

高师专科音乐教育专业必修课教材

教育部体育卫生与艺术教育司组编

声乐基础

(第一册)

SHENGYUE JICHU JIAOCHENG

高师《声乐基础教程》教材编写组

教程

人民音乐出版社

■ 高师专科音乐教育专业必修课教材

教育部体育卫生与艺术教育司组编

声乐基础

(第一册)

SHENGYUE JICHU JIAOCHENG

高师《声乐基础教程》教材编写组

教程

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐基础教程. 第 1 册 / 高师《声乐基础教程》教材编写组编 .— 北京 : 人民音乐出版社, 2004. 4
ISBN 7-103-02643-2

I. 声… II. 高… III. 声乐艺术-教材 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 088355 号

责任编辑: 郭秀芬、黄亚玲
责任校对: 蔡 琳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 17.25 印张

2004 年 4 月北京第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 27.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

导 论

一、《声乐基础教程》的学科性质

声乐，是音乐艺术的形态之一。作为声乐艺术，它是一种以人的嗓音作为创造工具，以声音的形象来反映现实生活，抒发丰富思想感情的艺术。

从声乐的总体构成来看，它是一门多学科总体构成的综合性边缘学科。首先，它要以歌词或唱词的诗化语言作为它艺术创造的文学基础；同时，又以音乐化的语言构成曲作，成为无声的音乐作品；最后，它必须通过人声的演唱来完成有声形态的音响创造。这一系列的创造过程，体现了它多学科的创造综合。

声乐，作为高等师范院校音乐专业重要的基础课程，它是训练学生用科学的发声方法进行歌唱的一门学科。如果仅从人体嗓音的发声生理机能来观察，这门学科也广泛地联系着多学科的相关性质。比如发声音响的物理性，人体歌唱的音响和一般音响产生的共性与特殊性；又比如人体歌唱发音的生理性，它的发音、发声、呼吸、共鸣等的机能运动，是人体歌唱控制的生理系统；同时，歌唱还紧密联系着人的心理机能，显现了十分鲜明的心理性。此外，如果说声乐是人声唱出的带有语言的音乐，那么它也就必然联系着语言学的内容，最后，声乐还属于表演艺术的范畴，它的表演性也是显而易见的。

综上所述，我们可以看出，声乐艺术无论从它的总体构成，或仅从发声的生理机能去观察，它都不单纯是简单的“歌唱”，多学科创造综合的本身，显示了这一学科的本质特征。作为高等学校的大专教材，我们把他定名为《声乐基础教程》，既强调了它的“基础性”，也强调了它的“教程性”。所谓“基础性”，即掌握声乐理论与实践的基本规律，为声乐艺术教育或歌唱学习的起步奠定基础。所谓“教程性”即指根据教学要求，具有针对性的把握循序渐进的教学程序与进程来安排教学内容，把总体教学任务分解贯穿到各个年级，既发挥学科知识或技能掌握的科学性，也体现学科系统的完整性。

《声乐基础教程》作为高师的专业基础课之一，它与其他专业基础课有着相辅相成的密切关系。比如学习了《视唱练耳》必然提高了学生视唱的能力，把握音准、节奏；《基本乐理》与《基础和声》的学习，不仅使学生掌握了音律、音程、调式、调性以及和声构成，与此同时也必然提高了学生对声乐作品的分析能力。而《歌曲分析与写作》的学习更是直接进行声乐作品的理解与创作，从无声的曲作到有声的演唱，加强了创作与演唱实践的联系。其他如《钢琴》、《音乐欣赏》、《合唱》等等课程无疑对声乐演唱与教学发挥着重要作用。为此，我们不要把《声乐基础教程》看成是孤立的课程，既要发挥这一学科作用的独立性，也要充分把握其他学科促进作用的相关性，以便更好的完成《声乐基础教程》的教学任务。

