

艺术专业

高 考 宝 典

张海君 主编

中國文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术专业高考宝典：四十位知名院长、系主任撰文指导/郭祥义等著.

—北京：中国文联出版社，2004.9

ISBN 7-5059-4721-4

I. 艺… II. 郭… III. 艺术-专业-高等学校-入学考试-指南

IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 088324 号

书 名	艺术专业高考宝典——四十位知名院长、系主任撰文指导
作 者	郭祥义 张仁里 付程等
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社发行部 (010—65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	黄轶锋
责任印制	张海君
印 刷	北京冶金大业印刷有限公司
开 本	880×1230 1/16
字 数	620 千字
印 张	19.5
插 页	2 页
版 次	2004 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-4721-4/I·3698
定 价	68.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我社的网站 <http://www.CFLACP.com>

艺术专业 高考宝典

张仁里 郭祥义 付程 等 著

张海君 主编

中国文联出版社

扉页

艺术专业高考宝典

001

目 录

第一章：前言	4
全国艺术考生的幸福 金铁霖	5
珍贵、可贵、经典！ 张会军	6
艺术考生的一本好书 李双江	8
第二章：艺术专业考试指导文章	9
音乐篇	10
声乐专业考前准备和心理辅导 郭祥义 中国音乐学院声歌系主任	11
参加声乐专业考试的五大准备内容 刘 东 中央音乐学院声歌系副主任	17
报考声乐专业应具备的四大要素	
肖艳 北京师范大学艺术与传媒学院音乐系声乐教研室主任	22
以平常心面对钢琴专业考试 杨 鸣 中央音乐学院钢琴系主任	25
如何在钢琴专业考试中取得好成绩 李 民 中国音乐学院钢琴系主任	27
钢琴专业考试打分的四大标准 王海波 北京师范大学音乐与传媒学院音乐系钢琴副教授	31
器乐专业考学方程式 赵寒阳 中央音乐学院民乐系主任	35
器乐专业考试需要注意的若干细节 张尊连 中国音乐学院器乐系副主任	40
师范类器乐专业考生考前准备随想	
高 薇 北京师范大学艺术与传媒学院音乐系器乐教研室主任	44
中央民大音乐专业考试指南 王 华 中央民族大学音乐学院副院长	48
报考师范音乐专业的若干准备 杜晓十 首都师范大学音乐学院副院长	52
考前做到有备无患——报考音乐教育专业须知 徐晓林 中国音乐学院音乐教育系主任	60
致参加指挥专业考试的考生 吴灵芬 中国音乐学院指挥系主任	63
中国戏曲学院音乐系专业考试指南 中国戏曲学院音乐系	66
音乐专业考试主题漫画温馨提示	72
舞蹈篇	80
中国古典舞专业考试内容和要求 王 伟 北京舞蹈学院中国古典舞系主任	81
中国民族民间舞专业考前须知 赵铁春 北京舞蹈学院中国民族民间舞系主任	85
芭蕾舞专业考试技巧 李春华 北京舞蹈学院芭蕾舞系主任	89
舞蹈编导专业考生应具备的条件和素质 张守和 北京舞蹈学院编导系主任	91
中央民大舞蹈学院考试要点 中央民族大学舞蹈学院	95
舞蹈求学者的梦想通道——针对舞蹈专业应试指导	
田培培 首都师范大学音乐学院舞蹈系主任	101
舞蹈专业考试主题漫画温馨提示	108

戏剧影视篇:	111
用生活的体悟参加表演专业考试 张仁里 中央戏剧学院原表演系主任	112
如何打开通向理想的大门——谈表演学科的入学考试 陈 滢 北京电影学院表演学院院长	121
如何在有限的时间内让考官欣赏你 郝 戎 中央戏剧学院表演系副主任	130
北广影视艺术学院表演导演专业考试提纲 刘书亮 北京广播学院影视艺术学院表演导演系主任	134
戏剧文学专业考试辅导大纲 张 先 中央戏剧学院文学系主任 武亚军 中央戏剧学院教师	139
如何准备和参加戏剧影视文学专业入学专业考试 倪学礼 北京广播学院广播电视文学系主任	145
中国戏曲学院导演专业考试指南 中国戏曲学院导演系	155
报考影视文学专业的秘密 潘若简 北京电影学院文学系副主任	163
广播电视编导专业考试方法说明 关 玲 北京广播学院影视艺术学院文艺系主任	166
戏剧影视专业考试主题漫画温馨提示	172
播音主持篇	178
动听、动情、用心——如何准备和参加播音与主持艺术专业入学专业考试	
付 程 北京广播学院播音主持艺术学院副院长、播音系主任	179
播音主持专业考试主题漫画温馨提示	186
动画篇	187
给报考动画专业考生的一些建议 孙立军 北京电影学院动画学院院长	188
动画艺术专业考试参考 张 骏 北京广播学院动画学院副院长、动画艺术系主任	197
动画专业考试主题漫画温馨提示	203
录音篇	205
录音艺术专业考前须知 伍建阳 北京广播学院录音工程学院副院长	206
录音艺术专业考试的关键 黄英侠 北京电影学院录音系主任、吴昊 北京电影学院录音系教师	211
录音专业考试主题漫画温馨提示	215
艺术设计篇	216
艺术设计专业考试:创造力是灵魂 陈宏年 北京广播学院广告艺术学院设计系主任	217
艺术设计专业考试主题漫画温馨提示	219
摄影篇	220
不轻易地放过一个好苗子 穆德远 北京电影学院摄影系主任	221
摄影专业考试主题漫画温馨提示	229
第三章 当红明星回顾专业考试历程	230
第四章 全国艺术院校招生政策	239
第五章 全国艺术院校专业设置及考试内容	250
第六章 全国艺术院校报考指南	294
第七章 后记	305

(注:北京广播学院现已更名为中国传媒大学)

