

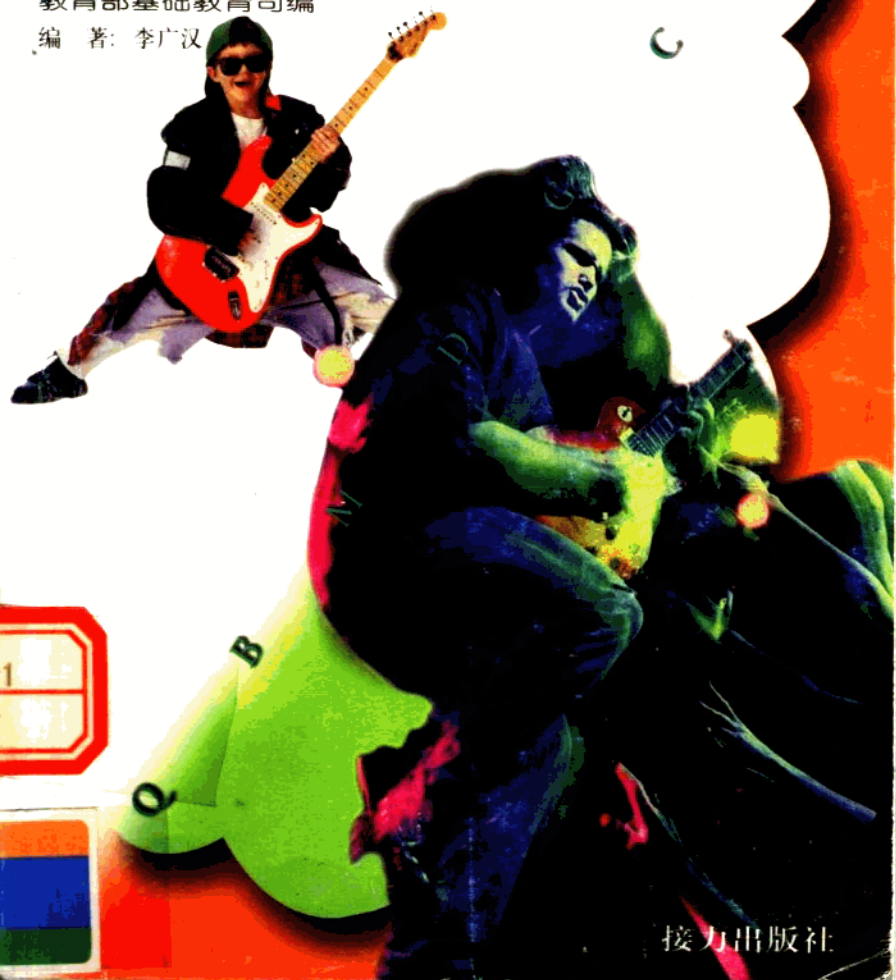
中小学艺术教育丛书

声情并茂的 歌唱艺术

SHENG QING BIN MAO DE GECHANG YISHU

教育部基础教育司编

编著：李广汉

接力出版社

艺术寓教化
养性复修身

为《中小学艺术教育丛书》题

一九九七年六月 柳斌

序

我祝贺这套供中小学生学习阅读的艺术教育丛书的出版。

美育(在我国中小学校,其相关的课程包括音乐、美术、舞蹈、影视、工艺等)不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中明确指出:“实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”对于美育还明确指出:“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育的全过程。中小学要加强音乐、美术课堂教学,开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。”

当前,越来越多的同学,越来越注重自身素质的全面发展;越来越多的老师和家长,越来越重视学生和孩

子的素质教育。中小学正在为全面推进素质教育而努力。全面推进素质教育,艺术教育是不可缺少的,而且是其他课程不能代替的。

说开来,人类从他们的幼年时代起,就是在生活和劳动中通过实践、理性和悟性观察、认识、描述,在改造客观世界的过程中建立起自然科学和人文科学的体系的。简单地说,也正像物理学家李政道博士所关注的科学和艺术在教育中的一定的融合和互补的关系。我认为,如果从“素质教育”的观念出发,教育应该涵盖科学和艺术两大门类,而“素质教育”所谈的“素质”内涵,不外乎思想道德素质、文化科学素质和身体心理素质的辩证的综合。其三者在教育实践中的融合,正是培养德、智、体、美诸方面全面发展的、社会主义“四有”新人的结果。其三者统一和融合的结果,是人的世界观、人生观、价值观的形成——社会主义一代新人的完美人格的形成。因此,我认为,教育改革的方向应该是正确处理全面基础知识和专业知识、技能的关系,在培养通才基础上的培养专才。因此,可以说在基础教育范畴内,任何学科都是主科,都是专业知识大厦的坚固基础。如果只讲艺术教育的目的,其不可代替的功能还在于陶冶人的情操,净化人的心灵,培养人热爱生活,追求真善美的人生境界,使人变得更高尚、更积极,在思想感情上得到健康成长,艺术教育对于提高全民族的精神文化素质有着十分重要的意义。

