

滇 | 西 | 学 | 术 | 文 | 丛

边疆地区高校 民族声乐训练 与人才培养研究

◎车绍留 张桂仙 著 ◎

云南大学出版社
Yunnan University Press

边疆地区高校 民族声乐训练 与人才培养研究

真 | 西 | 学 | 术 | 文 | 丛

◎车绍留 张桂仙 著 ◎

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

边疆地区高校民族声乐训练与人才培养研究/车绍留，
张桂仙著. —昆明：云南大学出版社，2008

(滇西学术文丛)

ISBN 978 - 7 - 81112 - 655 - 6

I. 边… II. ①车…②张… III. ①高等学校—民族声乐—
声乐训练—研究—中国②高等学校—民族声乐—人才—
培养—研究—中国 IV. J616. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 186887 号

边疆地区高校民族声乐训练与人才培养研究

车绍留 张桂仙 著

策划编辑：徐 曼

责任编辑：李兴和 严永欢

责任校对：段建堂

封面设计：刘 雨

出版发行：云南大学出版社

印 装：云南国浩印刷有限公司

开 本：850mm × 1168mm 1/32

印 张：7.5

字 数：188 千

版 次：2008 年 12 月第 1 版

印 次：2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 81112 - 655 - 6

定 价：18.00 元

地 址：昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内（邮编：650091）

发行电话：0871 - 5033244 5031071

网 址：www.ynup.com

E-mail：market@ynup.com

本书由“保山师范高等专科学校学术出版基金”资助出版

“滇西学术文丛”编委会

主任：蒋永文

副主任：张国儒 邓忠汉

编 委：李忻琪 杨学鸾 李德光 文 薇

成团英 杨朝凤 何光文 邱志华

郭秀清 方 兴 汪建云 李 杰

何树森 丁 强

“滇西学术文丛”总序

蒋永文

保山师范高等专科学校地处气候宜人、风景秀丽、历史悠久的滇西重镇保山，是一所建校近30年，主要为拥有1100万人口的滇西7个州市培养中小学师资的地方师范院校。长期以来，在艰苦的条件下，学校为该区域培养了上万名中小学教师和各行业建设者，为祖国西部边疆少数民族地区的教育发展作出了应有的贡献。

大学肩负着创造知识和传播知识的重任。学术是支撑大学的精髓，学科是构筑大学的基石，学者是大学精神的化身。教学与科研相统一是大学的基本理念。科研和教学是彼此促进的，在教学中，可以激发灵感，开阔思路，发现研究课题。而研究成果又可以丰富教学内容，促进教学质量的提高，二者相得益彰。为了给滇西地区提供更好的高等教育资源，保山师专必须建立一支热爱教育事业，业务过硬，高水平、高质量的教师队伍，为此，学校以重点学科建设为龙头，以形成科研特色、增强科研实力、提高效益为目标。学校近几年采取了资助科研立项、奖励科研成果、出版学术论文集等措施来不断提高广大教师的教学水平和科

研水平，已收到了较好的效果。为了更好地为广大教师提供出版学术论著的园地，学校决定从 2007 年起出版“滇西学术文丛”，出版学术水平较高的著作。相信“滇西学术文丛”的出版，一定会对保山师范高等专科学校科学的研究的深入，以及学科建设和学科带头人、骨干教师的培养产生积极的影响。

辽阔的天空，允许大鹏展翅高飞，也允许小鸟上下蓬蒿；广袤的大地，允许参天大树生长，也允许无名小草成长。我们是小鸟，我们是小草，这套丛书，远非成熟完美，作者水平也还需要不断提高。我们期待着批评和指教。我们会做得越来越好。

2007 年 5 月

序 一

2005年4月，我应邀到云南保山师专举办了声乐示范教学暨学术讲座，还专门参加了由车绍留老师指导的学生个人独唱音乐会，给我印象很深。在保山师专期间，通过参加座谈和实地参观，我对保山师专音乐系的教学环境、教学管理、声乐教学情况等有了一定的了解。我认为保山师专音乐教育专业声乐课程的设置和培养目标是比较合理的。另外，近几年车绍留、张桂仙两位老师还陆续选派了几名他俩指导的声乐学生到我院借读，他们培养的学生，无论是从歌唱的表现力或歌唱能力上来看，都比较好，并且这些学生的心理素质也都很好，演唱方法具有科学性。这说明两位老师的声乐教学方法、手段是符合声乐人才培养规律的，声乐教学的效果是值得肯定的。

