

全国艺术高考
音乐术科系列教材

声乐

广东省高等音乐教育学会

张晓钟 张慧凌 编著

*Vocal
Music*

全国艺术高考
音乐术科系列教材

声乐

一

广东省高等音乐教育学会

张晓钟 张瑟凌 编著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐 (一) / 张晓钟, 张瑟凌编著. — 广州: 暨南大学出版社, 2012. 4
(全国艺术高考音乐术科系列教材)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 0043 - 5

I. ①声… II. ①张…②张… III. ①声乐—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 238097 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学
电 话: 总编室 (8620) 85221601
          营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
邮 编: 510630
网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市铎建商务服务有限公司
印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1240mm 1/16
印 张: 19.5
字 数: 742 千
版 次: 2012 年 4 月第 1 版
印 次: 2012 年 4 月第 1 次
印 数: 1—3000 册

定 价: 62.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

全国艺术高考音乐术科系列教材编委会

主 任 陈述刘

副 主 任 冷 佳 罗小平 段 岭 田 丁 苏素箏

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王大立 王 群 田 丁 刘 斌 苏素箏 杜 刚

冷 佳 张瑟凌 张晓钟 陈述刘 罗小平 赵 亮

段 岭 聂志群 郭和初

序

为了帮助众多的艺术类高考学生顺利地考入理想的高等专业院校，广东省高等音乐教育学会专门组织全省艺术高校的专家编写了“全国艺术高考音乐术科系列教材”。编者们长期以来工作在教学第一线，教学经验丰富，专业技术知识牢固，能够针对不同学生的情况采取不同的教授方法从而找到解决问题的办法。这套教材的编写是为参加艺术联考和单考的学生提供一套可操作性强、实用有效的参考书，足以减少考生在繁杂的复习科目中无从下手的困惑，缓解考前学习压力，使考生不走弯路，顺利步入理想的艺术学院。

张晓钟是华南师范大学音乐学院声乐专业教授、中国教育学会音乐教育分会高师声乐学术委员会委员。由他负责编写的《全国艺术高考音乐术科系列教材·声乐》是他多年教学经验的积累和总结，尤其在“声乐应试指南”部分，附录了他对音乐联考反思与研究的多篇论文，并能根据音乐高考中的考生在声乐技术、曲目选择、临场发挥上容易出现的问题或不良现象，提出许多有益、有效的观点和方法，供音乐（声乐）考生们学习、理解和掌握。本书不同于其他音乐考前辅导用书，它具有联考单考一书多用、一书多能的作用，涵盖了高校音乐学专业类别、考前技术训练、曲目选择、艺术表现、考试心理等内容，是一本指导性、实用性强且适合艺术类高考学生使用的参考书。

广东省高等音乐教育学会会长
陈述刘
2011年10月

目 录

序	陈述刘 (1)
第一编 声乐应试指南	(1)
一、本卷声乐考试曲目概述	(2)
二、准确择校和专业定位	(3)
三、声乐考项与评分	(4)
四、考试曲目设计与选择	(5)
五、声乐技能训练与提高	(9)
六、二度创作与艺术处理	(12)
七、考试心态与心理素质	(14)
八、考前技术指导与培训	(16)
第二编 声乐考试曲选 (中国作品)	(19)
1. 遍插茱萸少一人	刘麟词 王志信曲 (20)
2. 送给妈妈的茉莉花	刘麟词 王志信曲 (23)
3. 母亲河	刘麟词 王志信曲 (26)
4. 草原夜色美	白洁词 王和声曲 (30)
5. 长鼓敲起来	李洁思词 金风浩曲 (33)
6. 二月里见罢到如今	陕北民歌 向音编曲 (37)
7. 赶圩归来啊哩哩	古笛词 黄有异曲 (44)
8. 火把节的火把	卢云生词 陈勇曲 (49)
9. 火把节的欢乐	卢云生词 尚德义曲 (53)
10. 眷 恋	贺东久词 张卓娅、王祖皆曲 (60)
11. 梅花引	韩静霆词 徐沛东曲 (65)
12. 江南谣	蒋开儒词 印青曲 (69)
13. 祖国之恋	屈塬词 印青曲 (74)
14. 芦 花	贺东久词 印青曲 (79)
15. 赛吾里麦	新疆民歌 (83)
16. 思 恋	维吾尔族民歌 艾克拜尔吾拉木译配 (86)
17. 心上人像达玛花	藏族民歌 李刚夫改词 杨青、薛明编曲 (91)
18. 山里的女人喊太阳	甘茂华词 王原平曲 (94)
19. 又唱浏阳河	郭天柱词 邓东源曲 (101)
20. 祝福祖国	清风词 孟庆云曲 (105)
21. 千古绝唱	魏冠明词 王超曲 (109)
22. 断桥遗梦	韩静霆词 赵季平曲 (117)
23. 红旗颂	车行词 戚建波曲 (122)
24. 梁祝新歌	王庆爽词 邓垚曲 (127)