这套艺术教育丛书,是教育部基础教育司组织有

关方面的专家,面向初中和小学高年级的同学编写的。丛书共9种,分别为《美仑美奂的音乐世界》、《瑰丽雄伟的美术殿堂》、《五彩缤纷的影视窗口》、《百花竞妍的戏曲园地》、《独特玄妙的书法篆刻》、《动手动脑的工艺制作》、《旋转多姿的学校舞台》、《声情并茂的歌唱艺术》和《探奇揽胜的远足旅游》。由于作者既是专家,又很熟悉中小学的工作,因此写得很有针对性、很有特点。

第一个特点是知识性强,面比较广。这点,从以上书名就可以看出一二。举具体一点的例子,如介绍音乐知识时,音乐名家名作既有古典的,又有现代的;既有中国的,又有外国的;还一一介绍了主要的音乐体裁和中西乐器常识。又如美术,有中外名家,有名作欣赏,有美术的门类等等。

第二个特点是实用。9本书所写的,都是同学们应该知道的基本的东西。但是由于艺术教育在我们的学校教育中,过去一直是个比较薄弱的环节,许多应该懂的东西,不少同学懂得不多,迫切需要普及有关的知识,而直接面向初中和小学高年级学生的此类读物又不多见,这套丛书的出版,在一定程度上弥补了这方面的不足。另一方面,它对学校的艺术教育活动也具有实际的指导意义,同学们可以参照书中所介绍的方法,利用书中的知识,开展有关的活动。比如说工艺小制作,同学们可以从书中学到很多制作小工艺品的办法,如泥塑、彩蛋、贺卡、纸工等等,可以在班上搞些比赛活

动,甚至是全校性的比赛活动。不仅可以锻炼动手动脑的能力,更可以提高审美的水平,增加生活的情趣。其他的,如歌唱、诗朗诵、相声、儿童剧、舞蹈、快板、书法、电影、电视、旅游、野营等等,都是既有知识介绍,又有实用指导的。

人的艺术修养,人的审美感知能力和理解能力是需要长期熏陶和培养的。对于不辨音律的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义;对于不识色彩、线条的眼睛来说,最美的图画也毫无作用。我殷切希望广大同学培养出能够享受美好音乐的耳朵,能够欣赏美好景象的眼睛,能够感受一切美好事物的心灵。我也希望这套丛书能够受到同学们的欢迎,起到引导入门的作用。

“师傅引进门,修行在个人。”同学们,进入艺术的殿堂并不困难和神秘,只要我们能正确地进行艺术欣赏并进一步参与实践,我们就可以打开科学技术大门之外的另一个重要的、不可缺少的窗口。

赵 沁

(赵沁同志现任国家教育部艺术教育委员会主任、中国音乐家协会副主席、中国音乐史学会会长、亚太音乐民族学会荣誉会长,原第三届人大代表,第五、六、七届政协委员,中央音乐学院教授、院长、名誉院长。)

目 录

人为什么要歌唱.....	(1)
歌曲,要有选择地唱	(11)
世上无难事,只怕有心人	(15)
怎样获得良好的歌唱声音.....	(23)
学习歌唱的综合训练.....	(46)
童声声乐演唱的形式与要求.....	(82)
歌咏队的指挥.....	(92)
学唱祖国优秀的民歌	(103)
外国民歌与名歌	(183)
中国创作歌曲	(207)

人为什么要歌唱

人,只要其发声的生理系统完善而健康,他总要歌唱的。也许他没有受过专业学校教育,或者说从来没有有人有意识地教过他唱歌,但他在高兴时仍免不了要哼哼叽叽地唱上几句,以表达他内心的兴奋。当然,这样的人唱起来也许音不准、声不美,但他不是在说,而是在唱。

有一位少年朋友给我讲了这样一件事:

他们班有一位同学,声音有点嘶哑,家里人说他“五音不全”。在上音乐课时,别人在放声歌唱,而他,只是用自己感受到的声音在哼哼。因此,谁让他唱歌他总是推脱。这位少年朋友说:我就不信他不唱歌。

有一次,这两位好朋友在河边复习功课,累了,两人并排躺在树下,眼望着蓝天,耳听小鸟甜美的叫声,这位少年朋友情不自禁地轻声唱起音乐课学过的《我们的田野》这首抒情歌曲。唱着唱着,那位“五音不全”的同学居然也随着哼唱起来。开始时,这位少年朋友并不感到奇怪,当他意识到这“五音不全”的同学在歌唱时,他自己唱到半截就慢慢地停下来,听这位同学一直把歌唱完。少年朋友高兴地喊道:“你唱了!你独唱了!”这位“五音不全”的同学也感到奇怪:“是吗?”