第一章

■ 前言

金铁霖

全国政协教科文卫体委员会 委员

中国音乐学院院长、教授

北京文联主席

全国艺术考生的幸福

我一向主张学生要把知识学扎实，不要过多地把精力放在掌握考试方法上，考试实际上是对考生学习的一次检验，你学得好考试成绩自然会不错。但我看完这本书认为，掌握考试方法、熟悉考试程序以及适应考试环境对考试还是很重要的，这对艺术考生来说更是如此，因为这种考试本身就比较特殊，如果因为功力之外的原因落榜，实在是令人遗憾。

《艺术专业高考宝典》（含模拟考试指导VCD）是由40余位知名高等艺术院校和主考艺术专业的院长、系主任撰写的。出版社的同志讲，这些老师之所以参与这本书的撰写，是因为他们每年都看到很多有才华、有天赋的考生，因为对考试形式、内容的不适应和对考试程序的不清楚，而没有能通过专业考试感到十分痛心。那么，艺术类的考试是怎样一种形式？考试程序是怎样的？如何准备专业考试？如何在考试中让老师看到你的特长、优势和潜质？近些年著名高等艺术院校专业考试试题精选和目前文艺界当红的明星当年如何通过专业考试的？全国有多少高等学校招生艺术类专业？关于艺术类专业考试的种种问题，该书都做了详尽的说明。

文化产业的发展和促进离不开优秀的艺术人才，艺术院校也期望把最好的人才选进自己的学校，这是一个合理的流向，但从目前的艺术专业考试反馈而言，并不是所有的优秀考生都能顺利过关。

诚然，考试不一定是选拔人才的最佳方式，但到目前为止，还没有比考试更科学、更合适的方法。我们也只能在当前形式下，努力适应现有的规则。通过考试的人不一定是最好的，没有通过的也不一定是最差的，那么，我们有什么办法让优秀的人才都通过考试，相信这本书，会相对地解决好这一问题。

艺术专业的考试，在考专业素质的同时也在考你的心理素质。我们做一个假设，100个参加考试的同学在艺术专业素质上大致相同，但由于专业的特殊性，也许只能录取10名考生，其他90名考生注定要被淘汰。在这种情况下，什么样的优秀艺术人才才能脱颖而出？肯定是心理素质过硬的考生。心理素质包括很多方面，比如大家都会认为离家越近就越安全，这是什么原因呢？实际上这是你对家的附近比较熟悉，越熟悉就会觉得越安全。这一原因对于考生也一样，如果对环境熟悉，心理就会放松，就容易把自己的真实水平展示出来。在考生专业水平相当的情况下，该书还会助你起到熟悉环境的作用。

为了使全国的艺术考生从中得到更多的信息和更大的帮助，中国文联出版社，中国文联音像出版公司用了一年多的时间对该书进行策划和约稿，该书责任编辑登门约请撰文的40余位知名艺术院校的院长、系主任就不下200余次。可见，他们对该书的策划、编辑、出版是下了大力气的。目前，市场上艺术专业考试的辅导图书不多，具有全面性、服务性、指导性、权威性的更是缺乏，可以说，该书的出版，不仅填补了这一方面的市场空白，也为全国的艺术考生带来了幸福，为他们做了一件大好事、大实事。作为一名教育工作者，在祝贺该书出版的同时，也深深感谢撰写本书的知名院长、系主任为我国的艺术教育所付出的努力和所做出的贡献。

金铁霖

2004年8月14日于中国音乐学院

张会军

全国政协教科文卫体委员会 委员

北京电影学院院长、博士生导师、教授

珍贵、可贵、经典！

——写在《艺术专业高考宝典》出版之前

文化产业研究、艺术教育研究已经成为我们特别要重视的课题，文化市场经济、艺术市场经济已经成为我们国家经济建设中有引导核心性质的发展趋势。艺术、艺术作品、艺术市场、艺术收藏、艺术教育，已经成为我们生活中的重要精神内容。我们时时看到文化、艺术对年轻一代的世界观、人生观、价值观和生活的影响，象一把火炬，点燃了众多年轻人的梦想，照耀着他们前进和追求的方向，这一势头的发展，象星星之火，迅速蔓延。

凡是报考艺术院校、艺术专业的考生一定有十分的热情，迫切的希望，非常热爱自己所选择的专业，非常希望自己能够考上理想的艺术院校和专业，为自己放飞艺术的翅膀和心情，并为之树立远大的理想，为之努力的学习，为之奋斗而到达彼岸。

很多的时候，一些考生及家长，希望出版一本超越院校、超越专业、超越考试，超越自我，真正用以指导学生考试思想、观念，然后进行考试的书，使学生在学习和考试的过程中认识艺术、认识自己、摆正位置。中国文联出版社、中国文联音像出版公司编辑出版的这本《艺术专业高考宝典》(含模拟考试指导VCD)——作为艺术院校专业考试指南性质或者必读书目的性质选题是一个十分有意义的选题，而且，这个出版选题具有很大的难度系数。目前，我们报考艺术院校和艺术专业的学生可以看到各个院校的招生简章、考试辅导材料，但是，这是我们很少能看到的一本比较系统、比较专业、比较实用、比较全面、比较具体的应用型艺术专业考试参考书。这本由各个艺术院校不同专业教授撰写、指导的图书和音像，在真正意义上达到了所有人的期望。

中国高等艺术教育在改革开放的年代中非常迅速地蓬勃发展，除了一些传统的艺术院校拓展了相关专业和扩大招生之外，一些文科大学、综合性大学也纷纷开办艺术类专业，这种情况，特别是近10年中，已经到了非常热的程度。不是这些艺术院校和专业的自身问题，而是这个社会、自我、梦想、发展、价值、观念、市场、利益、名誉、理想、追求、奋斗、宣传、媒体、炒作等诸多十分复杂问题的综合结果。

在经济学意义上说，艺术教育市场过热是好事也是坏事。但是，在这种情况下特别需要艺术院校的冷静和稳重，热情是我们的动力，品牌是我们的生命，质量是我们的灵魂。文化、艺术、娱乐、传媒领域的市场需求，对高等艺术教育专业和人才有了更大的需求，同时，也给艺术教育提出了更高的诚信要求。