25. 母亲河,我喊你一声妈妈 ..... 姚明词 杨震曲 (134)
26. 亲吻祖国 ..... 雷子明词 戚建波曲 (139)
27. 草原上升起不落的太阳 ..... 美利其格词曲 (145)
28. 草原之夜 ..... 张加毅词 田歌曲 (147)
29. 儿行千里 ..... 车行词 戚建波曲 (150)
30. 嘎达梅林 ..... 内蒙民歌 (154)
31. 嘎哦丽泰 ..... 新疆民歌 黎英海编曲 (157)
32. 高高太子山 ..... 赵大纲词 克义曲 (160)
33. 牧马之歌 ..... 石夫词曲 (163)
34. 山里人 ..... 晚笛词 苏永进曲 (171)
35. 绒花 ..... 刘国富、田农词 王酩曲 (178)
36. 三峡情 ..... 湛明明、湛泉中词 马骏英曲 (181)
37. 塔里木河 ..... 克里木词 高峻曲 (185)
38. 再见了,大别山 ..... 王和泉词 雷远生曲 (188)
39. 在那遥远的地方 ..... 哈萨克族民歌 王洛宾改编 (192)
40. 乌苏里船歌 ..... 郭颂、胡小石词 汪云才、郭颂曲 (193)
41. 红豆词 ..... (清)曹雪芹词 刘雪庵曲 (199)
42. 报 答 ..... 佚名词 周德明曲 (201)
43. 节日欢歌 ..... 贺东久词 印青曲 (203)
44. 蓝色爱情海 ..... 樊孝斌词 印青曲 (208)
45. 把一切献给党 ..... 李峰词 印青曲 (213)
46. 军营飞来一只百灵 ..... 赵思恩词 姜一民曲 (219)
47. 故园恋 ..... 杜志学词 刘聪曲 (224)
48. 古老的歌 ..... 王持久词 朱嘉琪曲 (229)
49. 帕米尔,我的家乡多么美 ..... 瞿琮词 郑秋枫曲 (234)
50. 思乡曲 ..... 瞿琮词 郑秋枫曲 (239)
51. 七月的草原 ..... 宋斌廷词 尚德义曲 (241)
52. 牧 笛 ..... 邵永强词 尚德义曲 (245)
53. 沁园春·雪 ..... 毛泽东词 生茂、唐河曲 (250)
54. 乡音、乡情 ..... 晓光词 徐沛东曲 (256)
55. 岩口滴水 ..... 任萍、田川词 罗宗贤曲 (259)
56. 瑶山青 ..... 麦展穗词 陈述刘曲 (263)
57. 永恒的爱恋 ..... 薛锡祥词 孟卫东曲 (269)
58. 美丽家园 ..... 石顺义词 王咏梅曲 (272)
59. 归来的星光 ..... 石靖词 朱良镇曲 (280)
60. 两地曲 ..... 王森、朱良镇词 朱良镇曲 (285)
61. 太阳的儿子 ..... 陈玉国词 朱良镇曲 (290)
62. 岁月悠悠 ..... 黄嘉谟词 江定仙曲 (294)
63. 大江东去 ..... (宋)苏轼词 青主曲 (298)

附录一

- 声乐(二)声乐考试曲选(中国作品) ..... (303)

附录二

- 声乐(三)声乐考试曲选(外国作品) ..... (305)

声乐应试指南

一、本卷声乐考试曲目概述

随着我国高等音乐教育事业的不断发展,全国各地音乐高考生人数也在逐年递增,呈现出“千军万马”的态势。同时,音乐高考生又是一个弱势群体,他们在音乐高考中的成功,需要社会各界人士的支持和帮助,尤其离不开从事高等音乐教育工作者的指引。

(一) 自选曲目和规定曲目

近年来,我国高等院校音乐学专业的招生考试,虽然都实行提前进行术科考试的操作,但根据学校性质的不同和培养目标的区别,音乐术科的考试形式分为单独考试和统一考试(或联合考试)两种。

(1) 自选曲目。

采用单独考试(简称“单考”)形式的院校,一般为专业艺术院校和综合性大学音乐学专业的音乐表演专业(非师范),还包括某些师范院校音乐学专业的音乐表演专业。从这些院校音乐术科的声乐考试来看,考试曲目大多是由考生自选,称为自选曲目。

(2) 规定曲目。

采用联合考试(简称“联考”)形式的院校,一般为师范院校的音乐学专业和艺术院校音乐学专业的教师教育(师范)专业。从这些院校音乐术科的声乐考试来看,由于采用音乐术科的联合考试,因此,制定了各学科的考试曲目,也包括声乐考试的规定曲目。

(二) 本卷考试曲目的构成特点

由于有自选曲目和规定曲目现状的存在,于是兼容自选曲目和规定曲目的理念则成为本卷考试曲目编撰的基本思路。因此,在涵盖广东省音乐术科统一考试的声乐规定曲目的基础上,根据各声种各声部的不足,补充其相应的曲目,供声乐考生在选用联考规定曲目的同时,选择和准备自己的自选曲目,力求起到“一书多用、一书多能”的作用。

为此,本卷考试曲目的设计分为中国作品和外国作品两部分。

(1) 中国作品。

中国作品部分共有127首曲目,分为三种类型,第一种是民歌风格类,共40首,其中26首适合女民声选用、14首适合男民声选用;第二种是中国艺术歌曲类,共50首,适合男女美声共同选用;第三种是中国歌剧唱段,共37首,其中19首适合女声选用(要注意规定的声部)、18首适合男声选用(也要注意规定的声部)。

(2) 外国作品。

外国作品部分共有53首曲目,分为两种类型,第一种是艺术歌曲,共25首,适合于男女美声共同选用;第二种是歌剧咏叹调,共28首,考生可以根据自己的声部和特点进行选择。

二、准确择校和专业定位

目前,全国有三种不同性质的高等院校设有音乐学专业。第一类是专业艺术院校,这类艺术院校有31所,其中音乐院校9所,享有单独招生、划线、录取的自主权;第二类是师范院校的音乐学院,这类院校大都实行全省统一或联合的专业术科考试办法,统一考试、评分和划线,由省教育行政部门进行统一管理;第三类是综合性高校的音乐院系,这类院校大都实行独立招生,自行考试的办法。

