

国家教育部直属师范大学
免费师范生(教师教育)
音乐系列教程

声乐 实用教程 1

主编 王笑合

副主编 赵 钢 钱 勇

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

国家教育部直属师范大学
免费师范生(教师教育)
音乐系列教程

声乐 实用教程 1

主编 王笑合
副主编 赵 钢 钱 勇

图书在版编目(CIP)数据

声乐实用教程 1/王笑合主编;赵钢,钱勇副主编-上海:上海音乐出版社,2013.4

国家教育部直属师范大学免费师范生(教师教育)音乐系列教程
ISBN 978-7-5523-0166-3

I. 声… II. ①王… ②赵… ③钱… III. 声乐艺术-师范大学-教材 IV. J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第046979号

书 名:声乐实用教程 1

主 编:王笑合

副 主 编:赵 钢 钱 勇

出 品 人:费维耀

责任编辑:崔 晶

封面设计:陆震伟

印务总监:李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海市绍兴路7号 邮编:200020

上海文艺出版(集团)有限公司:www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址:www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱:editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱:editor_cd@smph.cn

印刷:上海市印刷十厂有限公司

开本:890×1240 1/16 印张:8.75 谱、文:140面

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

印数:1-3,000册

ISBN 978-7-5523-0166-3/G·0039

定价:28.00元

读者服务热线:(021)64375066 印装质量热线:(021)64310542

反盗版热线:(021)64734302 (021)64375066-241

郑重声明:版权所有 翻印必究

前言

教育是国之大计,与国家发展和民族振兴关系密切,教师的培养则是关键。世界各国都在致力于教师教育的重大改革和创新。2007年3月,温家宝总理在《政府工作报告》中提出,在教育部直属师范大学实施师范生免费教育,要培养优秀的教师,鼓励优秀青年终身做教育工作者。音乐专业免费师范生的培养目标明确为中小学音乐教师(从教不少于十年)。我国师范院校音乐专业技能课教学范式长期为“音乐工艺模式”。重在培养学生的演唱演奏能力,技能训练过于专业化,是一种培养音乐专门人才的范式。这种范式使师范音乐教育与专业音乐教育没有区别。免费师范生政策的出台,使得我们必须对高师尤其是免费师范生的音乐技能教学进行反思和改革,将音乐教育从“音乐工艺模式”转向“音乐文化模式”。结合“本科教学工程建设”,积极开展教师教育人才培养模式和课程体系改革,进一步提高师范生的培养质量,推进教师教育内涵发展。我们在音乐技能教学方法上提出以下四方面的要求:

一练:不会一技不谈艺。练习是技能学习的必经之路,没有大量的练习,没有基本的技术,谈不上音乐的表达。这是长期以来技能教学课堂后的主要作业,也仍然是新的教学内容不可忽视的主要作业之一。

二听:音乐和其他人文艺术是人类了解自己和世界的一个基本途径;是认知的一种基本模式。对于音乐学习来说,实践性(主要是听觉)的音乐体验是非常重要的。对于一个没有接触过的作品,学生需要通过聆听、体验、反应,分享别人的感觉和主体意识,通过聆听不同音乐家的不同版本,鉴别他们表现手法的异同和主体意识的取向,从而改进自己的感觉—旋律—客体化的行为。技能课前老师要提供同作者、同时代或同体裁的其他作品,要求学生聆听并记录自己的感受。上课时,不仅要演奏,还要汇报自己聆听的作品,做出比较和评价,提出自己的见解,与老师共同研讨,在技能课中融入研究和探索。

三读:音乐创作活动受社会和历史的制约,任何音乐的产生都与社会有着紧密的联系。在音乐创作活动中,“音乐家不是绝对自由的,他的音乐活动在一定程度上,与形成于历史和社会潮流的客观环境相联系,并且通过社会方法传播,其既影响了音乐

