

声乐艺术教育新学科丛书

民族 声乐学

Discipline Theory
of National
Vocal Music

主编/余笃刚

徐敦广/著

中国教育学会音乐教育分会声乐学术委员会组编

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

声乐艺术教育
新学科丛书

主编/余笃刚

中国教育学会音乐教育分会声乐学术委员会组编

民族声乐学

徐敦广/著

教育部人文社会科学研究规划基金项目

项目批准号:13YJA760054

J616.2
802

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族声乐学 / 余笃刚主编; 徐敦广著 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5523-0765-8

I. 民… II. ①余… ②徐… III. 民族声乐 - 研究 - 中国 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 025281 号

书 名: 民族声乐学

主 编: 余笃刚

著 者: 徐敦广

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王亚平

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海港东印刷厂

开本: 787×1092 1/18 印张: 24 字数: 363 千字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-0765-8/J · 0690

定价: 60.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

总 序

“声乐艺术教育新学科丛书”——一批为适应新世纪声乐艺术教育建设与发展的著述将陆续出版。这既显示了声乐艺术理论建设新的开拓,也是声乐学科理论不断发展的一个新的展示。

艺术新学科的建立,是学科艺术实践为它的基础理论建设提供了坚实的基础。千百年来,声乐艺术紧密地伴随着人类的社会生活:人们在劳动号子里时而激越铿锵,时而沉稳呼啸;婴儿在摇篮曲的催眠声中时而舒坦恬静,时而安然酣睡;当恋人们需求传情表意时,那情歌就是最为委婉倾心的交流;而当你听到或参与到大众中引吭高歌时,感染你的是热血沸腾的震撼,在千万首民歌中体验心灵的抒怀,在雄壮的国歌声中升华对祖国和民族的挚爱;你可以在“同一首歌”里感受歌海的澎湃,也可以在“激情广场”中参与歌喉的竞赛,我们无须取笑“追星族”的痴迷状态,那里蕴藏着太多的情感共鸣与内心宣泄;当卡拉 OK 进入千百万家庭,还有那千百万计的光盘、盒带成为声乐欣赏与自娱的消费商品——这一切,给我们带来思考:声乐不仅是人类杰出的艺术创造,更是人类精神生活的审美需要。

声乐艺术实践的深入必然激发理论的探究,它不仅是艺术理论的责任,更是人类审美意识与建设的追求。理论本就落后于实践,这就更需要声乐的理论建设,在异彩纷呈的声乐世界中梳理出客观的规律来。这不仅是一般发声的歌唱知识,它是审美哲学、审美文

化学、审美生理学、审美心理学、审美形态学、审美表演学、审美教育学,乃至声乐美学与声乐史学——所有相关学科与不断的声乐实践的交叉融合,是责无旁贷的理论建设使命。

声乐新学科的建设之所以是创新的,是因为日益发展的科学为我们提供了缜密细致的、由表及里的研究探索的广阔学术空间。不要轻视演唱一首歌的那么几分钟,它牵动的是一个相互作用与影响的广泛社会领域,诸如创作表演领域、储存传播领域、鉴赏娱乐领域、教育研究领域等等。我们从声乐艺术本体和相关依存体的关系出发去构架声乐学科的创新体系。所谓本体,是指从狭义的歌唱范畴去构筑,诸如声乐学、声乐生理学、声乐心理学、声乐语音学、声乐表演学、声乐美学等创新学科;所谓依存体,是指声乐文学学、声乐曲作学、声乐艺术学、声乐形态学、声乐风格学、民族声乐学,以及声乐史学(包括中外声乐发展史)等创新选题。我们从声乐形态的大范畴出发,还涉猎了诸如合唱艺术美学、艺术歌曲概论等崭新选题。

新学科的建立,是新视野对声乐艺术从论到史的全方位的理论观照,它所肩负的声乐艺术理论建设使命具有里程碑的意义。

声乐新学科的建立是为了新世纪声乐艺术教育的需要,这就是我们所以标注为“声乐艺术教育新学科丛书”的缘故。声乐教育作为音乐艺术教育的构成形态,它既离不开音乐艺术教育的统筹,也具有自立门户的特殊性。半个世纪以来,我们长期处在只有声乐曲目曲谱的教材,而缺乏规范的教学内容和系统理论教材作导向的状态。莫衷一是的唱法之争,随意性的教学方法,极大地阻碍了声乐人才的培养。从20世纪90年代开始,由原中国音乐家协会声乐教育学会组织编撰、人民音乐出版社出版的《声乐艺术教育丛书·曲库·文库》的巨大工程,以及由教育部组编的高师大专通用教材《声乐基础教程》,逐渐扭转了以往局面。全国参编的16所高师与专业院校近300位教师通力合作,不仅锻炼了队伍,促进了整体理论素质与层次的提高,为提高声乐教学质量进行了有益的探索与实践,也为声乐新学科的建设奠定了良好的基础。