不管是上述哪一类院校,从专业的性质来看,一类是音乐学专业的教师教育(师范)类,一类是音乐学专业的音乐表演(非师范)类,形成了我国高校音乐学专业的特点,也为广大音乐考生在做声乐备考时提供了学校选择和专业定位的机遇和条件。

目前,我国高校音乐学专业具有以下三个特点。

(一) 音乐院校的声乐表演专业

我国独立设置的艺术院校均设有声乐表演专业,并实行单独招生的办法选拔学生。在教育部批准的31所独立设置的艺术院校中,除中央音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院、沈阳音乐学院、上海音乐学院、武汉音乐学院、星海音乐学院、四川音乐学院、西安音乐学院外,还有一些艺术院校也设有声乐表演专业,为社会培养专门的声乐演唱人才。

但是,院校性质不同,声乐专业的培养目标是有所差别的,对考生条件和素质的要求也是不同的。比如,中央音乐学院的声乐系,声乐专业的培养目标是:为国家培养高、精、尖声乐人才,优秀的歌唱家和歌剧演员,以及活跃在世界各大歌剧、音乐舞台的歌唱家。在专业上严格把关的同时,教书育人,不忘对学生进行艺术素质教育,不忘充实教师队伍、增强师资力量。

又如,星海音乐学院声乐系的培养目标是:培养具有一定的马克思主义基本理论素养,系统掌握演唱的基本知识和技能,能在专业与社会文艺团体、高等中等艺术与普通院校、企事业单位等相关部门、机构从事独唱、重唱、合唱、歌剧演唱以及声乐教学与研究工作的高级专门人才;同时,也培养能适应当今时代发展和要求,具有较强竞争能力,一专多能的普及型与综合型演唱人才。

由于我国9所音乐学院(或一些艺术院校)主要培养音乐表演、音乐创作、音乐管理、社会音乐等方面的专门人才,而声乐专业力求培养优秀的歌唱家和歌剧演员,因此,对考生的嗓音条件、音乐素质、形象体型等,都提出了较高的要求,同时在每年的音乐高考中,也形成了“百里挑一”、“过独木桥”的考试现状。

(二) 综合性大学音乐学专业的音乐表演专业

1999年6月,中共中央国务院公布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》为综合性院校非师范专业的发展,提供了政策支撑和保障。进入21世纪后,随着我国音乐教育事业的不断发展,清华大学、四川大学、厦门大学等名牌大学,以及有条件的综合大学,均先后开办了艺术类专业。以广东省为例,广州大学、华南理工大学、广东工业大学、中山大学、深圳大学、暨南大学、湛江海洋大学等,先后设置了音乐学的音乐表演专业,开始培养声乐表演方向的学生。这类院校音乐表演专业的培养目标,不同于上述艺术院校的声乐表演专业,也有别于音乐学(教师教育)的声乐学科。另外,为扩大高校招生的自主权,一些高等师范院校的音乐学专业也招收一定数量的音乐表演专业的学生,包含声乐表演方向。

目前,这些综合性大学的音乐表演专业,以及高等师范院校的音乐表演专业,在招生考试中实行单独招生的办法,为广大音乐考生的择校提供了一个平台,考生可以根据自身的条件和愿望进行选择。

(三) 师范院校音乐学(教师教育)专业

我国高等师范院校音乐院系的音乐学专业,主要为社会培养中小学音乐师资。1987年5月,国家教育委员会在天津召开的“高等师范院校本科专业目录审定会”上,将原高等师范院校的“音乐专业”,修订为“音乐教育专业”,进一步明确了高等师范院校音乐教育专业的要求和任务。进入21世纪后,教育部又将高等师范院校的“音乐教育专业”修订为现在的“音乐学(教师教育)专业”。

高等师范院校的音乐学(教师教育)专业的总体要求是:培养学生掌握本专业所必需的音乐基础理论、基础知识和基本技能;具备音乐表现和音乐鉴赏的能力,了解国内外音乐教育发展动向,有初步的科研和创作能力,以及分析问题和解决问题的能力;掌握马克思主义教育理论和科学的教学方法,接受教师基本素质和基本能力的训练,胜任中等学校音乐教学工作,具有对青少年进行教育和组织课外活动的初步能力;能用一种外国语阅读本专业的外文书刊。

在此前提下,高等师范院校音乐学专业的声乐学科,又区别于专业音乐院校的声乐表演专业,也区别于综合性大学音乐学专业的声乐表演学科。高等师范院校音乐学专业的声乐学科,是音乐专业课程中重要的基础课和主干课,是训练学生用科学的发声方法进行歌唱和表现音乐的一门学科。声乐课程一般设置为四年八个学期,并分为基础课程和限制选修两个阶段和两种性质,在一、二年级,该课程为“声乐基础”,属专业必修课;三、四年级为“声乐”,属专业限制选修课。

高等师范院校音乐学(教师教育)专业的声乐课程的教学目的和任务概括为:

“声乐基础”课,要求学生掌握声乐的基本理论知识和歌唱的基本技能技巧,能分析处理一般的声乐作品,有一定的范唱能力,能胜任中、小学音乐课的歌唱教学和课外声乐活动的辅导工作。

