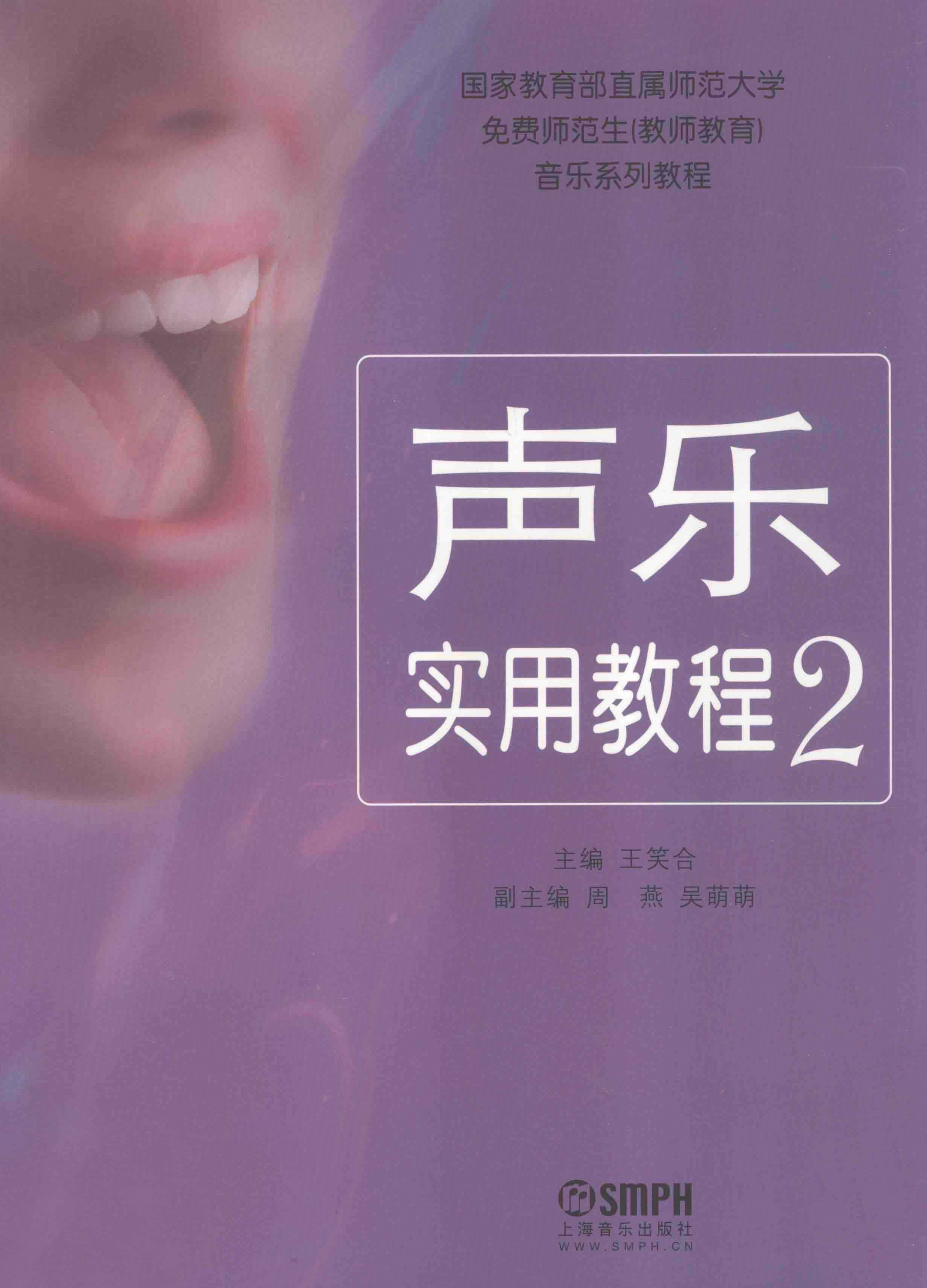

国家教育部直属师范大学
免费师范生(教师教育)
音乐系列教程

声乐

实用教程2

主编 王笑合
副主编 周 燕 吴萌萌

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2

主编 王笑合
副主编 周 燕 吴萌萌

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐实用教程 2/王笑合主编;周燕,吴萌萌副主编—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 978-7-5523-0167-0