家,又影响了音乐家在其中生活和工作的社会的和艺术—文化的环境。”^①音乐作品的声音物质总是特定时间和特定文化的构建,是现实中的音乐,乐谱是用来读而不是用来听的,只有在表演中,作曲家意在表达的所有一切才得到表现。表演者只有了解作品、作者所处的时代背景,才能准确地把握音乐的风格和作者的意图,做出对作品理解确切的、完美的非语义性描述。要了解与作品相关的知识,阅读文献是必不可少的。老师要给学生提供与所学曲目相关的文献、书目,使学生技能长进的同时,人文知识也得到丰富。

四看:艺术以非语言的思维模式行事这一事实,正是它们达到语言所达不到的力量的基础。音乐表演艺术是一种复杂的混合体,它需要把握混合体中的所有要素才能达到完美。在表演过程中,每个身体动作都是一种情感符号,它们一起形成一种情感语汇。这些身体语言是自发的、不拘泥于形式的。音乐表演学习有意或无意遵循着这样的道路,从模仿入手,渐渐地、不知不觉地达到一种境界,开始独立创造,逐渐摆脱其他样板,形成自己的风格。只有善于把他人的经验运用到自己的演奏演唱活动中的人,只有善于把自己的诸多感受、音响、内心活动、心理反应等转化成音乐魅力的人,才能有完美的表现。所以学生需要大量地观看表演,开阔眼界,借鉴别人表演的长处,渐渐使自己的表演成熟起来。

本套教材正是在以上音乐技能教学方法改革的基础上编写的,旨在音乐技能的学习更多元化,尽可能多地融入文化、历史、社会的因素,使学生在某个作家的作品时,了解更多有关这个作家和作品的相关知识,不仅是学习了一首歌曲或乐曲,更重要的是学习音乐文化。真正做到理论和实践相结合,培养“乐教、懂教、会教、善教”的师范教育人才。

当然,这仅是我们在教师教育人才培养模式改革上的初步尝试,还需在教学实践过程中接受检验,欢迎大家在使用过程中发现问题、提出批评,使我们能够进一步完善教师教育人才培养模式的改革和教材建设。

王笑合

2013年3月于桂子山

^① [美]伊沃·苏皮契奇著、周耀群译,《社会中的音乐:音乐社会学导论》,湖南文艺出版社,2005年1月版。
此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

编者的话

《国家教育部直属师范大学免费师范生(教师教育)音乐系列教程·声乐实用教程》是华中师范大学音乐学院组织编写的高等师范院校音乐专业声乐基础课与选修课试用教程。这套教程共两册。它以教师教育培养为目标,注重文化和技术的全面修养。选曲上,包括中国民歌、优秀创作歌曲、德国奥地利艺术歌曲、意大利艺术歌曲和歌剧选曲等。内容上,在每首歌曲之后编写了【作曲家与作品介绍】、【教学与演唱提示】和【教学推荐】。【作曲家与作品介绍】力求使学生在在学习演唱的同时,学习作品的历史和文化,了解作曲家的人生经历、主要成就及其作品的文化背景、时代特征和风格特点,对演唱有一个全面的把握。【教学与演唱提示】和【教学推荐】,反映了老师个性的教学方法和对演唱的有益指导,有利于培养学生学习的自主性和研究精神,对学生的声乐学习和日后的教学具有参考价值。

《声乐实用教程1》选编了优秀创作歌曲和中国各地区及少数民族民歌。创作歌曲包括中国上世纪20、30年代、70年代末到80年代的优秀作品,以及改革开放后到90年代初创作的优秀歌剧的代表性剧目。民歌覆盖各个不同地区,选择具有浓厚地域风格的作品。《声乐实用教程2》由欧洲古典艺术歌曲和一些经典歌剧选曲组成。艺术歌曲篇幅短小,语言优美精练,曲式结构简洁严谨,是培养学生艺术感受和音乐修养的最佳教材,其中的咏叹调都是经典且具有代表性的名作。选择曲目除作品的思想性、艺术性外,着重考虑了声乐性,即从旋律、节奏到歌词是否适合人声演唱,是否便于音乐教师教育专业的学生逐步掌握。曲目顺序从音域、发声技巧和艺术表现难度等诸方面综合考虑,按照循序渐进的原则排列,同时,兼顾到声部的不同要求。