“声乐艺术教育新学科丛书”将继续坚持学科建设的科学性与

系统性、理论性与实践性、继承性与创造性等编撰原则,在深入理论实践的整体运作中,本着一丝不苟的学术规范和严谨、创新、求实的精神,开拓学科建设的新领域。然而,一个新兴学科的创建,必然会牵涉到基本原理、研究对象和研究方法的确立,在边缘交叉与融合的过程中,将不可避免地出现部分理论相互重复的现象,但它不会影响单一学科的创立,而有助于相关理论的深入与强化。同时,一门新兴学科的建设,也允许在不断探索研究与实践中来校正和确立它的理论框架和体系。

“声乐艺术教育新学科丛书”得到了中国教育学会音乐教育分会声乐学术委员会的高度重视,一批富有丰富教学经验和理论建树的专家、教授在一起参与这一系统工程的建设。当这套“丛书”陆续出版的时候,我们要感谢上海音乐出版社的鼎力支持和细致入微的编审、出版的合作情谊,感谢他们为新世纪的中国声乐教育事业所作出的积极贡献。

“声乐艺术教育新学科丛书”

主 编

余 笃 刚

2006年5月

目 录

总 序

余笃刚

第一章 民族声乐学科论	1
第一节 民族声乐学的学科定位	1
一、民族声乐与民族声乐学	1
二、民族声乐学与民族音乐学	4
三、民族声乐学的理论构建	6
第二节 民族声乐学的研究对象	10
一、民族声乐本质属性的研究	10
二、民族声乐理论体系的研究	12
三、民族声乐历史发展的研究	16
四、民族声乐价值意义的研究	18
第三节 民族声乐学的研究方法	22
一、历史文献与比较研究法	22
二、民族文化与实地调查法	23
三、学科整合与综合研究法	24
四、哲学思辨与辩证研究法	24
本章思考题	25

第二章 民族声乐本质论	26
第一节 本体的人声性与民族性本质	26
一、本体的人声性	26
二、本体的民族性	32
第二节 构成的语音性与乐音性本质	36
一、语音是乐音的音响基础	37
二、乐音是声乐的艺术发挥	40
第三节 主体的形象性与抒情性本质	46
一、主体的形象性	46
二、主体的抒情性	49
第四节 总体的审美性与社会性本质	53
一、民族声乐的审美性	54
二、民族声乐的社会性	61
本章思考题	69
第三章 民族声乐创作论	70
第一节 民族声乐的创作主体	70
一、创作主体多重的自主性与同一性	70
二、创作主体多重的民间性与专业性	72
三、创作主体多重的递接性与综合性	74
第二节 民族声乐的创作客体	75
一、创作客体的丰富性	75
二、创作母语的传承性	77
三、创作母题的时代性	81
第三节 民族声乐创作的主客体融合	88
一、生活是创作主体的源泉	88
二、主客体的体验与体现	91
三、主客体的内容与形式	95
四、主客体的融合与意蕴	100
本章思考题	105

第四章 民族声乐语言论	106
第一节 词作的文学语言	106
一、词作语言的诗化性	107
二、词作语言的凝练性	108
三、词作的韵律美	110
第二节 曲作的音乐语言	112
一、曲作语言的旋律性	112
二、曲作语言的节奏性	115
三、曲作语言的和声性	118
第三节 口头的演唱语言	120
一、演唱语言的准确性	120
二、演唱语言的通俗性	121
三、演唱语言的方言性	123
本章思考题	125
 第五章 民族声乐表演论	 126
第一节 “三位一体”的声乐艺术创造	126
一、生命乐器的艺术创造	126
二、人声乐器的表演工具	128
三、扮演角色的形象塑造	129
第二节 字正腔圆的行腔规律	130
一、字正的行腔方法	130
二、腔圆的润饰表达	132
三、字正腔圆的辩证规律	134
第三节 声情并茂的歌唱准则	136
一、声音是情感的依托	137
二、情感融化在声音中	138
三、以情带声的演唱原则	140
第四节 神形兼备的表演魅力	142