“声乐”课,拟在“声乐基础”的基础上,进行更为系统的、全面的声乐训练。加深声乐的基础理论知识,提高歌唱的技能技巧,能够准确地理解和演唱不同类型的歌曲,具备初步的声乐教学能力。在进行全面系统的声乐训练、不断提高技能技巧的同时,还要加强声乐理论知识、教学理论及声乐文化方面的修养,准确地理解和演唱不同类型、不同风格的声乐作品,具有一般的声乐教学能力及较好的舞台表现能力。

在广东省高等师范院校音乐学专业的术科统一考试(联考),从1992年(其中两年中断)开始,随着广东省音乐考生人数的逐年增加,考试机构和承办单位对考试的条件、管理、运作都进行了改进和调整,使音乐术科统一考试趋于制度化、严格化和合理化。

我国高等音乐教育事业的发展,以及不同性质高校音乐学专业声乐科学的不同定位,对声乐人才的培养,呈现出多元化的模式,也为音乐高考生的选择和定位,提供了更宽的思路。希望音乐高考生们,在择校与专业定位的判断中,根据自己的兴趣及未来职业意向,以及自身的条件和素质作出准确的选择,切忌好高骛远,时刻都应踏踏实实地尊重内心的选择,“三思而后行”是最好不过的做法。

三、声乐考项与评分

高校的音乐学专业,主要包括音乐理论、音乐素质和专业技能等几个方面的学科。因此,高校音乐学专业的招生考试科目,通常有视唱练耳、基本乐理、音乐技能三大类,其中的音乐技能主要包括声乐、钢琴、器乐和作曲四个学科。

(一) 声乐主考项与副考项

声乐是一门技术性较强的艺术学科。由于声乐的发声部位是每个人的器官,人人都有歌唱的潜质和可

能，人人都可以学习和掌握必要的歌唱技能，改善自身歌唱的音质和音色，提高声音的艺术表现力，因此，声乐学科具有一定的广泛性、社会性和现实意义。正因为如此，考生的声音条件、声乐技能、音乐素质等，也成为全国各地地区高校音乐学专业考察考生学习条件与素质的重要依据。

就广东省音乐术科统一考试（联考）而言，音乐高考的考试项目分为必考项、主考项和副考项。其中分值是：必考项占30%，其中乐理占总分的10%、视唱练耳占总分的20%；主考包括声乐、钢琴和器乐，占总分的55%；副考项为钢琴或声乐，占总分的15%。

主考项和副考项中的考试科目均为选考，具体的组合应为：①当主考项是声乐时，副考项应是钢琴；②当主考项是钢琴时，副考项应是声乐；③当主考项是器乐时，副考项应是声乐。因此，从声乐考项来看，不管是主考项还是副考项，它已成为音乐高考生人人必考的项目。

随着全国音乐高考生人数的不断增加和考试管理的不断完善，几乎所有省份的音乐学（教师教育）专业都实行了统一考试或联合考试，不少省份还专门制定了声乐考试曲目。广东省音乐术科统一考试（联考）从2010年开始，不仅制定了音乐各术科的考试曲目及在声乐考试上实行规定曲目的办法，而且还采用了考生上报三首声乐曲目，在考试现场随机抽取一首来考试的办法。

（二）声乐主考的评分

由于声乐属于融艺术为一体的技能学科，不像自然科学的结论或答案那样，只能有一个，而对一个考生演唱的结论或答案，是多种或不同的。因此，声乐考试需要多人评判，对考试成绩采用去高去低再平均的计算办法。

尽管如此，声乐考试也是有相应的标准的。比如广东省对于声乐考试的评分，规定满分为100分，并包括以下三个方面：

（1）嗓音条件。

要求音色明亮、圆润，音质干净，声音有较大的可塑性，没有发音、呼吸器官方面的疾病，自然音域达到12度左右。

（2）演唱方法。

发声方法基本正确，无不良发声习惯，呼吸、声音通畅，吐字清晰。

（3）音乐表现。

能较准确地运用普通话或原文演唱中外歌曲，能较好地表现歌曲的情感和内容，音准、节奏准确，旋律流畅。

由于声乐考项是音乐高考生的必考科目，如果考生对声乐考项的认识和准备不充分，对考试内容和评分标准缺乏了解，都有可能给自己的考试带来不利，甚至影响个人的前途。

四、考试曲目设计与选择

声乐是音乐高考生的必考科目，主考声乐的考试人数特别多（占总人数的90%），同时声乐主考项的分值较大。因此，声乐曲目设计合理与否事关重大，如果考生在考试曲目设计上不能突出个人的优势，不能发挥个人的声乐技巧，不能表现个人的艺术素质，都有可能给自己的考试带来不利。为此，要较好地设计和选择适合自己的曲目，就需要了解和掌握声乐考试曲目的类型、特点、性质、难度等。

（一）声乐考试曲目的基本类型和特点

目前，我国声乐考试曲目大都出自高校声乐教学的课目。基本类型如下：

1. 中国声乐作品

在高校的声乐教学中,常使用的中国声乐作品主要分为中国民歌、创作歌曲和中国歌剧唱段。

中国民歌或根据民歌改编及创作的歌曲,以及中国艺术歌曲等属于一类,如《大森林的早晨》、《红豆词》、《乡音乡情》、《古老的歌》、《沁园春·雪》、《军营飞来一只百灵》、《报答》、《七月的草原》、《思恋》、《梧桐树》、《啊!中国的土地》、《祖国慈祥的母亲》、《江河万古流》、《我像雪花天上来》、《教我如何不想他》、《我的祖国妈妈》、《多情的土地》等,这些曲目可以根据考生个人的音域音质、声乐技能等不同情况,适当升降调,以发挥自己最好的声音。同时,除《军营飞来一只百灵》、《七月的草原》等歌曲中有明显的人物性别外,其余的歌曲男女声都可以选用,也可以用于不同的唱法。