通过这几个方面的学习,学生能够了解不同时期创作歌曲和不同地区民歌的时代特征和多样风格,感受艺术歌曲的独特魅力。在提高演唱技术的同时,提高学生的音乐素养和综合素质。该套教程适合高等师范院校音乐学专业学生,尤其是免费师范生使用。

目 录

前 言	王笑合
-----------	-----

编者的话

1. 红豆词	[清]曹雪芹词 刘雪庵曲	1
2. 大江东去	[北宋]苏轼词 青 主曲	4
3. 春思曲	韦瀚章词 黄 自曲	10
4. 点绛唇·赋登楼	[南宋]王 灼词 黄 自曲	14
5. 松花江上	张寒晖词曲	17
6. 长城永在我心上	高泽顺词 陆祖龙、王晓君曲	22
7. 梧桐树	杨展业词 奚其明曲	26
8. 大森林的早晨	张士燮词 徐沛东曲	29
9. 桥	于 之词 陆在易曲	35
10. 送上我心头的思念	柯 岩诗 施万春曲	39
11. 清晰的记忆	田 农词 践 耳曲	45
12. 巴黎圣母院的敲钟人	志 同词 尚德义曲	50
13. 黑龙江岸边洁白的玫瑰花(歌剧《傲蕾·一兰》选曲)	丁 毅、田 川词 王云之、刘易民曲	57

14. 情歌(歌剧《苍原》选曲)	黄维若、冯伯铭词 徐占海、刘 晖曲	62
15. 啊! 我的虎子哥(歌剧《原野》选曲)	万 方词 金 湘曲	68
16. 风萧瑟(歌剧《伤逝》选曲)	王 泉、韩 伟词 施光南曲	73
17. 长相知	[汉]乐府民歌 石 夫曲	81
18. 叫一声哥哥你快回来(故事片《人生》插曲)	路 遥词 许友夫曲	84
19. 燕子	新疆哈萨克族民歌 艾图瓦尔夫译词	88
20. 小河淌水	云南民歌	92
21. 绒花	刘国富、田 农词 王 酩曲	95
22. 延水谣	熊 复词 郑律成曲	99
23. 龙船调	湖北民歌	102
24. 浏阳河	徐叔华词 朱立奇、唐璧光曲	105
25. 在那遥远的地方	哈萨克族民歌 王洛宾改编	108
26. 草原上升起不落的太阳	美丽其格词曲	110
27. 槐花几时开	四川民歌	113
28. 想亲娘	云南民歌 丁善德编曲	116
29. 秋收(影片《白毛女》插曲)	贺敬之词 张 鲁、瞿 维曲	122
30. 北京的金山上	藏族民歌 马 倬等编词曲	125