一、外在体态的形体语言	142
二、内在意蕴的精、气、神	143
三、神形兼备的艺术魅力	144
第五节 民族声乐表演的基本技巧	146
一、民族声乐表演的呼吸技巧	146
二、民族声乐表演的发声技巧	149
三、民族声乐表演的共鸣技巧	151
四、民族声乐表演的润腔技巧	153
本章思考题	154
 第六章 民族声乐形态论	 155
第一节 民歌与民间唱法	155
一、中国民歌的历史发展	155
二、民歌的艺术特征	159
三、民歌的分类	160
四、民歌的口头传唱与流变	162
第二节 民族艺术歌曲	164
一、民族艺术歌曲发展简况	164
二、民族艺术歌曲的特征	167
第三节 民族歌剧艺术	176
一、民族歌剧的艺术源流	176
二、民族歌剧的艺术特征	178
第四节 民族说唱音乐	185
一、民族说唱音乐的历史简述	185
二、民族说唱艺术的分类	191
三、说唱音乐演唱的艺术特征	194
四、民族说唱音乐的保护与发展	197
第五节 民族戏曲艺术	202
一、民族戏曲艺术源流简述	202
二、民族戏曲的艺术特征	205

本章思考题	214
第七章 民族声乐风格论	215
第一节 民族声乐的民族风格	215
一、民族声乐的民族风格涵义	215
二、民族声乐的地域风格与民族风格的关系	216
三、民族声乐风格的多样性	217
第二节 民族声乐风格的形成	223
一、文化对民族声乐风格形成的影响	223
二、生活环境对民族声乐风格形成的影响	224
三、生活习俗对民族声乐风格形成的影响	225
四、审美情趣对民族声乐风格形成的影响	226
第三节 民族声乐的流派风格	227
一、流派与流派风格	227
二、中国民族声乐流派的形成	228
三、世界民族声乐流派的丰富多彩	230
第四节 创建中国声乐学派	234
一、创建中国声乐学派的远见卓识	234
二、创建中国声乐学派的历史传统	238
三、创建中国声乐学派的唱法求索	243
四、创建中国声乐学派的人才辈出	247
本章思考题	256
第八章 民族声乐传播论	257
第一节 民族声乐的自然传播	258
一、原始时期的自然传播及特征	258
二、文明时期的自然传播	261
三、现代技术条件下的自然传播	262
第二节 民族声乐的广播传播	263

一、民族声乐广播传播的快捷性和低廉性	263
二、民族声乐广播传播的广泛性	264
三、民族声乐广播收听的随意性	266
四、民族声乐广播受众层次的多样性	266
第三节 民族声乐的电视传播	268
一、春节联欢晚会传播着民族声乐欢庆和 谐的精彩	268
二、人才辈出的青年歌手大奖赛	270
三、戏曲、曲艺和综艺节目中的声乐传播	272
四、风起云涌的电视歌手选秀	277
第四节 民族声乐的音像传播	287
一、我国民族声乐音像制品的发展和兴旺	288
二、音像制品扩大了民族声乐的传播视野	289
三、音像制品丰富了民族声乐的教育方式	291
四、音像制品丰富了人民群众的精神生活	292
第五节 民族声乐的图书传播	293
一、民族声乐图书具有文献积累的典籍性	294
二、民族声乐图书文献的需求和实用性	296
三、民族声乐图书文献具有广泛传播的普 及性	297
四、民族声乐图书具有国际音乐交流的学 术性	298
第六节 民族声乐的网络传播	299
一、网络音乐技术的发展催生了网络歌曲 的传播	299
二、流行歌曲占据着网络歌曲传播的绝对 优势	300
三、编创人才的崛起和兴旺的网络歌手群体	300
四、21 世纪是网络歌曲繁荣的新纪元	303
本章思考题	306

第九章 民族声乐教育论	307
第一节 民族声乐教育的内涵	307
一、民族声乐教育的界定	307
二、声乐教育民族性的基本内容	310
三、民族文化与民族声乐教学	316
第二节 民族声乐的教育原则	317
一、方向性与适应性原则	317
二、情感性与形象性原则	319
三、传承性与创新性原则	321
四、国际性与民族性原则	322
第三节 弘扬民族声乐文化 建构声乐教育体系	323
一、受教者的本体共性与级进个性	324
二、施教的教学体系与教学实践	329
第四节 促进民族声乐发展 展望声乐教育前景	331
一、民族声乐美学体系的创建与发展	332
二、民族声乐教育的多媒体网络	336
三、民族声乐语言教育的国际化载体	349
本章思考题	355
第十章 民族声乐发展论	356
第一节 欧洲民族声乐发展概貌	356
一、欧洲民族声乐的早期发展	356
二、歌剧及美声唱法的诞生	358
三、17、18 世纪的欧洲民族声乐	360
四、19、20 世纪的欧洲民族声乐	361
第二节 中国民族声乐发展概述	364
一、中国古代的民族声乐艺术	364
二、中国近现代民族声乐艺术	370