二、《声乐基础教程》的学科任务

根据培养目标,进行课程设置,并确定教学内容,是实施一切包括艺术教育的规律。作为高等师范院校音乐专业的大专学制(二年或三年),他们是以培养初中音乐教师为目标的。从初中音乐教师培养规格的整体结构来看,声乐教学所承担的任务是:“使学生初步建立正确的声音概念;掌握正确的发声方法,能正确地分析和处理声乐作品;具有范唱能力;掌握童声及变声期的训练方法。”(见国家教委1995年9月26日颁发的《高师二年、三年制专科音乐教育专业学科课程方案(征求意见稿)》)这里十分明确地概括了作为高师音乐专业大专学生在声乐学科方面的教学任务。为此,本着遵循培养目标与方向的要求,《声乐基础教程》也就十分明确地确定了它为完成教学服务的编撰原则或指导思想。

首先,要突出师范性与教学性。从培养目标出发决定教学内容与形式,坚定不移地把握培养规格,使教学朝着为能胜任初中音乐教学中的歌唱教学服务。而所谓突出“教学性”,也就是围绕这样一个要求与任务编撰与其相适应的教材,使高师专科的声乐教学能有一个规范化的教学内容。

其次,要加强针对性与适应性。全国高师大专学生60—70%都来自农村,他们的声乐水平或基础总体来看是比较薄弱的,除少数嗓音条件具备一定的演唱能力外,绝大多数学生的声乐素质与基础均为一般水平。针对这一教学对象给予相应程度的教材,既要考虑到学生接受基础与水平,又要具有一定提高层次的容量。使教材在深入浅出的基础上把握理论与实践的层次,以适应众多学生的接受能力。

作为“教程”,要根据教学要求将声乐基础理论与相应的呼吸、发声、练声、共鸣、咬字、吐字、作品处理有机地结合起来,既不能空泛地讲解理论,也不能单一地只顾技能技巧的训练。在以演唱为主的前提下,要协调好理论知识学习与实践技能训练的关系,要以理论去指导实践,又以实践的成果去巩固对理论知识的掌握,做到相辅相成,相得益彰。

中国需要逐步建立与完善声乐教育体系,从学校音乐教育来看,从幼儿园、小学、中学、大学的普通声乐教育,到幼师、中师、高师大专、本科、硕士生,以及音乐院校的专业声乐的教育,从宏观控制上把握它的阶段性与承递性。就此,作为完成高师大专培养任务的声乐教材的《声乐基础教程》,如何承上启下,即它不同于幼师、中师的基础,又要考虑到高师本科与硕士生的高层次的承递关系,这样在培养任务的规格上就要有一个量与质的区别。显然,根据培养目标与学科教学任务的要求,来构架高师大专声乐课的教学内容,该是十分重要的了。

三、《声乐基础教程》的基本内容

《声乐基础教程》由“导论”、“声乐的生理基础”、“声乐的心理基础”、“声乐的表演基础”与“声乐的教学基础”五部分组成。它以基础理论为主导,以基本技能、技巧及演唱训练为中心,结合教学曲选中的曲目学习为基本内容构成了本教程。

导 论 包括简述《声乐基础教程》的学科性质、任务、内容与方法等。

声乐的生理基础 从声乐是人声唱出的带有语言的音乐这一基本观念出发,作为歌唱发声的基本技能与技巧的理论与实践的基础内容,包括歌唱生理机能及其构成,歌唱的呼吸机能与训练,歌唱的发声机能与训练,歌唱的共鸣机能与训练,以及声乐的语言基础与训练等内容。

声乐的心理基础 声乐演唱的整个过程离不开心理感受、心理体验、心理适应、心理表现等的控制。这是因为人声的产生不仅具备生理器官的创造条件,而且要受心理机能的支配,因为生理器官发声的外在表现,正是这些内在心理导向的艺术发挥,并通过艺术实践等来完成声乐心理的训练任务。

声乐的表演基础 声乐是表演艺术,声乐的生理训练如果说是指提高“声”的素质的话,那么心理训练则是提高“情”的体验与表现。而“声情并茂”的有机结合才是声乐表演的最终目的。这部分包括声乐表演的基本特征、声乐表演的基本形态、声乐表演的语言处理等内容。