1. 红 豆 词

[清]曹 雪 芹词
刘 雪 庵曲
桑 桐 伴奏

Andante 充满表情地

poco rubato

pp *mp* *p*

滴 不 尽 相 思 血 泪 抛 红 豆，

poco rit. *p* *a tempo dolce*

开 不 完 春 柳 春 花 满 画 楼； 睡 不 稳， 纱 窗 风 雨 黄 昏 后，

mf *p*

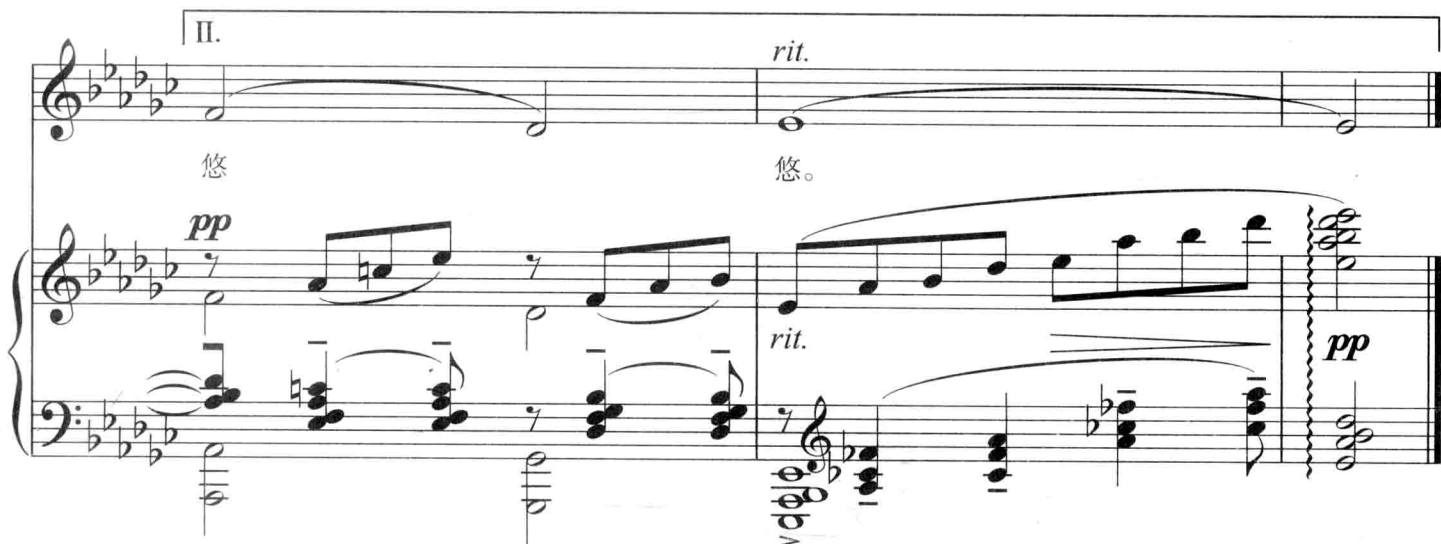
忘不了新愁与旧愁，咽不下玉粒金波噎满喉，

瞧不尽镜里花容瘦。展不开眉头，挨不明更漏，

展不开眉头，挨不明更漏。啊 啊！恰似

遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠

mf *8va* *mf* *p* *mf* *f* *I.*

【作曲家与作品介绍】

刘雪庵(1905—1985)是中国近现代作曲家,四川铜梁人。笔名有晏如、吴青、苏崖,早年在成都美术专科学校学过钢琴、小提琴,并学唱昆曲和作曲。1930年在上海国立音专跟随萧友梅、黄自等学习作曲,1936年毕业于该校。抗战开始,他立即参加抗日救亡运动,曾先后在苏州社教学院、苏南文教学院、江苏师范学院、华东师范大学、北京艺术师范学院、中国音乐学院任作曲系教授。主要作品有《何日君再来》《流亡三部曲》,钢琴曲《中国组曲》等。

此曲是刘雪庵根据曹雪芹在《红楼梦》第二十八回中的词,所创作的歌曲。并于1947年由花腔女高音周小燕演唱,灌录成唱片,由百代唱片公司出版。

这是一首爱情的颂歌。“红豆”即相思豆,唐代王维《红豆》诗有“愿君多采撷,此物最相思”之句,首句“滴不尽相思血泪抛红豆”点出全曲的爱情主题。以下用一连串排比句表现热恋中的青年人为爱情而苦恼的情景。“开不完”、“睡不稳”二句以春秋景色的更替写痛苦的年复一年;“忘不了”等五句详写因爱而引起新仇旧恨,食不下咽、镜容消瘦。结句又用青山隐隐、绿水悠悠比喻爱情之难以割舍。全曲以第一乐句的节奏型为基本节奏贯穿、发展,这种数板式的节奏型加上环绕性的音调进行,似吟似诵地表达了含蓄的情感。歌曲最后两乐句与开始两乐句相同,前后的呼应增强了全曲的统一性,也进一步艺术地体现了相思之情。