I. 声… II. ①王… ②周… ③吴… 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 046868 号

书 名: 声乐实用教程 2

主 编: 王笑合

副 主 编: 周 燕 吴萌萌

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: 9.75 谱、文: 156 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-5523-0167-0/G·0040

定价: 30.00 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,是社会现实中的音乐,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。

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. 让我痛哭吧(Lascia Ch'io Pianga)

——选自歌剧《里纳尔多》..... [德]乔治·亨德尔曲 1

2. 尼娜(Nina) [意]乔瓦尼·佩尔戈莱西曲 6

3. 假如你爱我(Se tu m'ami)..... [意]乔瓦尼·佩尔戈莱西曲 9

4. 让心中充满欢喜(Ma rendi pur contento) [意]温琴佐·贝利尼曲 15

5. 云雀(Жаворонок) [俄]米哈伊尔·格林卡曲 19

6. 明媚的月亮(Vaga luna che inargenti) [意]温琴佐·贝利尼曲 24

7. 悲歌(Elégie) [法]朱尔·马斯内曲 29

8. 摇篮(Les Berceaux) [法]加布里埃尔·福雷曲 32

9. 挂满了柔软幕帐(In quelle trine morbide)

——选自歌剧《曼侬·莱斯科》..... [意]贾科莫·普契尼曲 36

10. 世上没有优丽狄茜我怎能活 (Che farò sen za Euridice)

——选自歌剧《奥菲欧与优丽狄茜》..... [奥]克里斯托弗·格鲁克曲 40

11. 你们可知道(Voi che sapete)

——选自歌剧《费加罗的婚礼》..... [奥]沃尔夫冈·莫扎特曲 47

12. 爱情好像一只自由的小鸟(L'amour est un oiseau rebelle)

——选自歌剧《卡门》..... [法]乔治·比才曲 52

13. 我亲爱的爸爸(O mio babino caro)	
——选自歌剧《贾尼·斯基基》.....	[意]贾科莫·普契尼曲 59
14. 宛如一梦(M'appari tutt'amor)	
——选自歌剧《玛尔塔》.....	[德]弗里德里希·弗洛托曲 63
15. 奇妙的和谐(Recondita armonia)	
——选自歌剧《托斯卡》.....	[意]贾科莫·普契尼曲 69
16. 野玫瑰(Heidenröslein)	[奥]弗朗茨·舒伯特曲 74
17. 水上吟(Auf dem Wasser zu singen)	[奥]弗朗茨·舒伯特曲 78
18. 听,听,云雀(Ständchen).....	[奥]弗朗茨·舒伯特曲 86
19. 雪钟花(Schneeglöckchen).....	[德]罗伯特·舒曼曲 90
20. 献词(Widmung)	[德]罗伯特·舒曼曲 93
21. 核桃树(Der Nussbaum)	[德]罗伯特·舒曼曲 98
22. 摇篮曲(Wiegenlied)	[德]约翰内斯·勃拉姆斯曲 104
23. 徒然的小夜曲(Vergebliches Ständchen)	[德]约翰内斯·勃拉姆斯曲 107
24. 园丁(Der Gärtner)	[奥]胡戈·沃尔夫曲 112
25. 被弃的姑娘(Das verlassene Mägdlein)	[奥]胡戈·沃尔夫曲 116
26. 迷娘之歌(Mignons Lied)	[匈]弗朗茨·李斯特曲 119
27. 母亲教我的歌(Als die alte Mutter)	[捷]安托宁·德沃夏克曲 130
28. 我爱你(Ich liebe dich)	[挪]爱德华·格里格曲 134
29. 万灵节(Allerseelen)	[德]理查德·施特劳斯曲 138
30. 奉献(Zueignung)	[德]理查德·施特劳斯曲 142

1. 让我痛哭吧

Lascia Ch'io Pianga

(选自歌剧《里纳尔多》)