车绍留、张桂仙两位老师的专著《边疆地区高校民族声乐训练与人才培养研究》，是一部纯理论的声乐专著。它紧紧围绕当代民族声乐训练与人才培养为主线，将作者对长期的教学与人才培养实践的认识、体会、感悟及研究成果理论化和科学化。这是他们多年来兢兢业业、勤奋善思所结出的丰硕果实，是他们在声乐教学与人才培养知识方面多年心血的积累，教学实践的结晶。该书是作者对边疆地区高校民族声乐训练与人才培养的理念、方法、手段、模式的思考和研究。其中阐明的教学思想具有辩证法，两位老师在教学中始终坚持民族声乐应遵循“民族性、科学性、艺术性和时代性”的发展方向，具有实用性和前瞻性，值得进一步探索和研究。

在我国，长期以来民族声乐艺术一直受到广大人民群众的欢迎和喜爱，是在人民群众中普及最广的艺术形式之一。目前，学习和演唱民族声乐的人越来越多，民族声乐成了高等艺术院校的一个热门专业。然而，我们知道，作为专业，它在高等院校的历史并不长，仅有短短几十年的时间。民族声乐教学体系还不很完善，还需要我们不断地去研究、探索、实践和发展，需要不断创新和提高。

《边疆地区高校民族声乐训练与人才培养研究》一书，作为民族声乐方面为数不多的一部声乐专著，有一定的学术价值，有助于声乐学习者、教师和爱好者借鉴及参考。

金铁霖

2008年3月

（金铁霖：中国音乐家协会副主席、中国民族声乐研究学会会长、北京市文联主席、中国音乐学院院长。）

序 二

车绍留和张桂仙均是云南艺术学院 20 世纪 90 年代初毕业的优秀学生，多年来一直扎根于基层的音乐专业教育，默默无闻地做了许多卓有成效的工作。他们所指导的学生多次在省级、国家级的各项专业大赛中获奖，由他们担纲课程负责人及主讲教师的“声乐”课程被评为云南省首批“省级精品课程”，车绍留同时还是重点建设专业——音乐教育的负责人，多次担任省级声乐赛事的评委，并主编了《声乐精品课程建设基础实用补充教材》，在业界拥有较广泛的影响。因此，他们两人也是全省地州师专音乐专业中较早被评为副教授的声乐教师。

《边疆地区高校民族声乐训练与人才培养研究》一书是近年来我省为数不多的一部集理论性、民族性、科学性、艺术性、时代性、通俗性、操作性和实践性为一体的、较有新意的纯理论声乐专著，也是两位教师近 20 年来在声乐教学与人才培养中勤奋耕耘、诲人不倦所结出的丰硕果实，是他们多年心血的积累和教学实践的结晶。全书共分为训练篇、感悟篇和理论篇三个部分，共二十章，以探究当代边疆民族声乐训练与人才培养为主线，将在教学与人才培养实践中的认识、体会、感悟及研究成果理论化和科学化，较为深入地阐述了边疆地区高校民族声乐训练与人才培养的理念、方法、手段、模式等。本专著思路清晰，条理清楚，观点明确，说理透彻，通俗易懂。

书中提出的一些观点较为新颖并具有指导意义，例如：民族声乐训练与人才培养中必须牢牢把握声乐边缘综合性学科的实

际，充分认识和遵循声乐人才培养“循序渐进”的客观规律；在辩证的教学思想的统领下，尊重声乐人才培养“针对性”强，声乐训练具有抽象性等特点；民族声乐训练应分阶段、有主次地进行，运用科学的训练方法和重视学生的发展空间；强调在初级训练中机能训练的重要作用，主张运用“叹”与“夸张”的方法进行咬字、吐字与机能的训练，并提出了“弹”的训练方法；声乐指导者应充当“导航员”、“引路人”的角色与作用，科学地把握好训练中评价标准的“度”，等等。总之，全书在充分继承和发展以往民族声乐研究成果的基础上，提出了一些新的训练方法和独特的民族声乐演唱的人才培养观，对于在云南这样一个民族众多、民族文化特色浓郁的边疆省份开展声乐专业教育，具有更深远的意义及较高的参考和研究价值。