艺术专业在青年人中，一向是一个很神秘的专业，以至于达到使一些年轻学生崇拜和痴迷的程度。加之认识上的问题，艺术专业考试就更加神秘。这样一来，关于考试的方法很少有系统的介绍，考试的例题就更很少发表。人们看到的，往往是考生考上以后的辉煌的一面，看不到考生在考试前的准备辛苦、承受压力、全力以赴的另外一面。

学习艺术专业、将来从事艺术工作，对于现在的学生都是一个比较多的理想和选择，但是，参加艺术专业的考试，必须有一个全面的知识、心理、性格、思想和文化的准备。

知识准备——我们认为：成功的人，是因为他比别人都具有更多地准备，所以，他能够抓住机会。艺术专业考试的知识准备主要是关于艺术概论方面的基础知识，涉及的问题比较多，主要靠平时的积累，但是，对具体专业方面的东西要早有所准备和复习，不能现抱佛脚。

心理准备——首先，想一想我们如何和能不能面对成功和失败。我们一定要正确对待整个考试过程和每一个细节，应该用一种非常平和的心态去面对，这样我们才会发挥好，考试中要面对不同的问题，总体的感觉是在考试路上狂奔，结果会不一样，有志者，事竟成。

性格准备——我们可以正确对待荣誉和金钱吗？我们可以面对任何的挫折吗？一旦选择了艺术专业，我们将要比别人承受更多的欢笑、孤独、喜悦、中伤、忙碌、闲呆，我们将面临着市场的选择和淘汰，我们毕业以后的每一个人都可能会成功，也可能永远默默无闻，我们自己享受的仅仅是这个过程。

思想准备——我们是考试，不是撞大运，不要有任何的侥幸心理，先要看自己具备不具备这方面的基本条件，再要看看有没有这方面的提前准备，对自己所选择的专业有没有一个比较清晰的认识，有没有自己的独特见解和研究方法，有没有充足的基础知识。

文化准备——所有人都认为考艺术专业文化课不十分重要，这是一个十分错误的看法。文化考试在艺术院校和专业的考试过程中越来越重要，你的文化成绩达不到艺术专业录取线，所有的专业考试努力将都付之东流，更重要的是，即使考上了，你也完成不了大学中相应的文化课程。

这本书是一种纯对应考试的，又对应专业的经典指南。珍贵的是：这些教授既是艺术专业的领导者，又是高等艺术专业教育的耕耘者，他们有的是经验，有的是理论，这些经验完全是来自他们的创作和教学。可贵的是：这些教授在风华正茂的年代也和所有的考生一样，树立过远大的理想，经历过认真地准备，参加过无数次的考试，品味了常人无法真正理解的挫折。经典的是：这些教授把他们在考试前和考试中所有要准备和注意的问题，十分具体、细化的用文字告诉考生，对我们是一种经典提示。至少是在专业的观点上讨论关于如何面对考试和如何通过考试。

我们认为：专业考试在整个考试知识系统中是一个十分庞大的终端系统，其应用研究也是涉及一个相当宽泛的知识学习、系统理解、全面总结、融会贯通、自由发挥理解和消化的过程。

考试前的学习更在于我们能思考、研究别人还没有注意的问题，做学问的特点更在于能把感性的东西、无法量化的东西加以系统和规律。从这本书的内容进行分析，宏观的论述、微观的总结都十分到位，算是对所有艺术专业考试的总结，也是对学生考前辅导理论的补充，至少是对如何进行考试的应用技巧和理论的深化，在众多青年热衷于报考艺术类专业学习的今天，在艺术教育、艺术专业越来越被我们重视的情况下，无论是作为专业考试总结、技巧理论建设，都是一项十分有意义的学术工作。

《艺术专业高考宝典》(含模拟考试指导VCD)一书，理论框架比较完整，结构严谨，详尽论述了艺术院校和专业考试中方方面面的问题和各种关系。就考生在咨询中所关注的专业考试、文化考试方面的热点问题，进行论述。书中涉及了音乐、舞蹈、电影、戏剧、动画、录音、摄影、播音主持等专业，阐述了一些基本定义和概念；探讨不同考试的分类及特征与功能，做到了不同考试方法的融汇，形成了比较明确的研究体系总结。在总体上比较全面、严谨地对艺术专业考试中重要的问题，进行了相当清晰、详尽的梳理。

全书在结构和内容的选择上，既有范围上的考虑，又有理论上的重点。阐述方式、写作风格带有个人的理论观点和特质，本书中章、卷及具体文章内容的构成上具有整体性，选题视野比较广阔，观点鲜明，其作用和目的是要在进行考试辅导过程中全面融入考试的理念，从而促进学生考试的发挥。

这本专著的出版，正是在文化产业、文化市场开始被重视、艺术市场和艺术教育规律和人才培养开始被研究、关注的时候，在艺术院校考试指导著作十分缺少的背景下出版的，以总结、汇报我们国家艺术考试研究的成果，以填补我们艺术教育理论研究的空白，都是一项十分有意义的学术研究工作。

本书力图希望在确立报考艺术院校和艺术专业上，给考生建立一种参照系数和坐标，帮助我们的考试者怎样选择院校、怎样选择专业、怎样准备材料、怎样参加考试、怎样判断自己。我们心里都明白，而且也清楚，关于这些艺术专业考试的讨论在很大程度上可以帮助我们应考的同学在专业的水平上有所提高，最终达到自己的目的。

这本书中的内容给我们一个启示，高考过程中的专业考试，重要的第一是知识储备，第二是方式方法。知识的东西、技巧的东西越来越重要，对考试规律的研究，是每一个考生在整体上应该进行研究的東西。

研读起来，本书具有如下的一些比较显著的特点：

选题到位：做到了适应艺术专业招生考试的需要，表达了不同专业教师研究方法的介入与融汇，形成了比较明确的表述风格，在考试方面论述比较全面、严谨，有针对性的对考试中的重要问题，进行了比较清晰、具体详尽的文字表述。

特色鲜明：完全是交谈式的文字书写方式，教授本人亲自撰写的文章，完全是专业上的对话和回答，书中没有束缚性、粉脂式的语言，给人们一个重点突出、一步到位地阐述，表述上不兜圈子，直接对应考试。