Recitativo

[德]乔治·亨德尔曲

阿 米 达, 你 可 知 道? 你 用 强 暴 的
Ar - mi - da, di - spie - ta - ta, col - la for - za d'a -

力 量, 永 远 地 夺 去 了 我 生 命 的 乐 趣, 如 今, 我 永 世 痛 苦
bis - so ra - pimmi al ca - ro ciel de' miei con ten - ti, e qui con duo lo eter - no

生 活 在 那 种 地 狱 般 的 折 磨 中。 苍
vi - va mi tie - ne in tor - men - to d'in - fer - no. Si -

天 啊! 怜悯 我, 请 让 我 痛 哭 吧。
 gnor! Ah, per pie - tà, la - scia - mi piange - re.

p *andante*

Larghetto

让 我 痛 哭 吧! 残 酷 的 命 运,
 La - scia ch'io pian - ga la du - ra sor - te

p

多 么 盼 望 着 那 自 由 来 临;
 e che so - spi - ri la li - ber - tà;

多 么 地 盼 望, 多 么 地 盼 望 那
 e che so - spi - ri, e che so - spi - ri la

f

p

自 由 来 临! 让 我 痛 哭 吧!
li - ber - tà! La - scia ch'io pian - ga

p *f*

残 酷 的 命 运, 多 么 盼 望 着 那
la du - ra sor - te, e che so - spi - ri la

f

自 由 来 临!
li - ber - tà!

p

fine f

这 样 的 痛 苦，
Il duol in - fran - ga,

fine f

p

我 难 以 摆 脱， 对 我 这 样 的
que - ste ri - tor - te de' mi - ei mar -

p

苦 难 没 人 同 情 啊！
ti - ri sol per pie - - tà, si,

f 对 我 这 样 的 苦 难， 没 人 同 情！
de' mi - ei mar - ti - ri sol per pie - tà! *Dal segno al fine*

【作曲家与作品介绍】

乔治·亨德尔(George Frideric Handel, 1685—1759)是英籍德国作曲家,18世纪最重要的作曲家之一。7岁开始学习管风琴,12岁时任教堂助理管风琴师;18岁后在汉堡歌剧院任小提琴手并创作了两部歌剧;21岁到罗马研究和创作意大利歌剧。亨德尔一生创作了46部歌剧,还有以《弥赛亚》为代表的32部清唱剧。亨德尔的音乐色彩丰富,戏剧性强,人物性格和内心世界的刻画细腻动人。

《让我痛哭吧》是1710年亨德尔仅用两个星期的时间创作出的歌剧《里纳尔多》中的一首歌曲。《里纳尔多》叙述十字军战争时期,巴勒斯坦的圣殿骑士里纳尔多爱上了贵族少女阿尔米列娜,女巫阿尔米达为了不让里纳尔多把宠女阿尔米列娜带走,就把她藏在了一个施了魔法的花园里。女巫的情人是一个异教徒,名叫阿尔干特王,他在女巫的花园里见到了阿尔米列娜,进而看中了她并欲与她结婚,幸亏里纳尔多杀进女巫家中,营救出阿尔米列娜。结果女巫和他的情人阿尔干特王做了阶下囚,而里纳尔多和阿尔米列娜也改变了自己的信仰,成为基督教徒。

《让我痛哭吧》用歌剧咏叹调的三段式写成。前面是宣叙调,三段体的前后两段是大调,中段是小调。节奏上具有萨拉班德(一种起源于西班牙的三拍子舞曲,庄重而缓慢,第二拍是一个拖长的音)的音乐特点。

【教学与演唱提示】

演唱歌剧咏叹调,最重要的一点是人物情绪的准确表达。演唱者在学唱时要仔细研读剧本,了解歌剧的故事情节,熟悉歌剧角色,准确把握歌剧人物的性格特征。要弄清楚这首咏叹调是剧中人在什么场景中,以什么样的情绪去演唱的,它要表达一种什么样的心境?只有在了解了这一切之后,我们才知道怎样去表达。