【教学与演唱提示】

歌曲用降E羽调式写成, $\frac{4}{4}$ 拍,全曲是由三个小层次构成的一段体曲式。第一层由前十二小节构成,两小节为一个乐句,共六句。演唱第一层时,要求气息悠长、连贯,声音内在、深情、有控制。第一、二句要求平稳、深沉;第三、四句尽管有六、七度的音程大跳,但演唱时不能太外露,要内敛、有所控制,还要注意半拍的休止符,休止时要求声断情不断;第五、六句注意每句开头附点节奏的演唱,既要体现一定的动力,又要稳稳地驾驭这种动力。

第二层是第十三至十六小节,声音稍微加强力度,休止符前的两个八分音符不能拖沓。这两句的音乐具有张力,情绪逐渐激动高涨,在第二句的“更漏”上收住,为即将真正出现的高潮做好铺垫,有欲扬先抑之功效。

最后六小节是第三层,是真正的高潮,这里“啊”包含了所有的情感。演唱时,应注意声音由弱到强,放开后又收拢住;回归主题时,则要用更深情、惆怅、痛苦的感情演唱结束句,声音做渐弱渐慢处理,显得言有尽而意无穷。

【教学推荐】

准确把握中国艺术歌曲的风格,可参阅以下书目。

推荐读物:《声乐实用指导》,潘乃宪著,上海音乐出版社,1995年1月版;《中国传统音乐概论》,袁静芳主编,上海音乐出版社,2000年9月版;《声乐理论与教学》,赵震民著,上海音乐出版社,2002年4月版。

2. 大江东去

[北宋]苏轼词
青主曲**Largo** 庄严地

f **p**

大 江 东 去， 浪 淘 尽、 千 古 风 流 人

pp *cresc.* **sf**

物。 故 垒 西 边， 人 道 是、

f *ben marcato* *furioso più mosso*

三 国 周 郎 赤 壁。

con gran espressione

rall. *molto rall.* *a tempo*

dim. *p* *con espressione* *pp* *p a tempo*

乱石穿空，

mf *pp*

惊涛拍岸，卷起千堆雪，卷起

molto vivo *f* *molto vivo*

千堆雪。江山如画，一时多

Andante con moto

少 豪 杰! 遥 想 公 瑾

当 年, 小 乔 初 嫁 了,

雄 姿 英 发。 羽 扇

纶 巾, 谈 笑 间, 强 虏 灰 飞 烟

ff *p* *dolce* *mf* *f* *p* *mf string* *ff* *mf string*

The musical score is written for voice and piano. It consists of six systems of music. The first system has a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a prominent triplet pattern in the bass line. The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The third system shows the vocal line and piano accompaniment. The fourth system features a vocal line and piano accompaniment. The fifth system shows the vocal line and piano accompaniment. The sixth system features a vocal line and piano accompaniment. The piano part includes various dynamics and articulations, including triplets and slurs. The lyrics are in Chinese and describe a scene from a story.

pp a tempo

天 故 国

ff

a tempo

pp 3 3 3 3

f

神 游, 多 情

p rit.

应 笑 我, 早 生 华 发。

p rit.

molto tranquillo

pp *sotto voce*

人 生

pp 3 3 3

如梦，

ff *con forza e molto vivo.*

一樽还酹江月。

ppp *molto vivo* *ff* *8va*

【作曲家与作品介绍】

青主(1893—1959)是中国近现代作曲家。原名廖尚果,又名黎青主,广东惠阳人。早年参加“辛亥革命”,后赴德国学习法律,并兼学钢琴与作曲理论。1922年回国,先后在国民革命军总司令部与第四军政治部任职。1927年大革命失败后,因被通缉而避居香港。1929年应邀在上海国立音乐专科学校编辑校刊《乐艺》,且出版了多种音乐论著。因此上世纪30年代初,他在音乐理论方面较有影响,并是当时积极宣传“为艺术而艺术”观点的代表人物。他创作的《大江东去》《我住长江头》等就是当时颇为流传的优秀歌曲作品。