样式新颖：文章结构方式与语言形式比较有特点，各个选题，重视从实践到理论的总结，对于研究总结艺术专业考试具有参考价值，也例举了一些考试题，对考生有极大的帮助作用，极具有参考意义。

目标明确：很具体，很实用，很有实战特点。集中就艺术专业考试开展讨论，也讨论在不同的环节上我们应该注意什么。每一位作者行文风格各种各样，保持个人原有的独特学术品位。

指导考试：本书是一本考试辅导型的专业书籍，体现了从感性到理性，从实践到理论，理论指导考试的精髓，是所有准备报考各个艺术院校和艺术专业的学生的很好的专业考试教科书。

万事具备，只欠东风，任何人的成功，都是个人百倍的努力和认真刻苦的结果，需要我们考生深思的是，我们将如何迈开坚实的前进步伐。

祝贺这本书的出版，祝贺所有的考生成功。

2004年8月15日

李双江

全国政协委员

解放军艺术学院音乐系主任

著名歌唱家

艺术考生的一本好书

文化艺术是综合国力的重要组成部分。党的十六大明确提出了大力发展文化产业和文化事业的战略构想，艺术产品是文化产业中重要的组成部分。文化艺术工作者是中国文化事业最前沿的实践者，也是文化产业发展最直接的参与者。因而，如何发现、培养优秀的艺术人才，决定着我国文化事业和文化产业发展的步伐。发掘和培养优秀艺术人才有各种多样的方式，但相对而言，通过艺术专业考试将那些有天赋、有潜质的青年艺术人才选拔进入艺术院校，让他们通过系统、科学的训练和学习，成长为艺术产业的栋梁之材，是最为科学、有效的途径。

近些年来，随着我国文艺事业的迅速发展，有着越来越多的年轻人渴望从事艺术专业。据有关单位统计，去年报考艺术专业的考生超过了四百万，报考艺术专业的热门程度也跃居至全国高校招生专业的第六位。然而，由于艺术专业的特殊性，能够有机会进入艺术院校仅是报考人员的百分之一，有的热门院校、热门专业更是达到了几百分之一，可见竞争之激烈。

一些艺术高校的老师曾跟我提起，考进艺术院校的并不一定都是成绩最优秀的考生，相反，许多在专业上有着很好基础和才华的考生，大多因为对考试程序不了解，心理准备不充分，对主课的曲目、剧目，以及相关的专业基础理论课程准备不足，或者临场考试的服装选择不合适等方面，导致没能通过专业考试，失去了进入高等艺术院校学习的机会。因此，了解到考试的有关程序和内容，如何参加专业考试，如何在考试中发挥自己的特长和优势，对于艺术考生来说至关重要。

作为一名文艺工作者，我很赞赏中国文联出版社及中国文联音像出版公司的独特创意和市场眼光，在优秀艺术教育辅导图书极缺的状况下，他们策划、编辑、出版了约请全国40余位知名高等艺术院校院长、系主任根据自己多年丰富的教学经验精心撰文，并配以模拟考试指导的辅导图书《艺术专业高考宝典》（含模拟考试指导VCD）。撰文的作者中有些是我熟悉和尊敬的老师，他们大多在艺术教育领域中有着很高的权威性，从文章中感觉得到，他们不仅认真、用心，也很有针对性、实用性和指导性。相信，这本图书的推出，对于那些参加艺术专业考试的考生和出版社来说，都是一个双赢的机会。

艺术类的专业考试有别于其它考试，它需要考生要在有限的时间和特定的环境中把自己的特长完全展示出来，然后由主考老师凭借多年的教学经验和一些科学的指标，判断考生是否有进一步发展的可能。考试过程中，在这些名声显赫、经验丰富的主考老师面前充分表现自己的能力和潜质，并不是件简单的事情。既需要平时的积累，也需要现场的良好发挥。这就需要《艺术专业高考宝典》之类的图书，帮助考生更好地发挥自己的艺术潜能，顺利通过艺术专业考试而进入到艺术殿堂。

客观来说，这不是一本帮助考生投机取巧的图书，但却是一本能给考生带来帮助的图书，如果有人试图借此书在考试中走出一条捷径也是不可能的，蒙混过关是绝对不可能的。我认为该书对以下两种考生会有一定的帮助。第一，对那些受过训练并且艺术特长明显的考生有指导性作用。如果一些具备良好艺术专业基础的考生，因为对考试的不了解、不适应没能进入艺术院校不免让人扼腕叹息，这不仅是考生个人的损失，同时也是国家的损失；第二，对那些渴望进入艺术界领域且具备某种天赋的考生也是很有用。这些考生在考试前，不一定对想从事的艺术专业进行过长期的训练和学习，他们凭着对艺术的向往来参加考试，或许他们并不知道自己的潜质，但老师们会敏锐地发现他们在艺术上的某些天赋，这中间必须有一个契合点，那就是考生要在考试中充分地展示自己。这对一个没有经历过这种考试的考生来说是很难的，如果他们能从该书中了解到考试的一些程序、内容与方法，对他们会有很大的帮助。起码在心理起到一些稳定作用，那么这本书就具有这样的功能。

有人说该书是艺术考生的辅导宝典，也有人说该书是考取艺术院校的金钥匙。我的理解是，宝典也好，金钥匙也罢，充其量是掌握一种走近艺术殿堂、开启艺术院校之门的方法，也可以说此书是考生的知心朋友。

我国的文化艺术事业要想不断地快速发展，就需要不断地有优秀的文化艺术新人涌入，希望这本图书能够使更多的优秀青年文艺人才考取艺术院校，学业有成后，为我国文化事业的发展做出更大、更多的成绩和贡献。这是我的期望，也是我为本书作序的初衷。