宣叙调的演唱强调呼吸均匀,将悲叹的情绪像说话一样,用自然、平缓的口吻说出来。气息要一气呵成,要求每一个音符都要在气息支撑下保持连贯。

中段是小调色彩的旋律。演唱时,沉重的语气、压抑的情绪要充分地表现出来,所以相对“深”的呼吸在这里显得尤为重要。喉咙保持自然放松的感觉,用“吸气”的感觉去“说”每一个单词,从而达到训练良好呼吸能力的效果。

【教学推荐】

想要了解亨德尔的音乐风格,熟悉歌曲的故事情节和人物性格,更好地演绎这首声乐作品,可参阅以下书目、乐谱及音响资料。

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;《外国音乐辞典》,汪启璋、顾连理、吴佩华编译,上海音乐出版社,1988年8月版;《美声经典练声曲(1)》(附CD2张),[法]洛尔·辛蒂埃·达莫罗著、张建一译,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2007年12月版;《美声经典练声曲(2)》(附CD2张),[德]玛提德·马盖丝著、张建一译,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2007年12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;《声乐·理论基础》,肖黎声主编,上海音乐出版社,2009年8月版;《西方歌剧辞典》,沈旋主编,上海音乐出版社,2011年12月版。

推荐乐谱:《高等艺术院校声乐教材精编:美声唱法(女声卷)教学指导版》,陈星主编,上海音乐出版社,2007年3月版。

推荐音响:《高等艺术院校声乐教材:美声唱法(女声卷)》(6CD+1本书),陈星主编,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2007年3月版;《高等艺术院校声乐教材:美声唱法(女声卷)》(4DVD+1本书),陈星主编,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2008年1月版;电影《绝代妖姬》。

2. 尼 娜

Nina

[意]乔瓦尼·佩尔戈莱西曲
尚 家 骧译配

Andantino

p 离 别 人 间 已 三 天, 啊 尼 娜, 啊
Tre gior - ni son che Ni - na, che Ni - na, che

尼 娜, 在 床 上 静 静 安 眠, 在 床 上 安
Ni - na in let - to se ne sta - -, in let - to se ne

眠。
sta. 听, 外面 锣 鼓 声 响 连 天, 醒 来 吧, 我 的
Pif - fe-ri, tim pa-ni. cem - ba - li, sve - glia - te mia Ni

f

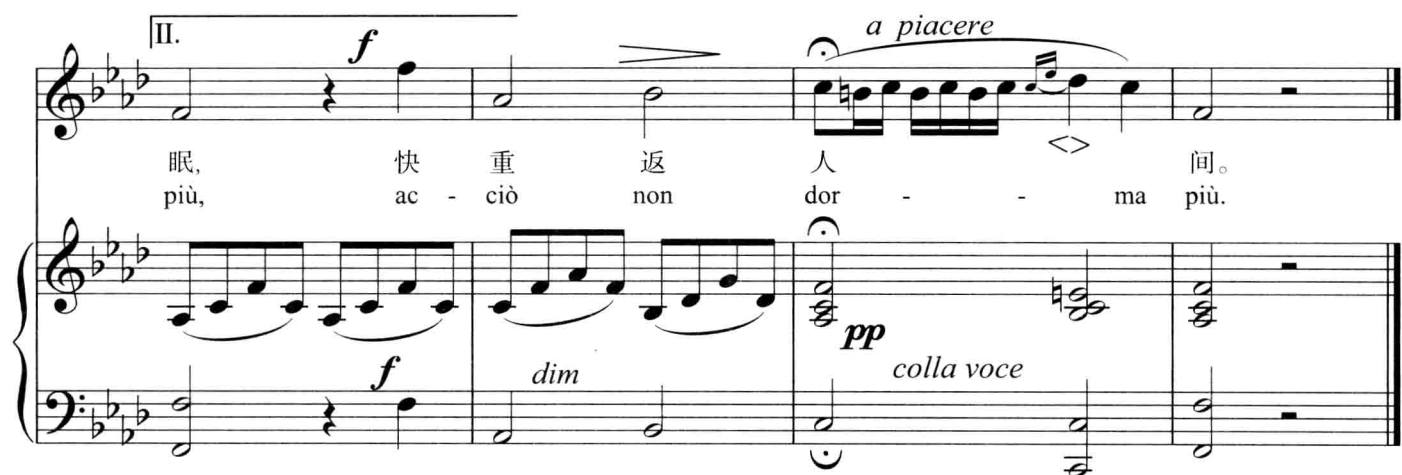
p

尼 娜, 醒 来 吧, 我 的 尼 娜, 再 不 要 永 世
net - ta, sve - glia - te mia Ni - net - ta, ac - ciò non dor - ma