另外,《赶圩归来啊哩哩》、《二月里见罢到如今》、《送给妈妈的茉莉花》、《纳西篝火啊哩哩》、《梅花引》、《遍插茱萸少一人》、《赛吾里麦》等,因为有明显的人物性别,不适合男声选用。

中国歌剧唱段,因为有明确的人物性别,有规定的声部,如《一抹夕阳》、《黑龙江岸边洁白的玫瑰花》、《情歌》、《风萧瑟》、《啊!我的虎子哥》、《娘在那片云里》等曲目,既不能升降调,也不能改变声部。

2. 外国声乐作品

目前,高校音乐学专业声乐考试中,外国作品的选用主要有两类:

一是外国艺术歌曲。如《紫罗兰》、《我亲爱的》、《我多么痛苦》、《假如你爱我》、《绿树成荫》、《我怀着满腔热情》等曲目,如同上述情况,可以根据考生个人的音域音质、声乐技能等不同情况,适当升降调,以发挥自己最好的声音和状态。

二是外国歌剧咏叹调。就外国歌剧而言,咏叹调是歌剧人物情感表达、艺术境界的集中体现,更是人物声乐技巧、演唱技能的高度展示,有些曲目还是国内声乐比赛的规定曲目。就声乐教学而言,外国歌剧咏叹调也是培养学生开展音域、提高声乐技巧、掌握外国语言、丰富文化素质、提高艺术力的重要途径。因此,外国歌剧咏叹调的选用,对声乐考生提出了更高的要求。当然,对确有条件、有实力、有目标、有意志、有能力的声乐考生来说,不要畏惧,应大胆追求,勇于攀登。不过,应注意的是,由于外国歌剧咏叹调有明确的人物或角色,有规定的声部,因此选用时,既不能随意升降调,也不能改变声部。

(二) 声乐考试曲目选用的基本原则

众所周知,音乐考生声乐考试曲目的设计,通常需要经过深思熟虑地推敲,甚至还要聘请专人指导或把关,并通过一段时间的演唱实践后才能确定。设计声乐考试曲目的道理,就像个人挑选衣服那样,需要“量体裁衣”,既要适合自己的身材,又要符合自己的气质;既要美化自我,又不愿意和别人雷同……因此,“量体裁衣”和“留有余地”,是音乐高考生声乐考试曲目设计的基本原则。也就是说,不仅要“量”个人声音条件、所掌握的声乐技能、艺术表现能力的“体”,而且要“裁”不同难度、不同风格、不同特点歌曲的“衣”;并且“留”在紧张、辛苦、疲劳情况下考试的“余地”。这一原则具体为:

1. 难易适中

有观点认为:考试曲目越难、篇幅越大、音域越宽就越容易拿到高分,而唱“小歌”不够分量,不能发挥水平、所得分值低等,这样想便忽略了考生实际的声音条件和所掌握的声乐技能,在考试曲目的设计上,往往会超出考生的能力。

整体偏难,是声乐考试曲目设计的主要倾向。一般来说,每一首歌都有好几个技术难点,有的体现在音域和音高上,有的体现在音准、节奏和速度上,有的体现在篇幅和结构上,有的体现在语言和表达上,有的体现在钢琴伴奏与合作上。整体偏难的曲目,指集中了以上好几个难点的曲目。由于考生现有的声乐技术有限,对付不了这些技术难点,因此,考试中不是在高音或音域上出问题,就是在音准和与伴奏合作上出问题,很难达到预期的效果。

比如,《古老的歌》、《帕米尔,我的家乡多么美》这类歌曲的开始段,由于钢琴伴奏不是一直跟着旋律的,考场上多数考生都把握不住音准,一开口就走音或跑调。又如,《你再不要去做情郎》、《受伤的新娘》等歌曲,不熟悉钢琴伴奏或没有与钢琴伴奏合作过的考生,是很难完成和表现好作品的。

再如,《昭君出塞》、《松花江上》、《沁园春·雪》、《玛依拉变奏曲》、《牧笛》、《鸟儿在风中歌唱》等曲目,除音准、节奏、音域等方面的难点外,庞大的篇幅就是对考生演唱技术和体力的考验,许多考生唱到后面时,由于达不到演唱技术的要求,不是破音就是呐喊,不是唱不出声就是中断,这种结果非常伤考生的自尊和信心。

然而,上述考试曲目都是高校声乐教学中难度较大的曲目,有些曲目还是国内声乐比赛的规定曲目,它们的整体难度对歌唱者提出了较高的技术要求。反而有许多适合考生程度的曲目,却有考生嫌“小”而不愿唱,高不成低不就。因此,要掌握好曲目的难易,如果贪“大”嫌“小”,必好事与愿违。当然,对于确有条件和实力的考生来说,只要认真“量体裁衣”,确认有把握完成和表现较大的作品,也可以向自己的目标大胆冲刺。

2. 高低适中

高低适中,主要指曲目音域和调号的合理设计。每一首歌在作曲家创作时,都设计了音域或调号,用于作品的教学和演唱实践。按声乐学科的惯例,除声乐比赛对作品的调号作了规定外,外国歌剧咏叹调和中国歌剧选段不允许随意升降调。而中外艺术歌曲或民歌,则可以根据不同演唱者的声部和音域调整调号。对于广大的声乐考生来说,除中外歌剧咏叹调不能升降调外,许多歌曲都可以根据个人的实际情况适当升降调。但是,“音高”绝不等于“分高”,唱高音还要看它的质量和效果。况且《乡音,乡情》、《岁月悠悠》等许多歌曲,都有不同调号的版本,这不就是供不同音域、不同条件考生选用的吗?