声乐的教学基础 声乐教学是提高声乐生理、心理、表演素质的关键,它的教学不仅关系着学生自身学习的提高,而更重要的是通过学习,使学生系统掌握声乐的教学理论,包括声乐教学的基本特征、基本原则、基本方法,还包括童声训练等基本内容,以便使其今后更好地从事声乐教学工作。

以上概括了《声乐基础教程》的基本内容,并将教程的各个部分延伸至四个学期,做到由浅入深,循序渐进、螺旋向上,从而全面完成教学任务。

声乐最终是需要演唱的艺术,学生学唱、范唱、演唱、教唱能力的培养还要藉助于声乐作品的掌握,为此“声乐教学曲选”部分,是完成以上任务的重要组成部分。同时也是完成生理、心理、表演与教学等技能、技巧训练的基础教材。根据教学对象的声部、音域、音质、音色等不同情况,针对高师专科基础声乐教学的培养要求,技法训练着重以巩固中声区、逐步向低和中、高声区扩展,以循序渐进的原则在不同年级的教学中均各有所侧重。在编选中,我们把握了以下几个原则:

1. 突出“教学性” “声乐教学曲选”是为教学服务的,它是声乐教学选材的重要依据。由于教学对象的多样性,也就必然要求为其多样性提供相应的针对性,把握教学曲目的选材比例,立足于科学发声法的普遍原则,注意我国地域辽阔,民族众多,声乐文化及声乐教育的层面较多,因此,曲选的容量与幅度较宽广一些,以适应不同教学对象的选材要求。

2. 把握“典范性” 所谓“典范性”即所选作品的“经典性”与“示范性”。要求所选作品基本上是声乐文化历史发展中具有一定历史地位与影响的作品,它不仅广泛流传,而且思想性与艺术性都具有一定高度,并足以代表同一题材作品的艺术特色与时代性,达到举一反三的示范作用。

3. 注重“鉴赏性” 作为高师声乐教育的全面培养任务来看,要使学生在学唱、范唱、演唱、教唱以及在广泛的声乐作品欣赏中不断提高鉴赏能力与分析能力,不仅提高声乐艺术的审美素养,而且为今后从事歌唱教学奠定审美鉴赏基础。

基于以上选曲原则,教材不仅慎重地对待选曲的精品质量,而且有机地把握中外古今曲选的比例,尽可能的引进声乐教学中经过实践证明具有教学效果的作品,同时也十分注意选曲的

时代精神。

我们力图有机地将声乐基础理论、声乐基本技能、技巧训练和声乐表演同教学实践等融会贯通为一个整体。在贯穿整个的教学过程中,各部分既自成系统又分散安排,组成了完整的教学结构体系。整个教材分一、二两册。即一年级为第一册,二年级为第二册。高师音乐专业大专学制向三年制过渡时,三年级以声乐选修课为主,在总体上提高全面素质。

四、《声乐基础教程》的教学方法

在《声乐基础教程》的“教学任务”一节中,我们已经提示了为完成教学任务应注意的教学原则,而对于具体的教学方法运用,本书在“声乐的教学基础”(二年级教学内容)部分有专章论述。在此,对于本课的教学原则与方法再做一些简要的说明:

首先,必须加强对高师声乐教学进行改革的意识,同时积极吸收实践证明已取得成功的教学经验,对于声乐教学的新成果,在教学中要积极而稳妥地加以引进。并认真学习中、外优秀声乐文化,贯彻“百花齐放,百家争鸣”、“古为今用,洋为中用”的方针,采取有效措施进行声乐教学法的探索与实践。声乐学科的教学法有着明显的特殊性,就在于作为人的嗓音,不仅联系着人的肌体,更联系着人的心理,而人体各异,嗓音各殊,声乐教学对于嗓音的一般规律的共性和嗓音各殊的个性,都应从教学实践中逐渐把握它的规律。

