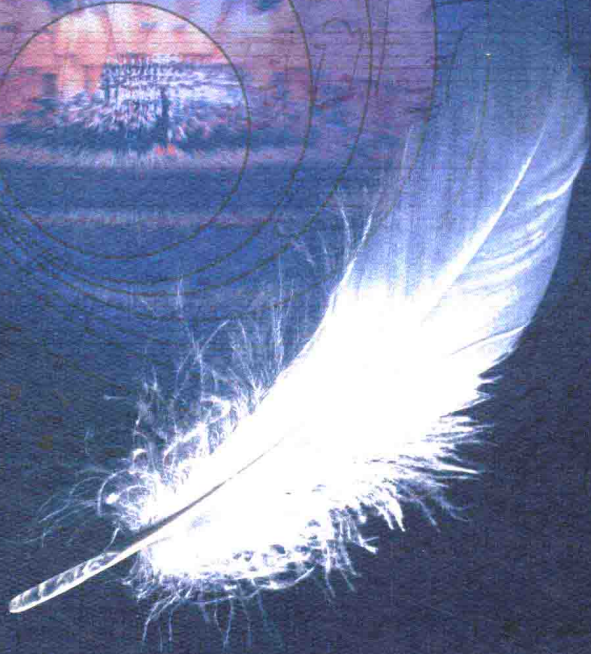

声乐教学艺术论

Art of Vocal Music Teaching

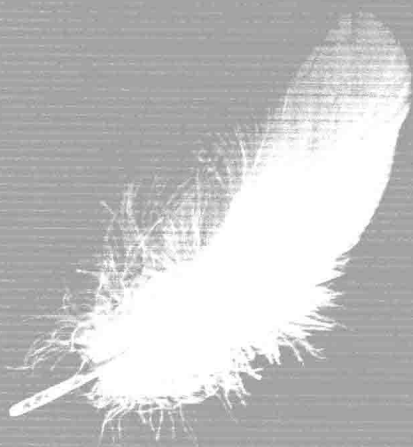
林立君 著

福建教育出版社

声乐教学艺术论

林立君 著

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐教学艺术论/林立君著. — 福州: 福建教育出版社, 2002.4

ISBN 7-5334-3451-X

I. 声… II. 林… III. 声乐艺术—教学研究
IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025449 号

声乐教学艺术论

林立君 著

出版发行	福建教育出版社 (福州梦山路 27 号 邮编: 350001) 电话: 0591-3725592 7811283 传真: 3726980 网址: www.fep.com.cn
印刷	福州晚报印刷厂 (福州西洋路 4 号 邮编: 350005)
开本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印张	9.75
插页	2
字数	236 千字
版次	2002 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷
印数	1-1 600
书号	ISBN 7-5334-3451-X/J·62
定价	20.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向出版科 (电话: 0591-3726019) 调换。

作者简介

林立君，祖籍山东烟台，1956年生于厦门鼓浪屿。1977年2月考入福建师范大学音乐系。1984年考入中央音乐学院声歌系教师进修班。曾在福建音乐舞蹈节中获优秀演唱奖。先后在香港、福州、厦门成功地举办了数场个人独唱音乐会。2002年出版了两张CD、一张VCD的个人演唱专辑。其不同演唱风格及高难度的演唱技巧得到了专家、同行的好评。近年来，在《音乐研究》、《人民音乐》、《中国音乐》、《中国音乐年鉴》等刊物上发表数十篇学术论文。所培养的师范生有数十人在国家级和省级声乐比赛中获大奖。

现任福建师范大学音乐系声乐教研室副主任、副教授，中国音乐家协会会员，福建省音乐家协会会员，福建省声乐家协会委员，福建逸仙艺苑音乐舞蹈研究会理事。

与恩师片冰心教授在音乐会演出后合影

在中央音乐学院学习期间，与恩师沈湘教授合影。

与获国家级奖的师大学生欢聚一堂

目 录

序 (王耀华)	1
第一章 声乐教学目的	3
5 / 第一节 理论的指导	
7 / 第二节 能力的培养	
9 / 第三节 素质的完善	
12 / 第四节 双重的目标	
第二章 声乐教学原则	14
15 / 第一节 综合培养 全面发展	
16 / 第二节 德艺双修 美善并重	
17 / 第三节 学习理论 发展技能	
19 / 第四节 循序渐进 量力而行	
21 / 第五节 因材施教 有的放矢	
23 / 第六节 教师主导 学生主体	
25 / 第七节 直观演示 理论升华	
26 / 第八节 广征博采 多元组合	
29 / 第九节 坚持实践 努力创新	
31 / 第十节 及时反馈 不断完善	
第三章 声乐教学内容	35
35 / 第一节 声乐的发展与特点	
40 / 第二节 歌唱的发声器官	
44 / 第三节 歌唱的姿势	