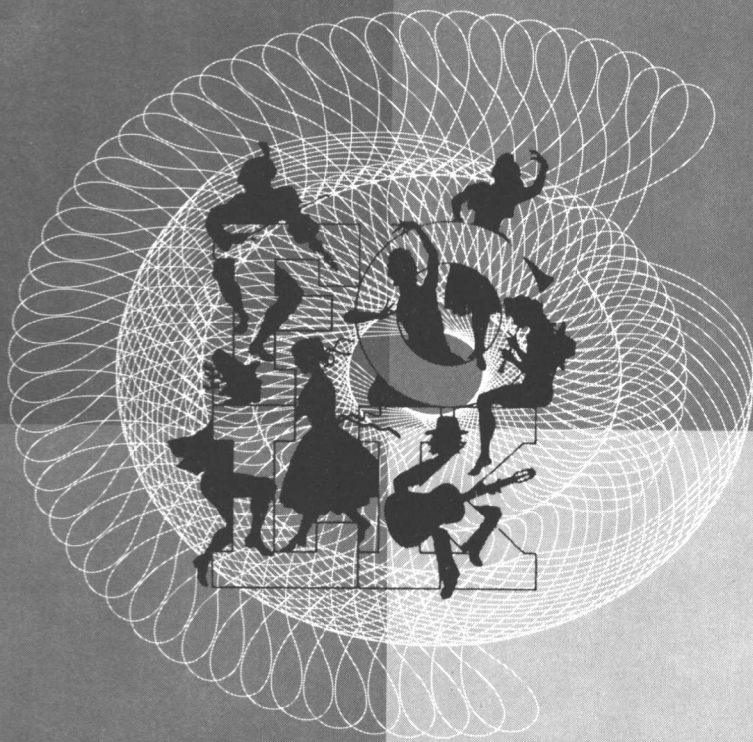
李双江

2004年8月16日于解放军艺术学院

第二章

■ 艺术专业考试指导文章

正文指导老师排名不分先后

音乐篇

■ 艺术专业考试指导文章

音乐篇

艺术专业考试指导文章

010

郭祥义 声乐教育家、中国音乐家协会会员、现任中国音乐学院声乐系主任、声乐教授、硕士研究生导师、中国音乐学院社会艺术水平考级委员会秘书长、文化部全国音乐专业高级职称评审委员会委员。

1968年毕业于中国音乐学院歌剧系，分配至中央乐团任歌唱演员，1981年调入中国音乐学院任教至今。

在多年的舞台实践及教学活动中积累了丰富的教学经验，培养的学生中有四十余人在国家级、省部级以上的各类声乐比赛中获奖。曾先后应邀赴国内十几个省二十多个城市进行讲学等活动，并应邀赴马来西亚、日本进行讲学、访问活动。发表学术论文多篇，编辑出版了《中国民族声乐教材》、《民族唱法歌曲大全》、《中国民族声乐教学及范唱VCD》等。

声乐专业考前准备和心理辅导

□ 中国音乐学院声乐系主任 郭祥义

随着我国政治、经济、科学、文化的迅速发展，文化艺术事业也呈现一派欣欣向荣的景象。声乐艺术是广大人民群众最喜爱的艺术形式之一。随着国家级、省部级、地市级各层次不同形式歌手大赛的蓬勃开展，酷爱歌唱和有志从事声乐艺术事业的年轻人越来越多，报考艺术院校声乐专业的考生也在逐年递增。但由于各艺术院校的招生名额有限，所以每年总是只有一小部分同学有幸踏入心仪的艺术殿堂。首先这些幸运儿的成功是与用勤奋换来的高水平分不开的，其次充分做好考前的心理准备也是一个不可忽略的重要因素。它不单是对考生本人心理素质的考验，有时候更是考生成与败的关键条件。每年招生考试前的一段时间里，很多考生和家长纷纷以各种形式咨询：考前都需要作哪些准备？有哪些注意事项？笔者在高等艺术院校执教声乐数十载，曾接触过大量的考生，更是遇见过考生形形色色的各类表现，深刻地意识到考生考前心理素质的培养和辅导是一项相当重要甚至决定考生命运的工作。考生考前究竟要作哪些准备呢？下面凭个人经验分几部分简述。

一、招生简章规定要求的准备

所有专业艺术院校对声乐考生考试的内容及要求大致相同，包括：演唱考试、视唱练耳和乐理考试、表演形体考试、口试和才艺表演、文化课考试等几个方面。

1. 演唱考试

① 应试曲目的选择

每个院校对曲目的要求不尽相同，有的要求演唱2—3首歌曲，有的要求演唱3—4首。也有的要求准备6首，在考场上由考官临时点唱其中几首。从专业方向上分，有的院校要求：民族声乐专业考生需要演唱的内容包括民歌、古曲、根据民歌改编的歌曲、歌剧选曲（或戏曲、说唱）等；美声专业考生需演唱的内容包括：中、外艺术歌曲、西洋歌剧、西洋咏叹调。对外国艺术歌曲和咏叹调，有的院校允许用中文或原文演唱；有的院校则要求必须用原文演唱。所以初试和复试内容不完全相同，考生要仔细阅读所报院校的招生简章。

“量体裁衣”是人人皆知的浅显道理，可大量的考生在选择应试曲目时，却忽略了这一点，选择了很不适合自己的曲目。有不少人错误地认为，既然要考专业艺术院校（尤其是高等专业艺术院校），就要选唱难度大的作品，否则就不具有竞争力。有的考生对自己的能力、水平估计过高，也有部分考生看到别人选唱的作品较大，自己选唱的作品小了，为了竞争也改选较大声乐作品，这些都是非常错误的。殊不知，考生考试成绩的好坏，考官们并不是仅以演唱作品的大小来评定的。我们经常可以看到有很多唱大作品的考生却没有唱中、小作品的考生分数高。因为考官对考生要考查得是：一、考生的素质、条件；二、考生的艺术潜质；三、考生的演唱方法是否基本正确，技术上是否有较大发声

障碍；四、演唱作品时的表现力和完整性。所以在选择曲目时，考生一定要客观地正确认识自己的技术程度、歌唱能力，针对自己的长处和缺点，选择适合自己的作品。以技术上有能力完成，表现上轻松、自然，完成作品较圆满为准，切忌盲目贪大，选择自己在难度上、音域上、表现上力不从心，无法圆满完成的作品。也许有人会说：大作品我也能唱下来。但是能唱下来并不等于能唱好，所以，选唱把握性不大的作品倒不如选唱自己能较好完成的中、小型作品。

