推动学习的进步,而不应当将歌唱学习和歌唱表演演变成对声乐演唱经验、体验和声乐理论知识的简单盲从。有关歌唱经验、体验、理论是否正确、适用,必须通过学习者自身的歌唱实践才能得到检查和验证。

理 论 篇

第一章 歌唱生理

人声嗓音活动的物质基础是嗓音发声器官,嗓音发声器官的歌唱生理运动是嗓音歌唱声响生成的前提条件。在人声嗓音歌唱活动中,只有合乎嗓音发声规律的合理的歌唱生理运动,才是人声歌唱审美艺术创造活动得以正常开展的现实保证。然而,当我们从嗓音歌唱生理学的角度来观察、分析、研究歌唱生理现象时,我们不难发现:人类的歌唱活动不仅仅体现为人的大脑中枢神经系统控制下的一种特定的音乐审美艺术精神创造行为,更确切地表现为嗓音歌唱器官歌唱生理运动的物质本源属性。不过,作为专门用以探索、揭示嗓音歌唱运动规律,研究人的机体歌唱生理运动物质基础的一门学问,在歌唱生理学的理论框架内,尚存在不同的学科理论分类体系。因此,为了方便高师音乐专业学生的理论、技能学习,本章选择了以歌唱器官生理功能分类的理论结构体系,对歌唱发声生理进行系统的介绍。

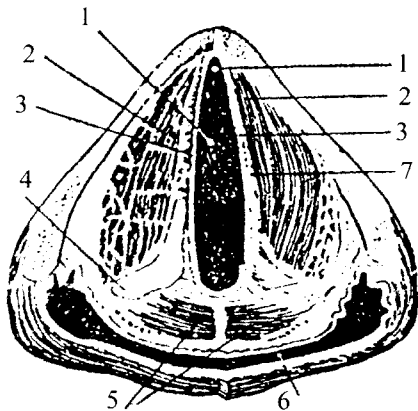
第一节 歌唱发声

一、歌唱发声器官

歌唱发声器官由包括声带、喉软骨和喉肌在内的整个喉器官组成,其中最核心的发声材料是附着在喉室内部左右两侧的两片对称而富有弹性的皱襞组织——声带,人类的说话、歌唱和其他嗓音发声活动均需依赖声带与喉器官的功能支持。

(一) 声带(vocal cords)

声带又名真声带(true cords),为附着于颈部正中喉头内腔两侧的一对弹性皱襞组织,其前端附着在甲状软骨内侧,后端连接在杓状软骨上。声带的表层是由非常薄的上皮层和含有疏松结缔组织的固有层构成的黏膜层,下方才是声韧带和声带肌。声带的上方还有另一对与其平行的对称的皱襞组织,叫做假声带(falsevocal cords)。每侧假声带与真声带之间的喉壁均有一个袋状凹陷,也就是通常所说的喉室(ventriculus laryngis)。假声带裂隙过大,发声时永不关闭,故不直接参与发声。但假声带的调节可以控制真声带上方喉室的结构变化,影响嗓音音色和声音的饱满程度,所以同样能够对嗓音发声起到相应的调控作用。两片真声带之间的三角形空间是声门(glottis)。声门在不发声状态下左右分开,只有在屏气、说话、歌唱的时候才相互靠拢、闭合。任何嗓音发声活动,都只能在声门闭合状态下,借助

图一 声带(俯视图)

1. 声门
2. 声带的肌肉
3. 声带的边缘
4. 勺形肌肉突出部
5. 勺形甲状肌肉
6. 咽喉下部
7. 声带的弹性组织