对于男生来说,由于生理的原因,一般唱高音都比较困难。因此“退后一步自然宽”是明智的选择,唱高音不需要用“拼命”作代价。另外,在声乐教学或训练中,我们还需要提高对有效音域和一般音域的认识,切忌把平时练声侥幸发出的高音,或在走廊上偶尔发出的高音,认为是有效音域并在考试中使用。如对《我像雪花天上来》、《嘉陵江上》、《母爱》、《跟你走》、《把一切献给党》等音域宽广的曲目,需要谨慎使用;另外《大江东去》、《桥》、《家》等歌曲,也有不同调号的版本供选用。如果考试曲目音域过宽、调号设计得不当,考生在紧张的考场上,高音上不去,于是呐喊、乱叫、走音、跑调或转调等现象接踵而来。因此,在音域的设计上一定要留有余地,在不影响作品完整性的前提下,能降则降,能窄则窄,重在“稳”和“准”。

3. 偏倚适中

偏倚适中,主要指声乐曲目的使用率,或被知晓的程度和范围。有观点认为:考试曲目唱的人多了,考官对曲目太熟悉了,可比性增强了,不容易得高分;选用唱得少的曲目,考官听得也少,没有可比性,容易得高分。于是把目光转向中国近年创作的新歌,或外国几千年前的作品。而对于考生的声乐成绩来说,曲目设计的合理性和科学性虽然重要,但它不是考生获得高分的唯一因素。成绩的高低关键在于考生的声音条件、声乐技术、艺术表现、完整性等综合素质。

另外,声乐考试不等同于音乐会上的声乐演唱。从声乐表演的层面上讲,演唱新歌可以使自己的演唱和表现超脱他人的约束,能有效发挥个人的艺术创造能力,还可以使音乐会的曲目更为新颖或引人注目。但是,声乐考试不等同于音乐会,因此,考生没有必要有意回避选用率较高的考试曲目,而挖空心思去“开发”新歌,这既不是音乐考生声乐考试的主要目的,也不是考生获得高分的唯一途径或手段;反而,考官如果不熟悉歌曲的旋律、难点和音域,钢琴伴奏也不熟悉新歌的节奏、速度或伴奏音型等,或许还会影响考生的发挥,同时也会影响考官的判断。

因此,声乐考生还是以务实为好,没有必要去替歌唱家们做开发新歌的事业。从多年声乐考试的现状来看,今年所谓的新歌,明年就不再是新歌了,这有必要吗?因此,在把握曲目偏倚上,无须绝对化和偏极,以适中为好。只要能正确体现和反映出考生的声音条件、技术、风格和艺术特点,不管是新歌还是老歌,都不必有意回避。

(三) 声乐考试曲目选用的方法与对策

目前,针对全国高校的音乐学专业招生考试,一些学校和省份都相继制定了规定曲目,让考生在一定的曲目范围内进行选择,也有一些艺术院校是由考生自行选用考试曲目。不管是规定曲目,还是自选曲目,合

理和科学地选用声乐考试曲目,是走向成功的第一步。

1. 科学规范

在声乐考试曲目选用上,要做到科学规范,在曲目设计上不出现声乐理论和知识的错误,符合声乐学科的惯例和规范。

首先,不要混淆中外歌剧咏叹调或唱段和艺术歌曲的概念。前文已谈到,按国际声乐惯例,外国歌剧咏叹调在演唱或比赛时,一是不能降调和升调,二是不能混淆声部。但在往年的考试中,都有考生因自身的音域或无知的的原因,出现将外国歌剧咏叹调降调演唱的现象。比如,歌剧《贾尼·斯基基》的咏叹调《我亲爱的爸爸》,将原调降A调降到F调演唱;歌剧《水仙女》的咏叹调《月亮颂》,将原调降G调降到F调演唱等。

其次,中国歌剧唱段也不能随便降调或改变人物和声部。但是往年都有把歌剧《伤逝》中的《一抹夕阳》,将原G调,降为F调,或升为A调演唱;把歌剧《原野》中的《啊!我的虎子哥》,将原降G调降到F调演唱等现象;在某省的音乐术科统一考试中,竟然还有考生把歌剧《傲蕾·一兰》中男中音的唱段《黑龙江岸边洁白的玫瑰花》用女声去演唱;还有人把中国歌剧《伤逝》中,反映“五四”时期新女性代表人物子君的唱段《一抹夕阳》用男声去演唱等。

再次,中外艺术歌曲虽然可以升降调,也可以用于男女声演唱,但有些作品是有固定人物的,如《大江东去》、《满江红》、《二月里见罢到如今》、《赶圩归来阿哩哩》等,都是不能随便改变人物和声部的。如果在音乐理论考试中,考生出现学术上的错误是肯定要被扣分的。但对技能考试出现的学术错误,目前尚未明文规定是否扣分。尽管如此,希望考生在声乐考试中,尽力避免声乐理论知识方面的错误。

2. 突出优势

突出优势,就是在突出考生个人的声音条件、声乐技术、艺术表现的前提下,考生所选用的几首曲目都能突出自身优势。尤其是广东省实行考试曲目“三抽一”的操作后,考试的三首歌更需要能突出考生优势。