第二天,他们把这个好消息告诉了音乐老师,音乐

老师向这位同学表示祝贺,鼓励他大胆地放声歌唱。从此,这位同学也爱上了歌唱,再也没人说他“五音不全”了。

为什么这位同学从来不放声歌唱,甚至失掉歌唱的信心,又会情不自禁地唱起歌来呢?

为了回答这个问题,先让我们探讨一下唱歌的缘由吧。

在人类的原始时期,从猿向人转化的最后阶段,人们过着群居生活。他们一起打猎,一起耕种。有时群体(或称部落)之间,为了维护生存或生活条件而发生斗争。为了庆祝斗争的胜利,他们一起欢乐。当他们对大自然的千变万化无法解释,对各种灾害无法战胜时就求助于精神力量,于是逐渐演变成巫术。又如,为捕捉到足够的野兽供食用,他们又叫又跳,举行所谓的狩猎仪式,认为野兽也会受巫术感应,老老实实地等着他们来捕捉。总之,我们的祖先为传达生产、生活和斗争的信息,进行群体性活动,彼此交流情感,就发出一种呼叫声,有时甚至加入四肢和躯体的动作,这就是歌唱与舞蹈的萌芽状态,也是语言萌发的前期。

原始的音乐就是诗歌、音乐与舞蹈的组合物。在一部《吕氏春秋·古乐篇》的书中这样记载着:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙……”意思是:从前葛天氏的乐,三个人拿着牛尾巴,踏着脚来唱八首歌……

古时对音乐的解释与现在是有区别的。在一部古

书《乐记》(相传为公孙尼子所作,距今已有 2500 年)中这样解释声、音、乐:

凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。声相应,故生变,变成方,谓之音。此音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。

大意是:音的起源,由人(产生思想情感)的心而发生的。人(产生思想情感)的心的变动,是外界事物影响的结果。有感于外界事物的影响而激动起来,就表现在声。声相互应合,就发生了变化,这种变化是有规律的,(这种有规律变化的声)就叫做音。把这音按一定的结构顺序演奏,再合上舞蹈,就叫乐。这里所说的“干”就是“盾牌”;“戚”是“斧头”;“羽”是“野鸡毛”;“旄”是“旄牛尾”。拿着“干戚”的舞蹈叫“武舞”;拿着“羽旄”的舞蹈叫“文舞”。所以就把“干戚羽旄”概括为“舞蹈”。

由此看来,古时的“乐”是诗歌、音乐、舞蹈的总称。而诗歌、音乐、舞蹈都是表达人的思想、情感的。由于人所感觉的外界事物刺激的不同,思想情感反应也不相同。《乐记》中又说:悲哀的情感发出焦急而短促的声音;快乐的情感发出宽畅和缓的声音;高兴时发出开朗、轻快的声音;愤怒时发出粗犷的声音;崇敬的情感发出正直端正的声音;爱悦的情感发出柔和的声音。总之,这些声音都是有感于外界事物而发生的。

现在再回头说我们那位所谓“五音不全”的同学。他是受到美丽的大自然的景致的感染而动情的，他必须把这种内心的感情表达出来。当他听到《我们的田野》的音调时，就找到了表达这种情感的恰当方式。因此，自然地随着哼唱起来。他必须唱完，才能得到一种对美的内心满足，心理的平衡。用一句审美专用语来说就是得到审美的体验，使情感得到陶冶，产生对祖国、对家乡的爱。

其实唱歌何止能得到美的享受，它还能受到更多的教益。

音乐是激发人的情感的艺术。一个人有高度的爱国情感，他可以为保卫和建设祖国牺牲一切；一个人对所从事的工作非常热爱，他可以废寝忘食地日夜操劳，使理想得以实现。情感可以使人产生巨大的力量。