三、中国当代的民族声乐艺术	372
四、中国现当代民族声乐发展的特点	374
第三节 世界民族声乐的交流	378
一、中西声乐艺术的交流与吸收	378
二、我国民族声乐艺术的交流与发展	382
三、民族声乐的多元化发展	386
第四节 世界民族声乐发展展望	390
一、民族声乐向自然回归	390
二、民族声乐“立本求异”的发展原则	392
三、民族声乐发展的多元化	394
四、和谐与世界的未来——第 29 届世界音乐教育大会的思考	396
本章思考题	399
 主要参考书目	 400
后 记	407

Contents

Preface

Yu Dugang

Chapter 1, Discipline Theory of National Vocal Music	1
Section 1, National Vocal Disciplinary Orientation	1
1. National Vocal Music and National Vocal Music Discipline	1
2. National Vocal Music Discipline and Ethnomusicology	4
3. National Vocal Theoretical Construction	6
Section 2, Object of Studying National Vocal Music	10
1. Research on Essential Attributes of National Vocal Music	10
2. Research on Theoretical System of National Vocal Music	12
3. Research on Historical Development of National Vocal Music	16
4. Research on Value and Significance of National Vocal Music	18
Section 3, National Vocal Research Methods	22
1. Historical Document and Comparative Research	22
2. National Culture and Field Investigation	23
3. Curriculum Integration and Synthetically Researching Method	24
4. Philosophical Mental Analyses and Dialectical Researching Method	24

Chapter 2, Essence Theory of National Vocal Music	26
Section 1, The Essence of Vocal and National Characters	26
1. The Vocal Characters of Ontology	26
2. The National Characters of Ontology	32
Section 2, The Essence of Pronunciation and Musical Sound	36
1. Pronunciation is The Acoustic Basis of Musical Sound	37
2. Musical Sound is The Artistic Expression of Vocal Music	40
Section 3, The Essence of Image and Lyricism	46
1. Image of Subject	46
2. Lyricism of Subject	49
Section 4, The General Aesthetic and Social Essence	53
1. Aesthetics of National Vocal Music	54
2. Sociality of National Vocal Music	61
 Chapter 3, Creation Theory of National Vocal Music	 70
Section 1, Creative Subject of National Vocal Music	70
1. Multiple Autonomy and Identity	70
2. Multiple Folk and Specialty	72
3. Multiple Transitivity and Comprehensiveness	74
Section 2, Creative Object of National Vocal Music	75
1. Richness of Creative Object	75
2. Heritage of Creative Native Language	77
3. Contemporaneity of Creative Motif	81
Section 3, Creative Subject—object Blending of National Vocal Music	88
1. Life is Fountain Head of Subject Creation	88
2. Experience and Realization of the Subject—object	91
3. Form and Content of the Subject—object	95
4. Fusion and Significance of the Subject—object	100

Chapter 4, Language Theory of National Vocal Music	106
Section 1, Literary Language of Lyrics	106
1. Poetic Style of Lyrics	107
2. Concise Style of Lyrics	108
3. Rhythmic Beauty of Lyrics	110
Section 2, Musical Language of Musical Composition	112
1. Melody of Musical Composition	112
2. Rhythmicity of Musical Composition	115
3. Harmonic Feature of Musical Composition	118
Section 3, Oral Language of Singing	120
1. Accuracy of Singing Language	120
2. Popularization of Singing Language	121
3. Provincialism of Singing Language	123
 Chapter 5, Performance Theory of National Vocal Music	 126
Section 1, Artistic Creation of “Trinitarian” Vocal Music	126
1. The Artistic Creation of Zoetic Instrument	126
2. The Performing Tool of Voice Instrument	128
3. The Image—building of The Role—play	129
Section 2, The Law of Clear Articulation and Mellow and Full Tune	130
1. The Method of Clear Articulation	130
2. Modificatory Expression of Mellow and Full Tune	132
3. Dialectical Law of Clear Articulation and Mellow and Full Tune	134
Section 3, The Singing Standard of “The Remarkableness for Both Voice and Expression”	136
1. Voice is The Support of Emotion	137
2. Emotion Melts in Voice	138
3. Singing Principle of Voice with Emotion	140
Section 4, Performing Charm of Moral and Form	142