其次,在声乐教学中应该始终坚持声情并茂的原则,既重视学生科学的基础技能、技巧的训练,又注意声乐作品内容的尽可能完美表达。要在具体的教学过程中采用相应的方法,培养学生具有高尚的声乐审美观和正确的声乐鉴别能力。

同时,在因材施教中既要把握整体共性或普遍性问题的解决,也要适当针对具体教学对象因材施教,解决学生的疑难,按照循序渐进的原则,安排教学内容。

此外,如何发挥教与学的双向作用也是提高教学质量的关键。既要充分发挥教师的主导作用,又要调动学生的学习积极性,应重视启发式的教学方法。在进行理论与技术训练的教学中,让学生主动进取,按照突出师范性的要求,使学生在声乐学科的学习中得到全面的发展。另外,对于高师声乐教学方式或课型,也应根据培养目标的需要,进行合理的调整与结构,使基础理论课、技能课及实践课(包括小组与大班)与个别课做到既各司其职,又紧密配搭,珠联璧合,共同为完成教学任务服务。

最后,如何通过考试、考查来检验教学效果也是巩固和促进教学的重要方法。评判演唱的优劣,是检验学习成绩的一个方面,因此要制定出相应规范的测试标准以及合理的评分方式,以便综合学生在声乐学习中的总体成绩,以促进教学质量的全面提高。

目 录

导 论	(1)
一、《声乐基础教程》的学科性质	(1)
二、《声乐基础教程》的学科任务	(2)
三、《声乐基础教程》的基本内容	(2)
四、《声乐基础教程》的教学方法	(4)

一 年 级 一 期

导 言	(3)
声乐的生理基础(1)	(4)
一、歌唱的发声机能与训练	(4)
(一)声音与嗓音的产生	(4)
声音的产生	(4)
嗓音的产生	(4)
(二)歌唱的发声器官	(4)
呼吸器官	(5)
发音器官	(5)
共鸣器官	(6)
造字器官	(7)
(三)人声的类别与声部的划分	(8)
人声的类别	(8)

声部的划分	(11)
(四)歌唱发声的正确姿势	(13)
正确发声姿势的意义	(13)
正确发声姿势的要求	(14)
(五)练声的目的与要求	(14)
改善音质	(14)
扩展音域	(14)
调节音响	(15)
丰富音色	(15)
正确的喉结位置	(15)
关于打开喉咙	(16)
发声练习	(16)
歌曲摘句练习	(19)
二、歌唱的呼吸机能与训练	(21)
(一)歌唱呼吸的基本原理	(21)
(二)自然呼吸与歌唱呼吸	(21)
(三)歌唱呼吸的基本方法	(22)
胸式呼吸法	(22)
腹式呼吸法	(22)
胸腹式呼吸法	(22)
(四)歌唱呼吸训练的基本方法	(22)
吸气训练	(23)
呼气训练	(23)
呼吸的综合训练	(24)
三、歌唱的共鸣机能与训练	(30)
(一)共鸣的原理	(30)
(二)说话的共鸣与歌唱的共鸣	(30)
(三)歌唱共鸣的作用	(30)
扩展音响	(31)

调节声区	(31)
变化字音	(31)
美化音色	(31)
(四)歌唱共鸣的训练	(31)
口腔共鸣及其训练	(31)
头腔共鸣及其训练	(32)
胸腔共鸣及其训练	(32)
混合共鸣的运用	(33)
四、歌唱的语音基础与训练	(34)
(一)音素与音节	(34)
(二)母音与子音	(34)
(三)声母、韵母与声调	(35)
(四)声、韵、调的发音与正音	(35)
声母的发音与正音	(35)
韵母的发音与正音	(43)
声调的发音与正音	(53)

一 年 级 二 期

导言	(59)
声乐的生理基础(2)	(60)
一、发声机能的协调运动	(60)
(一)声带的协调运动及其训练	(60)
声带的针对性训练	(60)
声带的适应性训练	(60)
声带的可塑性训练	(61)
声带的持久性训练	(61)
(二)声带的闭合与声音的激起	(61)