- 45 / 第四节 人声的分类
- 49 / 第五节 歌唱的基本要素
- 79 / 第六节 歌唱的整体协调
- 90 / 第七节 嗓音的保护

第四章 声乐教学方法..... 100

- 101 / 第一节 讲授法
- 106 / 第二节 范唱法
- 107 / 第三节 问答法
- 109 / 第四节 实践法
- 111 / 第五节 “中介”法
- 112 / 第六节 以动辅教法
- 114 / 第七节 直观分析法
- 115 / 第八节 自然比喻法
- 116 / 第九节 灵活变动法
- 117 / 第十节 性格调声法
- 119 / 第十一节 观摩讨论法
- 120 / 第十二节 正误比较法
- 121 / 第十三节 反馈促进法

第五章 声乐教学步骤..... 123

- 125 / 第一节 备课的方法
- 129 / 第二节 上课的技巧
- 139 / 第三节 考评的方式

第六章 声乐教学技巧..... 149

- 149 / 第一节 体态动作教学法
- 163 / 第二节 歌唱弊病的纠错方法
- 204 / 第三节 大、中、小学生歌唱方法

215 / 第四节	现场点评演唱的方法	
224 / 第五节	竞技型人才的培养方法	
第七章	声乐教学的其它问题	236
236 / 第一节	考生注意事项	
253 / 第二节	不可忽略的“小事”	
259 / 第三节	全面理解作品	
267 / 第四节	“三种唱法”的百家争鸣	
274 / 第五节	“心先于声”的重要性	
278 / 第六节	“表”与“情”的掌握和培养	
284 / 第七节	声乐教师的楷模	
290 / 第八节	合格声乐教师的标准	
参考书目		302
后 记		303

序

王耀华

林立君老师的新著《声乐教学艺术论》即将付梓，嘱我为之序。我曾在她读书期间任过课，又相与共事多年，感佩于她在教学、科研中孜孜以求、不断进取的探索精神，更为她所取得成果感到欣喜，故欣然承命。

林立君老师在长期的声乐演唱与教学的实践中，取得了令人瞩目的成绩。近几年来，她又有意识地加强了相关领域的理论研究，已发表了多篇颇具特色的学术论文，如今，她积数载之功撰写成这部《声乐教学艺术论》，实可喜可贺！

声乐教学，是一门实践性很强的音乐与教学相结合的综合性学问，既“设体有常”，又“变数无方”，因此，如何对将声乐教学艺术进行理论总结，实非易事。林立君老师的这部《声乐教学艺术论》，提供了许多有价值的成果。首先，她的理论总结，是立足于丰富的实践经验基础上的。据我所知，在二十多年的声乐教学实践中，林立君老师广泛吸收各种教学方法的长处，勤于思考，勇于探索，已经逐步形成了具有独特风格的、行之有效的声乐教学体系，因此，她的教学成果相当突出，从她所教的许多学

生，在全国、全省声乐比赛中屡屡获奖，即是明证。第二，她的理论总结，能够揽精发微，概括提炼，并且具有较强的创新意识，例如，她所探索的“以动辅唱”教学方法，很有新意，在本书中，她对此方法认真地进行了系统的总结；再如，她将歌唱中的“内心听觉”、“内心视觉”作为歌唱要素来加以强调，明确其重要作用，颇具启发意义；她还提出了“用简单的方法，解决复杂的问题”，“情感的调节是歌唱的重要技巧”，“性格的调整是纠正发声弊病的重要手段”等观念……这些内容，都给人以启发，并将对声乐教学的革新有所助益。第三，她的理论总结，突出“人”的因素——既强调教师的主导性地位，又注重学生的主体性作用，“以人为本”的思想，贯穿于本书各章节这是恰当的，因为，声乐本身就是以人为本的艺术，声乐教学离不开“施”与“受”的互动作用，只有关注“人”的因素，才能体现出艺术的精髓。此外，本书既有理论的系统性，又运用了通俗的语言、形象的比喻、生动的例证来加以表达，这一特色，或许能使读者对本书的内容更容易理解领悟，从而获益更多。