少年朋友们，你欣赏过伟大的人民音乐家冼星海谱曲的《黄河大合唱》吗？

黄河，是中华民族的摇篮，我们祖孙万代在这里劳动、生存、成长。中华民族文化在这里生根、发芽、开花。黄河的子孙，就像滚滚的黄河水一样不但坚强、勇敢，冲破千难万险，勇往直前，而且善良、纯朴。黄河日日夜夜滋润着这片土地，哺育着她的孩子。黄河，就是中华民族的象征。

抗战时期，当日本帝国主义疯狂地蹂躏着这片土地，残酷地屠杀着黄河的子孙时，黄河发出怒吼，黄河在咆哮，黄河的子孙拿起武器，前仆后继，与侵略者抗

争。冼星海谱写的《黄河大合唱》表现了中国人民抗日的坚强意志，浴血奋战的革命精神。歌曲鼓舞炎黄子孙的后代，团结起来，与日本帝国主义奋战到底。

《黄河大合唱》传遍了全国。日本侵占的沦陷区，国民党统治的蒋管区，很多热血青年纷纷投向解放区，走上了抗日的前线。

我们今天听了《黄河大合唱》，仍然感到热血沸腾，立志要学习前辈的革命精神，保卫、建设伟大的社会主义祖国。

《黄河大合唱》将世代传下去，她永远鼓舞着我们前进，她是我们中华民族的灵魂。

1939年5月，伟大领袖毛泽东同志在延安听了《黄河大合唱》以后，非常激动，单独接见了冼星海同志，亲自送给了他在当时非常难得的礼物——一支派克钢笔和一瓶派克墨水，鼓励他为人民写出更多更好的作品。冼星海也非常激动，就用这支笔和这瓶墨水写了要求加入共产党的申请书。

少年朋友们，让我们再听一段有关歌曲的故事。

你知道法国国歌的名字吗？它叫《马赛曲》。这首歌诞生于1792年的一个夜晚。

1792年，法国进行了一场推翻封建专制制度，建立资本主义制度的革命。1789年7月巴黎人民起义成功，但政权被代表大资产阶级和自由贵族的斐扬派窃取，仍然维护君主立宪政体的封建统治。因此，引起1792年第二次巴黎人民起义。

在巴黎人民起义时期,欧洲君主国进行干涉。在法国革命军与普奥封建君主组织联军交战时,一位叫鲁日·德·李尔的工兵大尉谱写了一首《莱茵军战歌》的进行曲。在一次阅兵式上,法国近卫军乐队演奏了这支曲子,从而使它传遍了罗纳河和赛纳河两岸,直至巴黎。

1792年8月10日,在攻克封建王朝宫殿的激烈战斗中,这首歌已改名为《马赛曲》。在激昂的《马赛曲》的乐声中,革命军占领了王朝的宫殿。第二天,革命政府印了10000份《马赛曲》,散播到全国各地。当时,有一位革命军的军官,在他写的一份求援信中说:请派1000名士兵增援,或者送1000份《马赛曲》来加强战斗力量。

少年朋友们,当你们读完以上两个真实的故事后,就可以体会到,音乐的力量是多么大。其实,像上面的例子,从我国的历史上也可以找到很多很多,证明音乐在激发人的情感上的巨大作用。

音乐不是凭空产生的,它来自于人民的生活,任何历史时期政治、经济、文化的变革,都在人民的生活中有所反映,因此在音乐作品中都有所记录。假如我们把土地革命战争、抗日战争、解放战争时期的歌曲的代表作摘选出来,这将是一部有血有肉、生动形象的近代革命史。

我国版图辽阔,地形复杂,人口众多。我国有56个民族分布在祖国各地。因此,全国各地区、各民族所

处的地理环境、风俗习惯、从事的劳动以及文化生活都存在着差异,这些差异在艺术文化中也有所体现。例如:新疆的民歌、内蒙的民歌、藏族的民歌、朝鲜族的民歌,你一听就能区别出来;东北的民歌、西北的民歌、华南的民歌,它们的音调就有所不同,你们就不那么容易区别出来了。所以学习、聆听我国各地区、各民族的歌曲(包括民歌与创作歌曲),可以了解我国各地区、各民族的风情和文化;学习唱歌,可以开阔你的视野,丰富你的文化知识,提高你的认识,使你变得更聪明,使你的情操更加高尚。

前苏联有一位教育家苏霍姆林斯基,他曾这样说:“音乐是思维的有力源泉,没有音乐教育就不能有合乎要求的智力发展。”