声带的闭合	(61)
母音的转换与统一	(62)
母音的选择	(63)
子音的发音部位与母音结合	(63)
声音的激起	(63)
发声练习	(64)
歌曲摘句练习	(67)
二、歌唱的依字行腔与训练	(69)
(一)依字行腔与字正腔圆	(69)
(二)依字行腔的字音结构	(69)
(三)依字行腔的艺术规律	(71)
字头与咬字喷口	(71)
字腹与吐字引长	(73)
字尾与归韵收声	(75)
字音的拼合与交代	(82)
声乐的心理基础	(87)
一、歌唱的心理与生理	(87)
(一)内在心理感受与外在生理发挥	(87)
(二)声与情的辩证观	(88)
二、歌唱的心理感受	(90)
(一)语 感	(90)
(二)乐 感	(91)
三、歌唱的心理体验	(94)
(一)设身处地与代人立言	(94)
(二)语求肖似与声务铿锵	(95)
四、歌唱的心理想像	(98)
(一)艺术想像与形象思维	(98)
(二)内心视像与艺术通感	(99)

声乐教学作品选

一年级一期曲目

1. 送 别——影片《城南旧事》插曲 [美]J.P 奥德威曲 李叔同填词(103)
2. 春思曲 韦瀚章词 黄 自曲(105)
3. 踏雪寻梅 刘雪庵词 黄 自曲(108)
4. 卖布谣 刘大白词 赵元任曲(109)
5. 别亦难 [唐]李商隐诗 何占豪曲(110)
6. 页里麦 新疆民歌 方国桢编曲(113)
7. 老天爷 明末民谣 赵元任编曲(114)
8. 日落西山 田 汉词 张 曙曲(116)
9. 半个月亮爬上来 青海民歌 王洛宾编曲 向万廉配伴奏(118)
10. 康定情歌 四川民歌 江定仙编曲(120)
11. 延水谣 熊 复词 郑律成曲 屠治九配伴奏(124)
12. 清 流 贺绿汀词曲(126)
13. 梅娘曲——话剧《回春之曲》插曲 田 汉词 聂 耳曲 宋承宪配伴奏(127)
14. 长城谣——影片《万里关山》插曲 潘子农词 刘雪庵曲(130)
15. 思乡曲——影片《海外赤子》插曲 瞿 琮词 郑秋枫曲(132)
16. 大海啊，故乡——影片《大海在呼唤》主题歌 王立平词曲(134)
17. 摆篮曲 付 林词 施光南曲(136)
18. 故乡的小路 陈克正词 崔 蕾曲 邱正桂配伴奏(138)
19. 龙的传人 侯德健词曲 林 凯配伴奏(140)
20. 今天是你的生日，我的中国 韩静霆词 谷建芬曲 余卓群配伴奏(144)
21. 我亲爱的 [意]G. 乔尔达尼曲 尚家骥译配(147)