陈 勇

2008 年 3 月

（陈勇：云南省音乐家协会主席、云南省文联副主席、云南艺术学院副院长、作曲教授。）

自序一

我自幼酷爱音乐，喜欢教师这个职业，虽然未能实现由中学毕业直接进入专业院校学习声乐的梦想，但几经周折，1986年我放弃了在国有林场的工作，以优异的成绩，考入了云南艺术学院音乐教育系。在那里，我得到了我的恩师吴云祥副教授、杨丽菲副教授等老师的精心培养、教育，并一直以来始终受到陈勇教授、康建中教授的谆谆教诲和辛勤培育，为我后来从事声乐教学打下了坚实的基础。1990年大学毕业后，我被分配到云南西部的保山师范高等专科学校任教，那时学校没有音乐专业，我主要承担非音乐专业学生的《大学生音乐修养》课的教学工作、校合唱团的组织指导工作，同时负责学校团委、学生处的管理工作。经过与同事们的共同努力，学校团委被共青团中央授予“全国五四红旗团委”称号，校合唱团荣获由中央电视台等首都五家单位组织的“全国群众歌咏大赛”一级大奖，我个人也被共青团云南省委授予“优秀团委书记”称号。可以说，进入保山师范高等专科学校工作的几年来，教学、管理工作顺利，业绩不菲。但是，成为一名音乐专业声乐教师，为边疆地区培养音乐专业人才的理想，总是让我魂牵梦绕，为实现这个理想，我始终坚持声乐理论的学习与训练，从来没有放弃过。

1999年我校创办了第一个艺术类专业——音乐教育专业。我被任命为音乐系党总支书记兼负责系行政领导工作，终于实现了我想成为一名音乐专业的声乐教师的理想。近十年来，我与音乐系的全体同仁，信心百倍，辛勤耕耘，努力工作，为边疆地区

培养了一批批音乐人才，成绩显著。更可喜的是，2007年我校的音乐教育专业被评为云南省重点建设专业，“声乐”课被评定为云南省精品课程，这对于我校和我系来说都是莫大的荣誉。我作为音乐教育专业和精品课程的负责人，从音乐专业的创办开始，除了做好管理工作外，更倾注于民族声乐教育与人才培养的探索研究工作。2007年我主持申报了云南省“十一五规划”教研课题——《边疆民族地区声乐教育与师资人才培养模式改革研究》，相关部门同意立项。我们出版的这本学术专著，也是该课题的成果。

我们在探讨“边疆民族地区声乐教育与师资人才培养模式改革研究”的过程中，在著书立说期间，有幸得到了我国著名声乐教育家金铁霖教授的帮助与赐教，大大提高了课题成果以及该书的科学性、理论性、实践性和学术价值。事实上，我们的民族声乐训练方法和人才培养理念，主要就是得益于我们同金教授的有幸相识。我有幸听了金教授在中国音乐学院给我们所指导的学生上的几次课，旁听了金教授为研究生上的声乐课，以及金教授在我校举办的长达近四个小时的“金铁霖教授声乐示范教学暨学术讲座”等，使我们的研究获益匪浅。为了更好地吸收和借鉴名师的教学精华、学术理念，这几年我系将我们所指导的几名学生送往中国音乐学院借读，师从于金教授，在学生们假期返乡期间，在我给他们做声乐训练和指导的过程中，进一步认识、学习了金教授的许多声乐方面的见解。对于我来说，聆听金教授的一次课、一次示范教学和学术讲座，都受益良多，可以说是胜读十年书，使我在民族声乐教学的过程中，常常会有一种柳暗花明，豁然开朗之感。我正是受到了金教授的启发和影响，才更加坚信和明确了我的民族声乐教学理念和训练方法，于是才鼓足勇气，将我们多年来在民族声乐教学和人才培养理念，以及实践中的认识、体会、感悟写成书，旨在进一步深入探索边疆地区高校

民族声乐教学与人才培养的模式、途径、方法、手段及规律。本书是我们多年来在民族声乐教学与人才培养实践中探索和研究的理论成果，期望本书的出版，能为倾心于民族声乐教学与人才培养研究的同行提供一点参考。更重要的是，衷心希望得到前辈和同行的赐教与指正。值此《边疆地区高校民族声乐训练与人才培养研究》一书出版之际，谨向一直扶持我成长的金铁霖教授、陈勇教授、吴云祥副教授、杨丽菲副教授、何鹏飞副教授及所有指导、关心、帮助过我的老师和朋友致以深深的谢意！最后还要特别感谢金铁霖教授、陈勇教授在百忙之中为本书作序。

