

周淑真 著

新世纪声乐 理念与实践

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS
国家一级出版社
百佳图书出版单位

新世纪声乐 理念与实践

周淑真 著

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

新世纪声乐的理念与实践 /周淑真著. —厦门:厦门大学出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5615-4925-4

I. ①新… II. ①周… III. ①声乐理论-研究 IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 315103 号

官方合作网络销售商:

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

总编办电话:0592-2182177 传真:0592-2181253

营销中心电话:0592-2184458 传真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup @ xmupress.com

厦门集大印刷厂印刷

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:19.5 插页:2

字数:300 千字 印数:1~1 000 册

定价:35.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

《艺术人类学文丛》主编

方李莉

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

《艺术人类学文丛》序

非常高兴能在中国文联出版社的大力支持下推出这样一套国内目前为止内容最完整、规模最大的艺术人类学文丛（出全将有二十余本）。我想，这不仅是在中国，在国际上也是史无前例的。说其内容最完整，是因为这套丛书包括艺术人类学教材、中国艺术人类学理论、外国艺术人类学理论（系列译著）、田野考察（包括乡村与城市），还有中外艺术人类学家对话、中外艺术人类学讲演集、会议论文集等。

如果这套文丛能全部按计划出版，这将是学界的一件大事，也是艺术人类学学科建设上的一件大事。艺术人类学是一门跨学科的学问，仅从字面上来看，其跨人类学和艺术学两个学科，但有关这方面的理论研究，不仅会影响到人类学和艺术学，还会影响到相关的一些领域，如非物质文化遗产保护，文化产业等。这是因为，如果仅仅从艺术理论的角度来研究艺术，很容易将其局限于艺术的形式与审美等方面、艺术品与艺术技巧的分析等。但如果引入人类学的视角，艺术的研究就不仅与艺术品有关，与艺术审美、艺术技巧有关，因为艺术还是潜在的社会和文化的代码及表征符号^①，所以其还将与许多的社会与文化现象有关。

在工业文明走向后工业文明、地域文化的再生产走向全球文化的再生产、资本经济走向知识经济等人类社会面临急剧转型的今天，艺术在

^① Robert Layton, *Material Culture Lecture 4*, November 2014 in Duham University.

其中所起的作用远远超越我们已有的认识。因为艺术所具有表征性、象征性和符号性，将会越来越成为趋向于精神世界发展、趋向于人的身体内部发展的后工业社会中的文化、政治、经济变革的引擎。因而，新的时代，须要我们从更深刻和更广泛的角度去理解人类的艺术，以及艺术与社会、与文化发展之间的关系，也因此，笔者认为这套文丛出版的意义巨大。

纵观人类社会发展史，我们会发现，每一次的社会转型是由科学技术的变革引起的，但每一次文化转型，包括对世界图景的重新勾勒，都是从艺术的表达开始的。文艺复兴时期，艺术是时代的先锋，这是因为艺术的感知来自于人的直觉。理性也许稳妥，但却往往迟缓于直觉。就像“春暖鸭先知”一样，艺术也是时代的温度计，是最早地敏感到社会气候变化的一种文化表征。以往，社会科学，包括人类学，对艺术研究重视不够，希望这套文丛的出版会纠正学界一些曾对艺术认知的偏差。

这套文丛是中国艺术研究院艺术人类学研究所师生们十几年来积累的研究成果。除了教材和理论部分之外，它还包含了十几本田野著作，它们是这套文丛的核心部分。因为人类学研究是以田野见长，也是以田野来实证自己的观点的。这里的田野著作分为三部分，其中一部分是关于梭嘎苗寨田野考察系列的：2001—2008年间，笔者以及其所在研究所的全体师生一起承担了国家重点课题《西部人文资源的保护、开发和利用》（由笔者担任课题组组长），而对梭嘎苗寨的考察是其中一个子课题。那是在2005—2006年间，笔者带领本所师生（杨秀、安丽哲、吴昶、孟凡行，还有音研所的崔宪老师）组成的子课题组在那里做田野。安丽哲、吴昶、孟凡行是我带的硕士生和博士生，现在他们已经毕业，在不同的大学当老师，在这个系列里能出版他们的成果，我很高兴。