② 声乐考场的临场发挥

每个考生为了应考都从各方面进行了长时间的准备，都期望把自己最好的水平展现在考场上，但实际情况却是：在考完之后大部分人都说没有把自己最好的水平表现出来。当然这和精神紧张、准备不足、心态失衡都有关系，但最主要的是精神紧张所致。所有考生在考场上的发挥情况，表现为以下三种：

A、正常发挥

这类考生属理智型。也就是把自己平时上课、练习或演唱时比较好的状态在考场上基本表现了出来，演唱时精神不紧张或不太紧张，心态相对平稳，歌唱状态和技术水平发挥正常，考完之后心理上并无什么遗憾，这种考生所占比例并不是很大。

B、失常发挥

这类考生多属紧张型。在考场上精神比较紧张，往往是对上场前所作的一些准备都顾不上了。过度的精神紧张使注意力不能集中，演唱是在紧张失衡的状态下进行的，而不是在正常、平稳的状态下进行的。正常的歌唱状态发生了变化，驾驭声音的能力降低，声音一旦控制不住，精神就会更加紧张。这种情况下，气息总是浮得很高，气一高，嗓子、下巴就会紧，使演唱水平的发挥失常。考完之后，考生自己会产生遗憾、不满、后悔，甚至很生自己的气。这样的考生占大部分。

C、超常发挥

这类考生属激动型。在考场上精神饱满、情绪亢奋、表现欲强，对自己的演唱、声音充满自信。考场上的实际发挥比平时最好的状态还要好。考完之后心理上会很兴奋、高兴。这样的考生占极少数。

从心理上讲，我们谁都不希望失常发挥，但也不可强迫自己去盲目追求超常发挥，因为超常发挥的人是具备一定的条件、积淀和潜质的。还是应该从曲目选择、教师上课、科学练习、精神准备和心态调整等多方面均作好充分的准备，以在考场上能做到正常发挥为好。

2. 练耳和乐理知识的准备

视唱练耳和乐理是学习音乐的基本技能，尤其是视唱练耳的能力，也是一个人音乐素质的基本表现。在所有专业艺术院校的招生中，都会对视唱练耳进行严格的考核。视唱练耳不及格者将被提前淘汰出专业合格者行列。

① 视唱练耳的准备

每个院校视唱难度的要求不完全一样，但一般是：

视唱：分固定调唱名法和首调唱名法。程度为：五线谱无升降号至2个升降号，也就是C、G、F、D、 bB 五个调。对声乐考生一般不会超过这个范围。

练耳：听音辨别音高、音程及和弦。程度为：单音、音程、三和弦及其转位（七和弦及其转位较少）、旋律模唱等。详细情况，考生要仔细阅读所报院校的招生简章。

关于视唱练耳教材，各专业艺术院校都有自编教材，在音乐书店中也有不少“视唱教程”、“五线谱视唱教材”等均可选用。不少人认为五线谱视唱很难。每年都有一部分考生演唱成绩考得很好，其它科目考得也不错，只是因视唱成绩不及格（60分为及格线）而痛惜落榜。这种情况的出现，并不是因为视唱题太难，而是考生在这方面没有作好充分的准备。有些考生说自己原来没有学过、没有基础，所以太难了。这话说得也并不完全对，没有学过不是问题，只要开始学就行了。尤其是一些准备报考专业艺术院校的考生，从有报考念头的那刻起，就应该安排好自己对视唱练耳的学习，这是常识。

刚学的人，识谱会很慢，甚至数着线唱，觉得很麻烦。但只要练习下去，这个阶段会很短。视唱能力的提高主要是个人的不懈努力和不间断的练习。俗话说：“熟能生巧”，只要每天都能坚持练习，哪怕每天只有20—30分钟，就会达到意想不到的效果，如果能在专业教师的辅导下进行练习，就能大大加快提高的速度。

② 乐理知识的准备

乐理的考试内容是基本乐理知识,基本乐理知识是学习音乐的基础。目前社会上最普及最著名的教材就是李重光先生所著的《基本乐理》一书。这本教材,数十年来反复再版,仍畅销不衰,给几代音乐工作者和学习音乐的人带来帮助和好处。专业艺术院校也都各有自己编纂的乐理教材,内容基本上都是一样的。乐理考试的内容:音的知识;节奏、节拍、速度的知识;音程及其转位知识;和弦及其转位知识;调式;转调;旋律及和声等。

和视唱练耳的练习一样,学习乐理知识也要坚持不懈的努力,由浅入深,并不难学。同样,如果能在专业教师的辅导下学习,进步提高会更快。

3. 表演和形体的准备

表演考试是针对有歌剧表演专业的艺术院校的考生设立的,考试内容主要是:即兴表演和舞蹈模仿。

即兴表演:可由考生表演自己准备的小品,若没有准备,也可由考官当场命题,考生(单人或双人)下去准备10—20分钟,然后再回来进行表演。

舞蹈模仿:可由考生自己表演事先准备的舞蹈片断。如果没有准备,可由考官作舞蹈示范,由考生进行现场模仿。

通过表演和形体的考试,考查考生的表演素质、表演能力、灵活应变能力、肢体协调能力和艺术感觉。

4. 口试和才艺表演

口试是最轻松的一种考试形式,考官通过和考生的对话,了解考生的思维、反应、对音乐和声乐艺术的认识、对某些艺术作品的理解,个人艺术积淀等等。

口试内容包括:音乐常识、朗诵诗、散文或寓言。同时也给考生提供展示才艺的机会,比如钢琴演奏、舞蹈表演等。使考生尽量展现个人艺术才华。

5. 文化课考试的准备

经过“过五关斩六将”的考试,拿到“文考通知”的考生,可以说都是专业考试的佼佼者,离考入艺术院校只剩下最后的冲刺——全国普通高校招生文化课统一考试。多年的招生经验表明,专业成绩比较好的考生,往往文化课的基础成绩不太好。这些考生需要更加努力地复习文化课。参加文化课补习班也好,找教师辅导也好,一定要在有限的时间内安排好并抓紧复习,争取考出好成绩,否则将会功亏一篑。