比如,某考生在演唱和表现原文的外国作品上有一定的优势,这一优势一旦确认,就不必花时间和精力去试唱其他作品,而要给她(他)设计难度相同的三首(或几首)原文作品,以突出她(他)的优势。如果考生三首(或几首)歌曲的难度和风格基本统一,唱三首(或几首)犹如唱一首,首首都得心应手,既能有效掌握声乐技巧,又能发挥出应有的水平;反之,如果三首(或几首)歌的风格和难度不统一,就增加了考生的心理负担,往往最难唱或最不想唱的那首,正是考生在考场上抽到的那首,或是考官现场要求考生唱的那一首。

以此类推,如果某女考生的花腔技巧十分突出,就没有必要让她“绕圈子”,在加强花腔技能的同时,设计难度相同、风格一致的三首(或几首)花腔作品,尽情发挥;如果某考生的优势在对歌曲的戏剧性表现上,也应按此办法设计具有相同程度、风格一致、戏剧性强的三首(或几首)曲目,这样准备三首(或几首)如同一首,首首都能获得理想的效果。

3. 精裁妙辑

随着全国音乐高考生人数的不断增加,许多院校音乐学专业的声乐考试中,由于受时间的限制,大都存在考生在演唱中被“叫停”的现象。从考生的角度讲,每个考生都希望自己的演唱不被“叫停”,能尽情发挥,如果不让唱完准备好的歌曲,总觉得遗憾。但是,如果让每个考生都完整地唱完每首歌曲,也确实没有必要。因此,在既不影响考官判断,又不影响考生正常发挥的前提下适当“叫停”,是保全考生嗓音、爱护考生的表现,于是“叫停”已成为当今音乐学术科声乐考试的必然趋势。因此,与其在考场上被动地“叫停”,倒不如事先对歌曲进行剪接。

当今,高校音乐学专业招生中声乐考试的现状,被赋予了“精裁妙辑”生存的空间。所谓“精裁妙辑”,就是根据目前音乐学专业声乐考场上“叫停”的现状,事先对篇幅较长的曲目,在不影响正常演唱的前提下,做适当的裁剪,使现场演唱的时间更适应考试的要求。

比如,《乡音乡情》、《昭君出塞》、《风萧瑟》、《美丽家园》、《纳西篝火阿哩哩》、《火把节的欢乐》这些篇幅较大的曲目,三、四分钟都唱不完,不剪能行吗?因此,在声乐曲目的设计上,既要保全考生的正常

演唱，又要让考生有发挥的机会和余地，还要让裁剪后的歌曲具有一定的艺术性和逻辑性，不仅精裁旋律，还要妙辑伴奏，等等。

一般来说，考生应在备考时，把一首完整的歌曲裁剪在两分半钟左右，使之既适合演唱，又不影响考官的判断。同时，“精裁妙辑”对每首歌曲来说，还有多个方案以供筛选。比如，《教我如何不想他》共四段，可以删除第二段，也可以删除第三段，除此之外，歌曲的间奏也要适当裁剪；又如，《沁园春·雪》既可以将“长城内外”的这一段删去，接“江山如此多娇”，又可以将“江山如此多娇”这一段删去，接“俱往矣”这段，等等。尤其对篇幅较大的声乐作品，考生和指导老师特别要动脑筋认真裁剪，才能达到目的，取得成功。

但要注意，如果某些声乐规定曲目已有考试演唱提示，则按提示剪接。

五、声乐技能训练与提高

本节以高中音乐班学生为对象，结合音乐高考中声乐考试的一些问题和现象，从提高音乐班学生的声乐应试能力出发，谈谈男女声的特点，以及训练时需要掌握的方法。

（一）女声的基本特点和训练

从高校音乐专业生源的性别比例来看，女生占70%以上；从普通高中音乐班的学生来看，也具有相同的比例。这说明不论是高校的声乐教学，还是高中音乐班的声乐辅导，都主要面对女声的训练和培养。那么，应该如何对女声进行训练呢？为此，我们首先要了解和掌握女生的声音特点。

1. 了解女生声区构成的特点

人的嗓音由自然声区和超出自然声区的假声（或头声）构成，这是人类声音的基本特点。但对于大多数女生来说，她们的自然声区（真声）比较低，一般在小字一组内，说明她们的假声占有较大的比重，也具有向女高音发展的条件。

女声的两个声区各自的特点表现为：自然声区的“真声”容易唱响，但难以唱高；“假声”容易唱高，但不容易唱响。因此，声乐训练对女生来说，首先是把“真”、“假”两段声音连接起来，使声音尽快统一起来，才可能使音域扩宽，使音量扩大。

2. 注意声区统一的训练

要使女生的声音尽快连接或统一起来，声区统一的训练尤为重要。常规的发声训练，大都从自然声区开始，从低音向高音扩展。但对于大多数自然声区比较低的女生来说，这种由低音往高音延伸的方法，容易在声区的交接处上出现“坎”（换声点），不宜声区的统一。如果要回避由低音向高音扩展时出现“坎”，可以先找到高声区的假声，从假声开始进行发声训练，并在假声有一定音量和歌唱状态有所稳定的情况下，再向中低声区迂回、过渡或覆盖，可以有效解决女声“换声”或“混声”的技术问题。

我国著名声乐教育家、解放军艺术学院的孟玲教授，是一位赞同声音从高音往下练的声乐教授，在她的学术论文中，列举了她在给男高音歌唱家王宏伟练声的情况，认为从高音区往下练习，不容易出现换声区的那个“坎”，可以淡化换声区的概念，更容易使声音统一。当然，我们还可以尝试和实验更好的办法，在不断总结前人教学方法的基础上，探索和发展更有利于学生声音统一的教学方法。