其中的第二部分田野是关于北京“789”艺术区的。2006年，受民盟北京市委的委托，中国艺术研究院艺术人类学研究所做一个有关北京

“798”艺术区的研究报告，并对其未来走向下一个判断，因为当时北京市委对是否保留“798”艺术区有所犹豫。我们研究的结果是：“798”艺术区是后工业社会发展的产物，是一个城市文化发展的象征，所以必须保留。自那以后，我们所的艺术田野开始从农村转向城市，首先只是研究“798”艺术区，后来扩展到宋庄艺术区，这里除有刘明亮、秦宜的博士论文以及我们所共同写的研究报告外，还有我指导的一位韩国博士生金纹廷做的有关“798”艺术区和韩国仁寺洞艺术区对比研究的博士论文。这一系列课题研究得到文化部国家当代艺术中心的支持，因此，研究成果也是属于文化部资助课题共享的。

这套文丛的另一田野部分，就是景德镇陶瓷艺术区的考察。从1996年开始，笔者就在那里做田野，持续到今天已近20年。开始只是自己在做，后来带领学生们（先后参与过这一课题的研究生们有：王婷婷、陈紫、王丹炜、白雪、张欣怡、张萌、郭金良、田晓露、陈思）一起研究，这是中国艺术研究院艺术人类学研究所持续研究时间最长、花力气最大的田野考察点。最初关注的是20世纪90年代以后国营工厂改制下当地传统陶瓷手工艺的复兴问题。2006年以后，发现那座古老的陶瓷手工艺城市又发生了巨大的变化，其不再是一座只有当地手艺人创造当地文化经济而发展的城市，而是加入了许多外来的艺术家（包括来自世界不同国家的）和外来的年轻的刚从艺术院校毕业的学生们的城市。他们利用当地的陶瓷手工艺生产系统和当地传统的手工艺，创造了新的艺术品及新的艺术化的生活日用瓷。他们的到来不仅复兴了当地的传统文化，还创造了新的具有地方特色的当代文化和艺术，让景德镇又重归世界制瓷中心的地位。但是，如果说在历史上景德镇是世界日用陶瓷生产的中心，现在它竟成了世界艺术瓷的创作中心。其之所以能有如此转变，是因为，当地流传了上千年的生产方式和生产技术成了可供外来艺术家们开发和利用的文化资源。现在，当我们来到景德镇，以往那里废弃的国营大工厂以及周边的村庄都被开发成类似“798”、宋庄的当代艺术区。这些艺术区里聚集了许多传统的手艺人和

外来的艺术家，是他们和当地的手艺人共同开创了景德镇新的文化模式和经济模式。

笔者花了8年的时间和国家重点课题（《西部人文资源的保护、开发和利用》）组的成员们一起，在西部（包括梭嘎苗寨）做田野，最后完成了一部题为《从遗产到资源——西部人文资源研究报告》的专著^①。其中许多观点不仅出现在西部考察的专著中，还一直贯穿在我们后来所做的有关景德镇乃至“798”、宋庄艺术区的研究中。因为，在这些不同的地方，我们都看到了从“遗产（传统文化）到资源”的文化现象，即人们将传统作为资源在开发和利用的文化现象。

如：刘明亮在他的有关“798”研究的专著中，描述“798”留下的巨大厂房空间：“看到其在新时期的区域功能和文化功能的转变：它是新中国工业文明和历史发展的见证，同时也保留了工业化时期和‘大跃进’、‘文革’、改革开放等时期的痕迹，使之一方面成为历史的见证者，另一方面又成为北京市文化产业的先行者。从这一点来看，它又是一个典型的‘从遗产到资源’的案例。”^②也就是说，当年“798”工厂遗留给北京市的不仅是一个时代的物质空间，还包含了整个计划经济时期甚至“文革”时期的许多非物质的文化遗产。进驻在那个空间里的艺术家、画廊，不仅有效地利用了其高大的厂房，还有效地利用了一段“红色”的记忆，创造了其特有的记忆文化。金纹廷也在其专著中写道：“‘798’艺术区和仁寺洞文化区的共同点在于，传统和现代、艺术产业和观光产业共存一处。同时，两个地方都受到全球化浪潮的巨大冲击，在艺术区的构成和系统上都发生了重大改变，其变化速度之快远超出人们的预测。”^③