愿林立君老师以这部《声乐教学艺术论》的出版作为新的起点，在声乐艺术的教学实践与理论研究领域继续探索创新，奉献出更为丰硕的成果。

(作者系福建师范大学教授、博士生导师)

第一章 声乐教学目的

本书之所以将教学目的摆在第一章，这是因为人们在做一件事之前总要知道最终想达到什么样的目的？而要达到这个目的又需要采用哪些方法？克服哪些困难？完成哪些具体的任务？打仗要先有作战方案，盖高楼造桥梁要先有建筑蓝图，只有明确想要达到的目的，才能选择达到目的的方法，而只有采用科学的方法，才能达到明确的目的。

高等师范院校的声乐教学主要培养的是未来的声乐教师，这和培养一般的歌唱演员或者文化馆、机关厂矿的团委、工会文艺骨干不相同，有它职业上及专业上的特殊性。但虽然角色不同、对象不同，培养人才、组织活动、课程安排却都是有目的，都必须经过一段相当长时间的努力学习、实践锻炼方能达到。无论培养声乐教师或是培养歌唱演员，声乐教学都是一门理论性、技术性、实践性很强的艺术。单纯的理论学习成不了歌唱家，但缺乏正确理论指导又常常会使声乐学习者误入歧途。从某种意义上说，学生进入高等院校，就是来接受系统科学理论指导下的声乐教育。本书是笔者在高等师范院校多年教学实践经验的总结，有

许多学生在笔者的教育下茁壮成长，并在各种比赛中荣获佳绩，的高成为社会的有用之材。当然“艺无止境”，随着时代的发展和对的器教学目的要求的不断提高，实现目的、完成任务的方式方法也在乐语不断更新，教育理论必将随着社会的前进而不断创新、改进。即声

在论述声乐教学的目的之时，首先要谈的是声乐在整个音乐生的教育中所处地位的重要性及其性质。声乐在整个音乐教育中占有但声相当重要的位置，因为歌唱是人类表达感情最直接、也是最普遍的方式。一个人即使什么乐器也不会，唱歌也都会一点，会用歌给学声来表达心中的喜怒哀乐，古今中外任何民族都一样。我们中华们要民族自古以来就非常重视用歌唱来表达情感，《诗·大序》里说：远，“情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。情发于声；声质量成文，谓之音。”因此才有了春秋时代的诗歌，才有了楚辞，才教育有了汉代的乐府，才有了唐诗、宋词、元曲，也才有了至今还在的一民间广为流传的山歌、渔歌、牧歌、情歌，以及“信天游”、“采茶调”、“川江号子”、“苗乡歌谣”等等。所以说，声乐教育不只是一门技能课，而且还是一门弘扬民族文化，提高民族素质的重要课程，是一种情感与技艺相结合的文化。

在日益注重“素质教育”的现代社会里，音乐教育无疑是提高国民素质的最好方法之一，缺少歌声的生活是没有情趣的生活，缺少歌声的社会是不文明的社会，全世界发达国家都非常重方法，视音乐教育。唱歌在人类生活中占有相当重要的位置，因此，在说明、音乐教育中唱歌也就占有首要位置。从音乐教育的角度来讲，一原来著名音乐教师演唱水平的高低直接反映了一个人的专业水平。高等发声院校的声乐教师想教好声乐课，要掌握包括歌唱、表演、教学基础知组织、科研等方面的能力，这是相当重要的。教师声乐教学水平的飞跃

质的高低，直接关系到声乐学生的嗓音和前途，因为歌唱是以人体相对的器官为“乐器”的，它既有其它乐器无法具备的功能——用声乐在乐语言表达情感，却也有其它乐器能做到，而它做不到的功能，