3. 注意呼吸方法的运用

要使女声的声音从越过“换声点”后的假声开始训练，注意呼吸方法的适用和呼吸效果的分析，也非常重要。由于从高声区的假声开始发声和训练，在发声时所需的气息流量和强度较中低声区相比，要大得多，

呼吸的动作也要大得多。因此，必须采用相应的呼吸方法，才能适应发声的要求。那么，是开口吸气好，还是闭口吸气好呢？《沈湘声乐教学艺术》中指出，“世界上各种唱法都是以深呼吸为动力”，因此，我们以“深”的呼吸观点为第一原则来作进一步分析。

第一，用鼻子吸气。这种观点认为，鼻子是呼吸的必然通道，应该履行自己的义务，况且，鼻子吸气卫生，因为它保护肺和黏膜不受冷空气或微生物的侵袭。因此，声乐教学中大都用“闻花”的感觉来练习呼吸。但是，用鼻子呼吸也有许多不利的因素。比如，鼻孔呼吸时，嘴是闭上的，不利于口腔和喉咙的打开，而且吸气速度慢，气息流量也小；又如，吸气时容易引起肩、胸上抬以及脖子紧张的后果，与胸式呼吸的方法相似，使肩、胸、颈部肌肉紧张、疲惫；再如，鼻孔呼吸的气息不深，有违上述“深”的原则。因此，在当代的声乐教学中，较少采用这一吸气方法。

第二，开口吸气。“没有通畅的呼吸，就没有通畅的声音”是声乐教学的基本原则，如果把“通畅”作为歌唱呼吸的又一原则，我们很快就会发现：开口吸气的方法比较符合这一要求。

开口吸气时，喉咙是打开的。要使歌唱的呼吸通畅，喉咙的打开是获得通畅呼吸的首要条件。喉咙与口腔连接，要打开喉咙，就必须依赖口腔打开的动作来带动喉咙的打开。我们不妨试试以下方法：一是张开口腔、打开喉咙吸气；二是半打开口腔吸气；三是不打开口腔，用鼻子吸气。

我们很快就会明白什么样的呼吸方法能使呼吸通畅和迅速。所以，开口吸气，更符合气息通畅的原则。同时，我们还会发现：开口吸气时，一是口腔和喉咙都处于张开的状态，与歌唱发声的状态几乎完全相同，十分有利于吸气后紧接着的歌唱状态；二是口腔和喉咙、声门都在呼吸中处于充分打开的状态，吸气速度快，气息流量大，十分有利于歌唱中经常出现的快速换气；三是开口吸气与生活中“打哈欠”的动作基本相同，简单明了，操作简练，学生比较容易理解和掌握。

第三，开口吸气的气息较深。由于开口吸气时，喉咙充分打开，喉器处于较低的位置，吸入的气息也较深，为寻找较低的气息支持创造了有利条件。当气息处于较低的位置时，腰部必然有往外膨胀的感觉，这种往外膨胀的感觉或向外膨胀的动作，正是支撑强大音响，支撑宽广音域的着力点和控制点。因此，开口吸气、气息较深、腰部支持，三者形成了一个相互依存、相互联系、相互促进的整体，为充分发挥学生的声音、扩大音量、扩展音域等起着不可低估的作用。

为了保证开口吸气的效果或质量，达到呼吸通畅的技术要求，在呼吸时，还要注意尽量不要抬肩。另外，还有观点认为：口鼻可以同时呼吸。从理论上讲，似乎口鼻同时呼吸的观点成立，但在实际的歌唱中却很难实现。我们可以试一试，其结果也许是：要么开口呼吸，要么用鼻子呼吸，口鼻同时呼吸的动作几乎不可能存在。

4. 注意对歌唱动作的观察

除听觉外，注意对歌唱动作的观察，不仅是对歌唱方法掌握与否、声音正确与否的直观评价，还是提高和改善教学效果的重要途径。因此，“镜子是你的第二位老师”成为当今声乐教学又一形象的教学语言。

首先，观察吸气动作。主要观察在吸气时口腔和喉咙是否真正打开，吸入的气息是否处于较低的位置，吸气时腰部是否有感觉，吸气时不能抬肩、抬胸等，同时还要注重观察和分析吸气的效果，并进行适当的调整。

其次，观察舌头的位置。歌唱发声时，舌根发紧、舌头向后收缩，是女声歌唱中普遍存在而又亟待解决的问题。因此，训练中需要注意观察舌头是否有向后收缩的现象。舌根和舌头不正确的姿势或向后收缩的现象，严重堵塞着呼吸的通道，堵塞了气流的正常运行，影响了声音的统一，并导致喉部用力、声音不通，还带有舌根音的不良后果。因此，“管好女生的舌头，就等于管好了一半的声音”。解决这一问题的办法也很简单：平放舌头、加强腰部和唇齿的动作、分解喉部的力量、分散喉咙的注意力，或者用“呀”字练习，放松舌根。

再次，观察头部动作。主要观察在不同音区发声歌唱时，头部是否僵硬，是否能按高低不同区域做上下轻微的活动，以防止脖子和头部僵硬，防止脖子用力或声音塞在喉咙里的现象。一般来说，发高音时头部动作较高昂，声音往中低音运行时，头部将随音区的变化略有回收，头部动作可以根据音区的变换作相应的调