艺术院校表演专业考生的文化课录取分数线比普通高校文科录取分数线低得多,一般为当地普通高校文科录取分数线的60%略低。需要提醒的是有的艺术院校因特殊需要还设有特殊规定。比如:文化课分数除了总分上线外,语文成绩还必须达60分以上,英语成绩也必须达45分或以上。需要考生仔细阅读所报院校招生简章。

学院在发“文考通知”时,一般都按本专业实际招生名额的200%发出,比如招生名额为20名,那么“文考通知”将发出40名,专业排队前40名的考生都可以接到“文考通知”。但在最终录取时,将按照专业成绩排队(声乐主科)的顺序依次录取,若遇到文化课不达标的,将被淘汰,下边的考生依次向上递补,录满20名为止。

二、钢琴伴奏的准备和选择

伴奏是歌唱中的一个重要部分。正规的艺术院校在声乐专业的考试中,伴奏乐器一般只使用钢琴,不使用伴奏带(个别院校特设的通俗唱法专业除外)。演唱者和伴奏者应是最密切的合作伙伴,是二度艺术创作和表现的合作者。双方首先要在思想上及相互默契度上进行沟通,然后在合作联系的过程中,双方可共同分析、探讨、交流、相互配合。以达到对作品的理解、音乐诠释、艺术处理、表现手法等方面在方式上的完全统一。

声乐考生的钢琴伴奏一般是自己带,其中有长期的合作者,但更多的是考前在当地才请到伴奏。

选择伴奏人员时,首先要考虑识谱能力。这包括正规谱(五线谱)识谱能力和简谱识谱能力。对受过专业训练的演唱者,不会有正规谱(五线谱)识谱的问题。但对于简谱,很多受过专业训练的人却成了难题。这些人大部分没有受过简谱的训练,弹起正规谱(五线谱)他(她)们如鱼得水,但用起简谱来,却反应较慢,演奏机械、和弦单调、缺乏表现力。当然,也确实有一批经过专业训练的人,不论五线谱还是简谱,识谱能力、演奏技巧都相当娴熟,表现也很有水平,这些人应是理想的选择。

搞音乐的人都知道,五线谱比较正规、科学,应该普及五线谱教育。但是,目前就我们的国情而言,大众音乐文化所使用的主要还是简谱,五线谱还没有普及,广大老百姓对一些音乐作品的了解、认识主要还是通过简谱。声乐考生考试时使用的谱子,大部分还是简谱(美声专业五线谱居多)。其次要考虑的是伴奏的表演激情。对于歌唱者,演奏者

的某些激情表现，对演唱者往往是一种强烈的有益刺激。对演唱者的表演激情起到很强的激发作用，这对演唱者取得满意的考试成绩，能起到很大促进作用。切记不要找那些两眼只会盯着谱子、全神贯注在音符上，只怕弹错一个音，脑子里没有演唱者的伴奏者。

有很多考生因种种原因无法自带伴奏，这也没关系，正规的艺术院校在声乐考场都配备有专职的钢琴伴奏老师，他（她）们大多是多年从事声乐伴奏专业的老师，有着丰富的经验。如果考前能和这些伴奏老师多合几次，可能会达到更好的效果。

三、临考前的心态调整

对考生而言，临考前最大的敌人就是紧张了，对声乐考生而言尤其如此。

有很多人为应考，从多方面作了认真的准备，由于种种原因，只是因为上场前的过度紧张，考场上失常发挥而功亏一篑。这样的教训在每年的考生中都有发生。所以如何调整好心态，把紧张程度降低到最小，对每个考生来讲，都是一个值得高度重视的问题。

考生紧张的表现多种多样、形形色色，但一般都源自于压力过大、信心不足和恐惧心理。

1. 尽量减轻精神压力

每个考生都可能有着不同的精神压力。有的把成败看得过重，把考上艺术院校看成是自己唯一的前途，若考不上，就没有了前途；有的是家庭环境、经济条件方面带来的压力，怕考不上一切将会付之东流；有的属于再次报考或多次报考，再考不上的话，无脸回家甚至无脸见人；有的为了报考已辞去了工作，处于背水一战，而无退路的境地，形成强大压力。还可能其它形成压力的原因。

产生这些压力，属人之常情，人人都可以理解。对待压力要以冷静、理智的态度，使之转化为不懈的刻苦努力和水平的提高。对压力如果不能认真考虑化转手段的话，就可能形成紧张甚至焦虑，这种精神状态对考试的正常发挥将产生很不利的影响。

对于压力，客观上，考生的家庭、教师、同学、朋友、亲友要想办法从各方面给考生以心理上的安慰和帮助，使之尽量摆脱或减轻心理上的压力。主观上，考生本人对待压力应采取“面对它、接受它、化解它、放下它”的积极态度。

2. 增强信心

考生中有的信心十足，这源于对自己的演唱水平充满自信，对别的考生的水平也有一定了解，几乎没有什么不良紧张情绪，但这只是极少数。更多的考生对自己的水平发挥没有太大的把握。也有的考生自己的水平并不差，但是担心比自己好的太多，也会造成紧张心理。

对于信心不足的考生，来自周围的鼓励非常重要，尤其是来自父母、教师、亲友的鼓励尤为为重要。

考生只要想到、做到“尽最大努力去拼搏了，事后并不产生后悔”就对了。

3. 战胜恐惧心理

恐惧心理较重的考生，站在考场上心跳得很快，手有些发抖，有的甚至裤线都在抖，这种状态对水平的正常发挥肯定会产生不良的影响。

这种恐惧心理的产生，有的是不适应这种过于严肃的考场环境；有的是对一些考官、专家产生一些畏惧；有的是担心自己发挥不好，自我紧张；有不少女考生在临考前一天或当天突然来了月经，形成压力，产生恐惧心理；也有的是不自主的、莫名其妙的紧张，这些表现都是精神过度紧张所致。只要能认真找到产生的原因，就能找到缓解的办法。关键是要战胜自我，这句话说起来容易，但做起来确实需要相当的毅力。