即声带坏了不能另买一个或换一个。在这一点上，声乐教师与音乐生的责任应该是相同的，缺乏科学的教学方法也许出不了人命，但有但声带毁了，也就毁了一名学生的音乐前程和艺术生命。

作为一名音乐教师，除了平常必须的演唱实践外，更多的是唱歌给学生讲课，让学生将正确的发声法掌握好。在这门课程中，我们要求学生不仅能唱得好，还能使讲话的声音柔美、持久、传说：远，即使不能“说的比唱的还好听”，也必须努力做到“说的和永唱的一样好听”。动听的声音魅力，直接影响了一名教师的声乐质量和事业的发展。因此，我们说声乐教学艺术这门课，在音乐才教育中所处的地位是极其重要的，是最能显示音乐教师专业水平在的一门课，也是每一个音乐教师必修的“公共课”。

以下我们从四个方面来谈谈声乐教学课的目的和任务。

第一节 理论的指导

考入师范院校的学生，一般已多少掌握点唱歌方面的知识和正确方法，而声乐课就是要在这些已有的知识基础上，进一步地在说明、准确范唱、系统总结，使一些原来模糊的概念得以明了，一原来错误的概念得以纠正。师范院校的声乐教学是先让学生明确等发声原理，同时结合歌唱和表演训练，有了这样一个牢固的声乐学基础知识和技能，学生无论是唱歌、教学和表演都会有一个较高水平的飞跃。但也必须认识到，学生进校之前已掌握的唱歌方面的知

识和方法，有时会成为教学的障碍。俗话说：“一张白纸好画最新最美的图画。”学生原已掌握的知识和方法，很可能与你所教的不一样，有时甚至与你的教学理论、教学方法格格不入，这时候你就更需要耐心引导、耐心纠正。

在21世纪的今天，声乐教学各有说法，各有绝招，八仙过海，各显神通。我们认为，这种百花齐放，百家争鸣的现象是令人高兴，值得提倡的。无论是大教育家还是普通音乐教师，学生采用了你的方法取得了令人满意的成绩，不断地进步，那么你的教学方法对于这名学生来说就是对的、科学的，相反学生不见进步，甚至声带老出毛病，那么你的方法对于这名学生来说就是错误的、不科学的。在声乐教学上，实践是检验真理的唯一标准。因此，声乐教师要有扎实的基本功和丰富的知识，要有亲身的舞台实践经验，更要有良好的师德和极强的责任心，及时检查自己的教学方法，随时改进自己的不足之处。

高等师范院校声乐教学还应注意的一点是，声乐理论、声乐技巧、声乐表演等方面是一个共同协调的整体，它们是相互牵制、相辅相成的，不能采取脱节式教学。比如一年学理论，一年学技巧，一年学表演，最后才实践，这样不仅达不到预期目标，而且浪费了学生的最佳学习时期。学习发声方法的所有训练步骤中，没有一项是单独存在的，它们应该是同步进行的。上课时，先让学生明白歌唱的道理，接着让其带上歌词应表达的情感、正确的发声和准确的读字，激动处要允许并提倡学生进行“画龙点睛”式的表演。笔者二十几年教学实践证明，同步教学法比分段教学法见效快，学生兴趣大。教师无论从哪一点入手，始终都要考虑到歌唱机体的整个状态，过分强调或忽视某一方面对发声训练都是不利的。

笔者将这种同步协调的教学方法称为声乐教学“四步曲”，即“理先明、心带声、情与表、共扬声”。当然，这“四步曲”需要师生间的默契配合和灵活掌握。所谓“理先明”就是歌唱的道理必须先让学生明白，以正确的理论来指导实践，这是教学的第一步。有无正确系统的理论指导是“学院派”与“非学院派”一个明显的区别。第二步“心带声”，歌唱者要用“心”来体验歌曲所要表达的情感，只有充满感情的歌唱，用“心”带出来的歌声才能感动人。要让学生明白：仅仅用喉咙唱歌，是成不了真正的歌唱家和教育家的。第三步与第四步“情与表、共扬声”是紧密相连的。明白了歌唱的道理，有了心灵对歌曲所要表达的情感体验之后，接下来就是如何体现的问题了。在体现方法上要求学生应以最佳的表情与恰如其分的表演，“扬”出最美的声音来。之所以要求学生“扬”出声音而不是“唱”出声音，这是因为，最美的歌声让人感觉是“扬”出来，能够“飘扬”四方的。“扬”出来的歌声轻松、嘹亮、悦耳，给人最美的感受。“唱”出来的歌声则略输一筹，“挤”出来的歌声就更不用说了。当演唱者的歌声是“扬”出来时，外表也会让人感觉同他（她）的歌声一样轻松、潇洒。当然，学生是很难一下子达到那么高的理想境界，但必须让他们明白，他们所要努力的目标与方向。