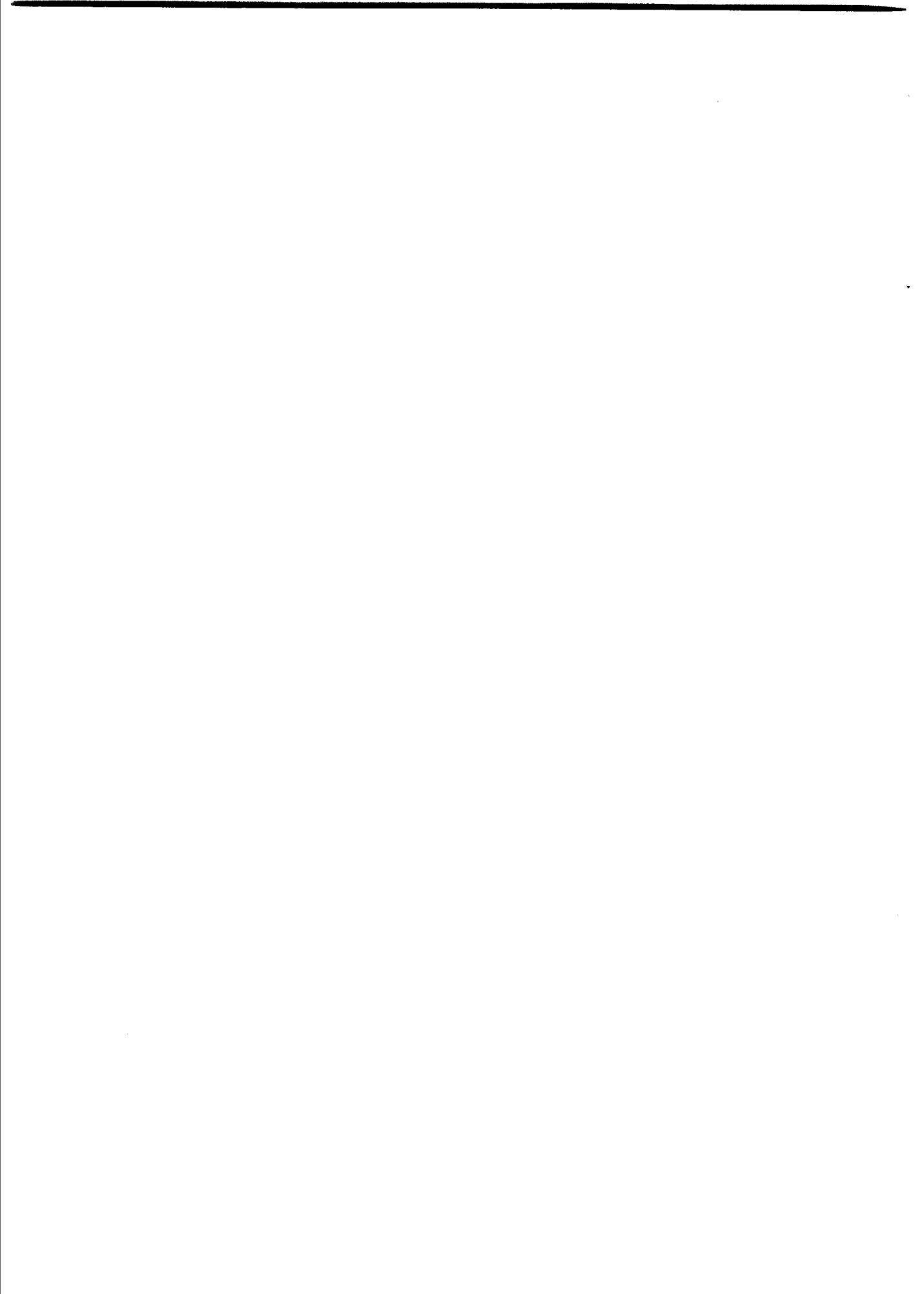
22. 渴望春天 奥弗贝克词 [奥]莫扎特曲 姚锦新译配(149)
23. 土拨鼠 [德]歌 德诗 贝多芬曲 吴新富译配(151)
24. 摆篮曲 克劳蒂乌斯词 [奥]舒伯特曲 尚家骥译配(152)
25. 故乡的亲人 [美]S. 福斯特词曲 周 枫、董翔晓译配(154)
26. 小 路 [苏联]鲍捷尔科夫词 伊万诺夫曲 伏 夫译词 许绍华配歌(157)
27. 草原上的家园 美国歌曲 佚 名词 蒋 英译配(161)
28. 红河谷 加拿大民歌 范继淹译配 薛恩全配伴奏(163)
29. 在路旁 巴西民歌 汪德健译 刘淑芳配(164)
30. 樱 花 日本古谣 山田耕筰编曲 罗传开译配(165)
31. 阿里郎 朝鲜民谣 陈雪鸿译配 徐哲辉配伴奏(166)
32. 海 鸥 缅甸民歌 许清章译 阎 肃配 盛 茵配伴奏(168)