通过这些田野我们看到：第一，当今人类社会最重要的一个标志就

① 方李莉主编：《从遗产到资源——西部人文资源研究报告》，学苑出版社2010年版。

② 刘明亮：《北京798艺术区：市场化语境下的田野考察与追踪》，中国文联出版社2015年版。

③ 金纹廷：《后现代文化背景下的文化艺术区比较研究——以北京“798”艺术区和首尔仁寺洞为例》，即将由中国文联出版社出版。

目 录

第一章 声乐理念/1

第一节 以简驭繁/3

一、打破樊篱/4

二、自然无为/14

第二节 有教无类/23

一、因材施教/23

二、深入浅出/31

第三节 美学意念/37

一、天然雕饰/38

二、美在适度/43

三、大美不言/47

第四节 事半功倍/53

一、歌唱有理/53

二、不露痕迹/75

第二章 实践范例/81

第一节 独乐乐不若众乐乐/83

一、培养目标体系的瓶颈/83

二、重专业轻业余的瓶颈/84

三、重表演轻教学的瓶颈/84

第二节 专业院校/84

一、高考生/85

二、师范生/91

第三节 非专业/110

一、儿 童/110

二、中老年/116

第四节 合 唱/118

一、合唱起源/119

二、合唱功能/124

三、合唱指挥/128

第五节 音乐治疗/137

一、音乐治疗学科建设/138

二、音乐治疗在声乐教育中的作用/138

三、加强音乐治疗在声乐教育教学中的应用/139

第三章 歌曲创作与教学实践范例/141

第一节 歌曲创作范例/143

一、创作理念/144

二、创作实践/145

第二节 教学曲目范例/150

一、《故乡的小路》/150

二、《半屏山》/155

三、《在路旁》/161

四、《桑塔露琪亚》/164

五、《一片丹心》/168

六、《长江之歌》/173

七、《为艺术为爱情》/183

八、《送上我心头的思念》/187

九、《火把节的火把》/197

第三节 对通俗唱法的意见/206

一、《美丽的神话》及其他/206

二、《信天游》及西北风管窥/216

第四节 策 划/217

一、自编自导自演/218

二、创造意境/218

三、人文互动/219

第四章 声乐艺术的教学实践研究/221

第一节 声乐教学的指导思想/223

一、相辅相成/224

二、声乐基础与音乐基础并重/226

三、加强歌唱技能训练/226

第二节 声乐教学的特点、规律和一般方法/228

一、声乐教学的特征与规律/228

二、声乐教学的各阶段特征/233

三、声乐教学的普遍方法/236

第三节 中国民族声乐教学的理论构建/241

一、新型中国民族声乐教学理念的构建/241

二、中国民族声乐理论与教学体系的建立/243

第四节 声乐教学的科学化/246

一、教学课程的生活化/247

二、教学模式的综合化/247

三、教学内容的层级化/248

四、多媒体技术和脑机制研究对声乐教学的影响/250

第五章 总结与展望/253

第一节 如何创新/255

一、“除旧布新”或“推陈出新”/256

二、“借鉴创新”或“颠覆求新”/257

第二节 面对挑战/259

一、歌手歌唱个性的缺失/259

二、人们文化消费习惯的转变/260

三、“扩招”对师范院校声乐生源的影响/261

四、人们对于声乐艺术的渴求/261

第三节 展望未来/262

一、加强理论总结/263

二、重视教学实践/264

三、承担社会责任/264

四、重视创作实践/265

五、发挥地方特色/265

附录/269

附录一 艺术人生/271

附录二 获奖情况/277

附录三 社会评价/283

参考文献/293

A decorative graphic featuring a wavy grey line that serves as a musical staff. Several black musical notes, including eighth and sixteenth notes, are placed along the staff, some above and some below the line. The text '第一章 声乐理念' is centered over this graphic.

第一章 声乐理念