车绍留

2008年3月

自序二

我从小就喜爱唱歌，1983年凭借着自己爱唱歌、喜爱音乐的劲头，幸运地考入了昆明幼儿师范学校的音乐班，圆了我儿时的梦想。在昆明幼儿师范学校学习期间，由于是音乐师范类的学生，所以需要学习文化基础课及音乐基础课、声乐、钢琴、手风琴、舞蹈等专业课，并没有明确的专业方向。但在此期间，我特别偏爱声乐，并有幸先后得到了吴竞明副教授、杨英副教授的精心指导和培养，他们为我的声乐学习打下了较扎实的理论和技能方面的基础，使我的声乐生涯受益匪浅。1986年，我以优异的成绩被保送到云南艺术学院的音乐教育系学习。在四年的大学学习中，我先后得到了李玲副教授、吴云祥副教授的精心指导和培养，在他们的指导和帮助下，我的专业技巧和专业理论得到了进一步的提升，为我一生的职业——声乐教师，打下了坚实的基础。

在音乐艺术中，声乐是人们最喜爱且容易接受的艺术形式，因为人的声音是能直接表达思想感情的，这也是其他乐器无法与之媲美的。由此有人认为只要嗓音条件好就能唱好，殊不知声乐艺术有它自身的特殊规律，除具备一定的先天嗓音条件外，还应通过科学的、严格的、长期的技能训练和理论学习。歌唱者，尤其是学习者要特别注重音乐理论、声乐理论知识修养的提高。

2005年初夏，中国音乐学院院长、德高望重的声乐教育家

金铁霖教授及助手何鹏飞副教授应邀来到我校，给我市音乐教师进行示范教学暨学术讲座。名师的示范教学与讲座，让我仿佛吮吸了甘露，回味无穷，感慨万千。由于这位德高望重的长者长期对我们边远地区声乐发展的关心与厚爱，在保山市委市政府的直接关心下，中国音乐学院专门开办了“金铁霖教授云南保山声乐培训班”，我幸运地成为该班学员。2005年10月，我们一行十人奔赴北京向金教授求教，得到了这位名师的悉心指导，收获甚多，感激之情难以言表。

从1988年至今，从事声乐教学已二十几载，期间我除了做好教书育人工作外，还倾心于声乐教育与人才培养的探索研究工作。2007年，我系的音乐教育专业被评定为我校首批云南省重点建设专业，“声乐”课被评定为云南省精品课程。与此同时，我还参与了《边疆民族地区声乐教育与师资人才培养模式改革研究》的课题研究工作，此课题获得了云南省“十一五规划”教研课题的立项。我作为音乐教育专业和精品课程的主讲教师，通过多年的音乐教育和声乐人才培养实践，尤其是近几年向金教授直接和间接的学习，对我在声乐理论方面的学习启示很大，感悟甚深。这些都使我从内心深处想把在其中得到的启示和感悟表达出来，希望自己二十几载的声乐理论和实践研究，能够给声乐学习者、教学者提供一些科学的理念、崭新的思维方式和更便捷有效的训练方法。

本书是我们长期在边疆地区从事民族声乐教育与人才培养研究的阶段性理论成果，其中的艰辛与得失，令人感慨万分。也许本书在阐述和写作的功力上无法与专业作家相比，甚至难免有疏漏之处，但我们仍希望读者能从书中有所收益，当然我们更衷心

希望得到各位前辈和同行的赐教与指正。值此《边疆地区高校民族声乐训练与人才培养研究》付梓之际，诚挚地向扶持我成长的金铁霖教授、陈勇教授、何鹏飞副教授、吴云祥副教授、杨丽菲副教授、杨英副教授及所有指导、关心、帮助过我们的老师、朋友致以深深的谢意！最后还要特别感谢金铁霖教授、陈勇教授在百忙之中为本书作序。

张桂仙

2008年3月

目 录

引 言	(1)
-----------	-----

训练篇

第一章 “气息”与民族声乐训练	(5)
-----------------------	-----

一、呼吸与气息的认识	(6)
二、人作为特殊乐器的专业界定	(6)
三、“呼吸”的自然、流畅属性在发声训练中的 客观要求	(7)
四、循序渐进规律与“呼吸”的客观要求	(9)
五、声乐训练中几种常见现象的分析	(11)

第二章 “哼鸣”与民族声乐人才的培养	(15)
--------------------------	------

一、“哼鸣”的认识与分析	(15)
二、“哼鸣”科学发声的学术探讨	(18)
三、“哼鸣”与科学发声状态内在联系的研究	(19)
四、“哼鸣”训练及其实效性	(20)
五、“哼鸣”训练及其学术价值	(22)
六、“哼鸣”在民族声乐人才培养中的作用	(26)