一年级二期曲目

1. 花非花 [唐]白居易词 黄 自曲(170)
2. 问 易韦斋词 萧友梅曲(171)
3. 塞外村女——影片《逃亡》插曲 唐 纳词 聂 耳曲(172)
4. 铁蹄下的少女——影片《风云儿女》插曲 许幸之词 聂 耳曲 瞿希贤配伴奏(176)
5. 热 血——影片《夜半歌声》插曲 田 汉词 冼星海曲 黎英海配伴奏(178)
6. 黄水谣——《黄河大合唱》选曲 光未然词 冼星海曲 刘 庄配伴奏(181)
7. 牧羊姑娘 荻 帆词 金 砂曲 李西安配伴奏(185)
8. 二月里来 塞 克词 冼星海曲 黎英海配伴奏(188)
9. 渔光曲——影片《渔光曲》主题歌 安 娥词 任 光曲 陈贻鑫配伴奏(190)
10. 九里里山屹塔十里里沟 许敏岐词 吕 远曲(193)
11. 在那遥远的地方 青海民歌 王洛宾编曲 陈田鹤配伴奏(197)
12. 沂蒙山小调 山东民歌 富 艺配伴奏(198)
13. 嘎达梅林 内蒙古民歌 桑 桐配伴奏(200)
14. 北风吹——歌剧《白毛女》选曲 贺敬之词 马 可、张 鲁曲(203)

15. 洪湖水，浪打浪——歌剧《洪湖赤卫队》选曲	张敬安、欧阳谦叔词 王佑贵曲 陈国权编合唱配伴奏(206)
16. 长大后，我就成了你	宋青松词 王佑贵曲 陈国权编合唱配伴奏(211)
17. 我的祖国——影片《上甘岭》插曲	乔 羽词 刘 炽曲 吴慰云配伴奏(217)
18. 毛主席的恩情比山高比水长	唐青林词 韩 夏曲 陈慧敏配伴奏(219)
19. 草原上升起不落的太阳	美丽其格词曲(221)
20. 长城长	阎 肃词 孟庆云曲 丛 铭配伴奏(223)
21. 阿玛丽莉——选自《恋歌》	[意]卡奇尼曲 尚家骥译配(225)
22. 在我的心里	[意]A. 斯卡拉蒂曲 尚家骥译配(229)
23. 少女的愿望	[波兰]肖 邦曲 尚家骥译配(234)
24. 摆篮曲	[德]勃拉姆斯曲 尚家骥译配(236)
25. 野玫瑰	[德]歌 德诗 [奥]舒伯特曲 邓映易译配(238)
26. 念故乡——《新世界交响乐》第二乐章选曲	[捷]德沃夏克曲 郑萍因、李抱忱填配(241)
27. 友谊地久天长	苏格兰民歌 罗伯特·彭斯词 邓映易译配(246)
28. 沉睡的美人	[美]福斯特词曲 盛 茵译配(248)
29. 春天年年来人间——歌剧《卖花姑娘》选曲	[朝]佚 名词曲 于树骅配歌(250)
30. 星星索	印度尼西亚民歌 张英荣、廖一明、吴 歌译配 盛 茵配伴奏(252)
31. 不要责备我吧，妈妈	白俄罗斯民歌 佚 名译配(254)
32. 梭罗河	[印尼]格 桑词曲 陈 琦、何少平、林 雄译配 关乃忠配伴奏(256)
后 记	(261)

— 年 级 — 期

导　　言

1. 本学期要求学生了解《声乐基础教程》的学科性质、任务，及其基本内容与学习方法，并侧重掌握声乐的生理基础，了解发声器官的基本结构、机能状态及发声、练声的基本原理，并进行发声的基本训练。
2. 要求学生具有正确的歌唱姿势，积极的歌唱心理状态，逐步树立正确的声音观念，并遵循科学的方法进行声乐学习。
3. 通过学习使学生懂得混合共鸣的基本要求，初步感觉气息对声音的支持，并启发学生理解混合共鸣的操作技术。
4. 以自然声区为基础，开始进行中声区的训练，要求喉头稳定，发音自如。
5. 学会并掌握声乐语言的语音基础，达到辨字正音的目的。
6. 引导学生理解、分析、学唱本学期的歌曲及基本教材。