“艺高人胆大”应该是牢记的座右铭。

4. 保持正常心态

正常心态就是一种平常心。首先考生不要对自己有过重的压力，对考试结果不要看得过重，并不是一旦考不上就没有前途了。其实考生们都很年轻，年轻就永远充满希望，更何况国家现在的高考制度对年龄已无限制。今年努力考，考不上，证明实力、水平没达到要求，继续发奋努力，明年再考，艺术院校的招生永远不会关门的。当然困难是有的，但是没有克服不了的。把事情看开一些，把成败看淡一些，心“平”气则“和”，正常的心理状态是至关重要的。

在复试的时候，很多考生在条件上、艺术上、水平上都相差无几，这时候往往拼的就是心态，心理素质的好坏就凸现出来，心理素质好的考生能考出好的成绩，心理素质差的学生就可能在水平发挥上大打折扣，这样，在成绩上就会拉开距离。

5. 考场上应注意的事项

- ① 尊重考官、礼貌有节。在考场上应彬彬有礼，唱前唱后都要向考官慢慢地鞠躬行礼，以示礼貌、尊重和感谢。
- ② 举止大方、心平气和。在考场上的任何举止都应文雅大方，精神放松。
- ③ 化妆自然、服饰得体。切忌浓妆艳抹和不得体的奇装异服，考生基本上都是一些年轻的学生，这是最富有青春朝气的人群，化妆要淡，应突出青春气息，服饰上也应做到朴素清纯。只要能表现出年轻人朝气蓬勃的气质就行了。
- ④ 情绪饱满、充满自信。要表现出热情和自信，不要让人感觉到紧张、失控、无自信。
- ⑤ 全神贯注、不开“小差”。很多考生在考试的时候并不是全神贯注，思想总是不自主地“开小差”，思想离开了演唱及表现内容。也有的人遇到演唱中的任何一点异常和考场上的任何一点动静都会分心走神。这是一种不好的现象，主要原因还是思想不集中，没有完全投入到艺术表现之中。
- ⑥ 演唱认真、表现激情。俗话说：“养兵千日、用兵一时”。考场这一刻的表现就应该把平时训练和练习中最好的技术状态和水平发挥出来。

四、考前练习时间要有节制

在考前的一段时间里，考生花在练唱上的时间增加很多。一种是想抓紧时间，在临考前这段时间内把自己的技术水平再提高一大步；一种是想在临考前这一段时间内解决自己歌唱技术上的某些难点，比如高音问题；一种是在某教师的帮助下突然找到了一种新的感觉和体会，对某些技术难点有所突破，非常兴奋，想努力进行巩固和提高；还有的是想和钢琴伴奏多磨合几次等等。按道理，这些想法都正常、有道理，但是很多人在如何科学地掌握练习时间上却考虑得不多。有的一天练习2个小时以上；也有的一练就是半天。要知道人的声带是肉长的，过度使用肯定会产生疲劳，过度的疲劳肯定会引起声带充血、急性水肿，甚至声音嘶哑，讲话都出现困难。如果真到了这一步，就要禁声休息一段时间了，这样不但达不到目的，反而耽误了时间，而且又增加了心理压力。所以考生在掌握练习时间上一定要节制、适度。每次练习不要超过30—40分钟，每天1次即可，各方面状态都好的，可增加一次（包括合伴奏在内），也不要超过30分钟。

凡有经验的人都知道，声乐练习的关键并不在于嗓子唱的时间多少，而在于唱对的有多少，这就要求练唱者讲究质量。要想提高练唱质量，就必须做到：第一、用“脑”唱；第二、用“心”唱；第三、才用嗓子唱。以上道理很简单，人人都懂，但说起来容易做起来难。每年仍有不少考生带着非常疲劳甚至沙哑的声音走上考场，结果自然可想而知了。

还有很多考生在临上场前“开声”或合伴奏时间过长，造成声音疲劳，得不偿失。有些人在候场时，总觉得嗓子打不开，虽然已经练了半天了，但还是觉得打不开，其实这是心理紧张所致，只要从心理上放松些就会好了。

其实“开嗓子”并不是要使劲用声音练多长时间，而是要把全身活动开，要血液流畅、全身微汗、精神振奋、情绪高昂、信心十足。只要有了这种状态就不要花很多时间去“开嗓子”了。

考生上场考试的核心是：把平时最佳的技术状态，最好的演唱水平展现在考场上。在整个准备的过程中，都要牢牢抓住这个核心。

五、注意休息和饮食

报考艺术院校的学生一般都是远离家乡来到学校所在地，目前的考生绝大多数都有家长陪同，大部分都是在学校周围租房住下，环境自然没有平日在家方便、舒适。很多经济条件好的租住宾馆、饭店的单间，条件一般或不太好的都是租住招待所的多人间，也有人租住百姓平房。不管租住什么样的房子都要注意以下几点：

1. 注意安全、加强防范意识。将钱物一定保管好，结交新朋友和来访者多加谨慎，考生钱物被盗或丢失的事情屡有发生。
2. 生活起居要正常。尽量避免熬夜，以免正常的“人体生物钟”被打乱。对于唱歌人来讲，只有充足的睡眠才可能有较“好”的嗓子和精神状态，这一点非常重要。
3. 在声乐考试前的一两天里，有些考生会出现失眠现象。睡不着，心里就发急，越急就越睡不着。这当然是心理紧张所致。要尽量调整心理状态，把精神、情绪放松一些，平和一些。解除紧张最关键的人就是自己。要认识到，这时候是自己心理素质和艺术素质的重要考验。
4. 安排好练声和合伴奏的时间、地点，最好不要在驻地进行，以免影响别人的休息和工作。最好安排在艺术院校的琴房内。
5. 根据气候变化随时增添衣服，严防感冒。每年都会有一部分人因感冒而影响考试成绩，每年都有在医院拔掉输液针，赶到考场考试的考生。