当你听音乐的时候,你的头脑里就开始演电影。一位小学六年级的同学跟笔者说:“我在听阿炳的《二泉映月》时,我的脑子里就出现一幅这样的景象:在一个非常美丽的夜晚,一弯明月挂在湖边的柳树梢上。平静的湖水里,倒映着月亮。一位瘦瘦的、穿着长衫的老爷爷昂着头,眼里含着泪水,用他的心在拉着二胡。他想起自己一生苦难的岁月,就用忧怨、低沉的琴声控诉那黑暗的旧社会。一会儿,琴声高扬起来,很有力量,好像告诉我们,这个黑暗社会长不了,光明就在前面……”

其实,《二泉映月》的旋律并没有说什么样的人,什么样的树,什么样的月亮,更没有说黑暗的旧社会,老

人的苦难,光明的前途等等。所有这些内容,都是这位同学随着音乐的发展,在脑子里想出来的,心理学称之为“联想”或“想象”。这是一种形象思维活动。所以有一位伟大的哲学家——黑格尔曾这样说:“真正的创造就是艺术的想象活动。”这句话说得一点也不错。科学家看见老鹰在天上飞,就想到人是否也可以飞,于是发明了飞机;看见鱼在水里游,就发明了轮船、潜水艇等等。文学家更需要想象,我们看的电影、话剧、小说等等,都是先在作者的头脑里呈现出各种各样的场景、人物、发生的各种各样的故事。当然,这些故事的原型,可能在生活中发生过。作家把甲这个人物发生的事和乙发生的事,经过深思熟虑,去粗取精组合在一个典型人物的身上。这也是“联想”和“想象”。

1991年12月7日,《经济日报》刊载张济和先生的一篇文章,题目是“钱学森与艺术的不解之缘”。文章说道:

提起钱学森,人们都知道他拥有一个科学的世界,一个导弹、卫星的世界,但很少有人知道他同时还拥有一个艺术的世界。

钱学森是在他父亲钱钧夫的启发引导下,对艺术发生兴趣的。“上海交大当年的同学几乎都知道,学校乐队里有位出色的圆号手叫钱学森。而机械工程系的老师们更了解,那位为节省几个车钱,经常徒步进城去

听交响乐的学生叫钱学森。”

1991年9月，钱学森在授予他“国家杰出贡献科学家”称号仪式上讲话，他这样说：“我还要向今天在座的领导和同志介绍一个人，她是蒋英同志。她和我的专业相差甚远，我干什么的大家都知道了，但蒋英是干什么的呢？她是一位女高音歌唱家，而且是专门唱最深奥的德国古典艺术歌曲。正是她给我介绍了这些音乐艺术，这些艺术里所包含的诗情画意和对于人生的深刻理解，使我丰富了对人生的认识，学会了艺术的广阔思维方法。或者说，正因为受到这些艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题才能够更宽一点，活一点。所以在这一点上，我也要感谢我的爱人——蒋英同志。”

从上述这位伟大的科学家的讲话中，你可以知道音乐艺术对一个人的成长是多么重要，所以有很多伟人都非常喜爱音乐艺术。伟大领袖毛泽东不但是政治家、军事家，还是位诗人，也是位京剧爱好者；周恩来总理对艺术无所不通，还经常指挥大家唱歌；江泽民主席能演奏钢琴并喜欢歌唱。已退任的英国首相希思是位指挥家，曾来我国指挥交响乐。世界闻名的伟大科学家爱因斯坦有一定的演奏小提琴的能力，他在总结他的科学研究工作时说：“我的科学成就很多是受音乐启发而来的。”音乐是富于想象的，他认为：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着人类社会的进步，并且是知识进化的源

泉。”

伟人喜爱艺术,艺术发展了他们的才智,类似上述的实例可以举出很多很多。鉴于艺术对发展人的思维的巨大作用,对人的全面发展的巨大作用,所以普通学校教育开设了艺术课。现在全国已有 200 余所大专院校开设了艺术选修课,有的还算学分。由此可见,学习绘画、唱歌等艺术课程是多么重要。

人的生活应当是丰富多彩的。经过一天紧张的学习之后,来到合唱队,在优美、和谐的歌声中,你的心灵一会儿走向广阔的大自然,一会儿遨游在太空,一会儿飘向梦幻的世界,一会儿用坚定的步伐行进在光明的大道上。你也可以围坐在录音机旁,欣赏古今中外世界各地名歌唱家的演唱。总之,歌声驱散了学习的疲劳,使身心得到美的享受。每当假日,可以唱着歌去散步、旅游;每当节日亲朋好友相聚一起可以用歌声去庆祝。歌声给你带来快乐和幸福、友谊和进步。

由此说来,学习唱歌并不是一定要当音乐家,而是每一个学生、每一位公民应有的文化修养。这就是人为什么要学习歌唱的原因。