长 眠, 快 重 返 人 间, 醒
più - - , ac ciò non dor - ma più, sve-

来 吧, 我 的 尼 娜, 醒 来 吧, 我 的
glia - te mia Ni - net - ta, sve - glia - te mia Ni -

尼 娜, 再 不 要 永 世 长 眠。
-net - ta, ac - ciò non dor - ma più.

【作曲家与作品介绍】

乔瓦尼·佩尔戈莱西(Giovanni B. Pergolesi, 1710—1736)是意大利作曲家、小提琴家、管风琴家。其主要成就体现在喜歌剧方面,《女仆作夫人》是他的代表作。

这是一首母亲哀悼亡女的挽歌,轻柔哀婉、情思连绵极富感染力。开头是母亲的陈述,紧接着是对女儿的呼唤,表达了一位母亲希望女儿死而复生的愿望。

【教学与演唱提示】

“音阶式”唱法是这首歌曲的技巧难点。当演唱音阶上行时,歌唱者要保持均匀的呼吸、平衡的共鸣,对每一个音的控制都要恰到好处。这种功夫不是一下就能够练成的,需要持之以恒地使用不同的母音做音阶的反复练习才可能达到完美的境界。“醒来吧,我的妮娜”一句重复四遍的演唱,因此,力度上一定要有一个从强到弱、再从强到弱的过程。即“*mf*—*pp*—*mf*—*pp*”。这种力度强弱的变化主要依赖对呼吸的控制,因此,演唱者应多加练习。

这首歌曲速度为慢板,要求演唱者从容,但要利落且不能拖沓。

【教学推荐】

想要了解 G. B. 佩尔戈莱西的音乐风格,熟悉歌曲的故事情节和人物性格,更好地演绎这首声乐作品,可参阅以下书目、乐谱及音响资料。

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;《外国音乐辞典》,汪启璋、顾连理、吴佩华编译,上海音乐出版社,1988年8月版;《美声经典练声曲(1)》(附CD2张),[法]洛尔·辛蒂埃·达莫罗著、张建一译,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2007年12月版;《美声经典练声曲(2)》(附CD2张),[德]玛提德·马盖丝著、张建一译,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2007年12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;《声乐·理论基础》,肖黎声主编,上海音乐出版社,2009年8月版;《西方歌剧辞典》,沈旋主编,上海音乐出版社,2011年12月版。

推荐乐谱:《高等艺术院校声乐教材精编:美声唱法(女声卷)教学指导版》,陈星主编,上海音乐出版社,2007年3月版;《美声入门必学曲目——古老的意大利歌词艺术(中高音版)》(附CD1张),[美]约翰·格林·派腾著、申丹译,上海音乐出版社,2009年3月版;《意大利歌曲集(1)》,张建一编著,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2010年2月版;

推荐音响:《意大利歌曲集(2)》,张建一编著,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2010年2月版;推荐音响:《高等艺术院校声乐教材:美声唱法(女声卷)》(6CD+1本书),陈星主编,上海音乐出版社,2007年3月版。

3. 假如你爱我

Se tu m'ami

[意]乔瓦尼·佩尔戈莱西曲
尚 家 骧译配

Andantino ♩=58

mf

假 如 你 爱 我, 假 如 你 为 我 叹 息,
Se tu m'a - mi, se tu so - spi - ri sol per

mf *p*

ritard. *mf a tempo*

亲 爱的 牧 羊 少 年, 我 为 你 的 烦 恼 而 痛 苦,
me, gen - til pa stor, - ho do - lor de' tuoi mar - ti - ri,

ritard. *mf a tempo*