第二节 能力的培养

一、因材施教，发掘学生的不同音乐才能

在声乐教学中，不能一味地将如何提高每位学生的发声技巧作为最终的目的。特别是师范类学生，他们来自四面八方，先天

条件各不相同，现有水平也参差不齐，各有长处，也各有不足，有的甚至会带有某一方面明显的欠缺。因此，作为教师最重要的一点是发现学生各自不同的特点，因材施教，量体裁衣，循序渐进。学生的音乐才能，是由他们的嗓音条件、听觉能力、认知能力、节奏感、音乐知识、音乐修养等多种因素组成的。发现学生中声音条件差的，可鼓励他们侧重学教学、学声乐理论、学习组织排练等等。教师想要培养和发展学生某方面的才能，就应该从某方面才能应具有的因素去进行科学有效的指导，让学生扬长避短，各得所需，成为各具特长的有用人才。古人说：“教人至难。必尽人之才，乃不误人。”（见《中国古代名言词典》）专业艺术院校教师不能因为自己的喜好，而将不同条件的学生一律教成自己所喜欢的单种唱腔，忽视了艺术美最重要的是要在特点上的体现。因此，教师不能按自己的主观意愿“批发人声”，而应因材施教培养出绚丽的百花。

二、拓宽知识，培养审美能力及创造力

审美能力能从学生的心理状态和心理能力上加以引导和培养。声乐是听觉艺术，声乐表演则是听觉和视觉艺术。如果说音乐教育是审美的教育，那么，声乐教学就是审美教育中重要的一环。作为高等师范院校的音乐教师，平常除了上好声乐课外，要引导学生多看多听各种各样健康且富有美感的文艺活动和音乐会，让学生多接受美的熏陶，使学生从感觉和知觉这两种心理的升华过程中构成审美实践中最基本的心理活动，从而提高学生的审美能力。

进入 21 世纪的今天，各行各业都在提倡创造力，因为有创新才能有进步。可是纵观声乐界，到目前尚有相当部分的教师采

用的是已落后而且影响学生创造力的教学方法，如模仿式教学法，即听出学生唱错，不说明是什么原因，要用什么方法调整，而是自己范唱再让学生模仿唱，模仿对了就算过了（其实学生并不明白刚才为什么错了？现在又为什么对了？）如果大多数学生模仿错了，那么就你一句我一句地反复模仿，直唱得学生声音快哑了，下课铃也响了。所以，经常是上课前学生说话声还明明白亮，下课时却已光泽度全无。还有如灌输式教学法。这种方法，无意中剥夺学生的分辨能力、感受能力、自调能力和创造能力，即无论什么问题，全由声乐教师自己先“嚼碎了”送给学生吞下，这种犹如母鸡“吐哺”般的溺爱，无形中恰恰剥夺了学生们在发声练习中最需要锻炼的亲自“品尝”、亲自感受的乐趣以及动脑筋，提高辨别对、错的能力。学生们会失去通过“自调方法”将歌唱中出现的弊病纠正对了的那种兴奋感和来之不易的珍惜感。因为既来之不易也就不会忘记，才会减少反复犯错的次数。我国古代伟大的教育家孔子曾经说过：“学而不思则罔，思而不学则殆。”（见《论语·为政》）所以，一定要注重培养学生善于思考，善于分辨对错的能力，这是创造力的基础。因此，将拓宽学生的知识面，培养学生的审美能力，提高学生的自辨能力，增强学生的创造能力作为声乐教学的目的和任务是非常重要的，也是必不可少的。

第三节 素质的完善

本书虽然把这一点放在第三，但在日常工作及生活中笔者更重视这一点。我们是艺术教育工作者，都知道艺术教育是属于人