《大江东去》的歌词选自宋代词人苏轼的著名词作,歌曲作于1920年。当时作者正留学德国,借此抒发了一种爱国主义情怀和对人生的感叹。曲调既有民歌和昆曲的韵味,又借鉴了德国古典艺术歌曲的种种创作手法,如曲式结构、曲调发展、转调等等,并以歌谣体和吟诵体相结合的方法写成,所以艺术上较有特点,是当时一首优秀的艺术歌曲。

这首歌的音乐结构,当然和它的歌词结构是一致的,但作曲家并未受古代词牌结构的限制,而是根据词的内容和谱曲的需要,把歌分为四个部分。第一部分以歌唱性很强的旋律“大江东去”开始,显示一种气魄和古典风格;在一段造型性很强的间奏之后开始第二部分,以吟诵的样式唱出:“乱石穿空、惊涛拍岸”,并以不同的旋律和力度重复“卷起千堆雪”;第三部分转调,且又以歌唱性很强的旋律唱出“遥想公瑾”,到“故国神游”再重复这段曲调,只是无词的地方以伴奏填补,这不禁使我们想到戏曲音乐中所谓“垫补”的手法;第四部分篇幅很小,转回原调后又以断续的曲调唱出“人生如梦”,并结束在小调上,更显出了几分惆怅,几分忧伤。

【教学与演唱提示】

演唱第一部分时,要把握住英雄的豪迈胸怀,唱出乐句中的大线条,不要在休止符处断掉气息失去乐意。用扎实积极的气息支持,打开共鸣腔,使声音饱满有力;吐字要清晰准确,字头要清楚,字腹要饱满,字尾要收好。行腔要圆润、流畅,使语言中的共鸣感通过韵母中的“元音”最大限度地发挥出来。第二段采用了咏叹调式的旋律,富于抒情性和歌唱性。演唱时,音色要柔和深沉,气息要舒展均匀,旋律要连贯流畅。咬字要清晰自然,注重中国味,共鸣可以比上半部分稍暗一些。抒情的段落最后落在E小调上,出现了较长的休止,使音乐变得断断续续。此处要演唱出声断气不断,音断意不断的感觉。到歌曲的尾声“人生如梦”处,情绪一转,念及自身,不由发出感叹,一种沉湎于追寻,思念的迷惘气息扩散开来。最后,突然间要用强音(*ff*)唱出“一樽还酹江月”。戏剧性地将情绪拉回到现实之中,恢复了豪情勃发的本色。此处的演唱要对前后不同的情绪色彩作强烈的对比,要充分利用共鸣,注意用声的力度和音乐的转变。这首艺术歌曲常由男中音声部来演唱。

【教学推荐】

准确把握中国艺术歌曲的风格,可参阅以下书目及乐谱。

推荐读物:《声乐实用指导》,潘乃宪著,上海音乐出版社,1995年1月版;《中国传统音乐概论》,袁静芳主编,上海音乐出版社,2000年9月版;《声乐理论与教学》,赵震民著,上海音乐出版社,2002年4月版;《中国经典名歌鉴赏指南》(上下册),乔建中编著,上海音乐出版社,2002年5月版;《声乐美学导论》,范晓峰著,上海音乐出版社,2004年3月版;《中国近现代音乐史简编》,夏滢洲著,上海音乐出版社,2004年4月版;《唱歌的艺术》,赵梅伯著,上海音乐出版社,2008年9月版;《声乐教学法》,余笃刚主编,上海音乐出版社,2009年5月版;《中国艺术歌曲论》,李曙明主编,上海音乐出版社,2009年6月版;《声乐·理论基础》,肖黎声主编,上海音乐出版社,2009年8月版;《音乐欣赏手册》,上海音乐出版社,2012年版。

推荐乐谱:《高等艺术院校声乐教材精编:民族唱法(男声卷)教学指导版》,陈剑波主编,上海音乐出版社,2005年9月版。