

中小學唱歌教學法

魯美爾主編 陳登頤譯

音樂出版社

（一）九五五

中小學唱歌教學法

魯美爾主編 陳登頤譯

音樂出版社

• 一九五五 •

М. А. Румер 主編
Методика преподавания
пения в школе

本書根據 Издательство Академии
Педагогических Наук РСФСР 1952 г. 版譯出

中小學唱歌教學法

主編者 (蘇) 魯 美 爾

翻譯者 陳 登 頤

*

有 著 作 權

書號: 026 開本: 762×1067 耗 1/25

頁數: 192 印張: 15 9/25 字數: 269,000

一九五五年一月第一版上海第一次印刷

印數 1—16,120 冊

定價一萬七千八百圓

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇六三號

音樂出版社出版

北京東單溝沿頭三三號

新華書店總經售

*

內 容 提 要

本書是蘇聯四年制、七年制、十年制學校音樂教師以及師範生的參考用書。共分四章，第一章敘述如何教唱、練唱和指揮；第二章敘述如何教樂理；第三章敘述如何教學生聽賞音樂；第四章敘述如何組織課堂教學和擬定教學計劃；第五章敘述如何指導學生進行音樂課外活動。說明非常詳細，並附有充分的譜例，適合中小學教師及師範學校學生參考之用。

作 者 的 話

本書的任務是闡述學校音樂教育與教學的內容和方法的問題。

本書供受過專門音樂教育的教師使用，它也可作為課外和校外教學工作的指導書。

序言、第二章“樂理”和第四章“教學工作的組織”由姆·阿·魯美爾執筆；第一章“合唱”由德·爾·洛克辛執筆；第三章“聽賞音樂”由恩·爾·格羅簡斯卡婭執筆；第五章“音樂課外工作”由阿·符·邦津娜執筆。

序 言

在學校裏音樂必須以它的特殊手段來幫助完成共產主義教育的任務。這就是說：

一、音樂必須用爲學生思想教育的手段。

二、教學必須幫助學生的音樂發展，幫助培養他們的音樂才能。

唱歌乃是兒童最易接受和最親近的一種參加音樂演出的方式。合唱是俄羅斯民間音樂演出的主要方式，也是把參加演出者團結爲統一的音樂團體的最有價值的方式。曲調和詞句的結合幫助學生鮮明地瞭解歌曲的內容。歌曲的旋律使歌詞深刻和豐富起來。

音樂教育和教學過程包括：甲、培養學生感受音樂的熟練技巧；乙、使學生獲取音樂知識，養成音樂概念；丙、教學生表演音樂（本書中討論的只限於唱歌）。

藉了唱歌教學，培養了學生的感受能力，同時也養成了他們的音樂概念（關於高度、節奏、音階等的概念）。這些概念和感受音樂的熟練技巧在聽賞音樂的過程中擴大和加深起來。樂理知識也是在唱歌和聽賞音樂的基礎上養成的。由此看來，在教學過程中，音樂工作的一切部門都是密切聯繫、互相影響的。

音樂教育和教學，正如蘇聯學校中任何科目的教學一樣，必須具有先進的科學思想水平。音樂教育和教學理論是以馬列主義美學原理、蘇聯音樂學、蘇聯教育學和心理學作爲基礎的。

聯共（布）中央於一九四六至一九四八年間頒佈的文學和藝術方面（關於藝術的價值，關於其教育作用，關於藝術作品的評價標準）各項決定中的指示以及一九五一年四月十九日真理報刊載的社論失敗

的歌劇，應當在學校的音樂教學中起主導作用。要用生動地表現世界的藝術手段來教育兒童，就必須使他們對所接受的東西發生深刻的情感。

通過藝術的音樂形象來認識世界，會充實兒童的人格，幫助使他們的意識全面發展和形成起來。

現在把決定蘇聯學校中音樂教育內容和方法的基本原則闡述一下。

任何藝術——包括音樂在內——都是以特殊的藝術形象對現實的反映。所以我們絕不能像形式主義者那樣，把音樂視為“聲音的遊戲”，視為“悅耳的聲音組合”。現實主義性質的音樂具有深刻的內容，在它裏面反映出人類的情感和思想。所以音樂也是具有巨大影響力量的。但是並非任何音樂作品的內容都能適合蘇聯學校的教育任務。因此學校的音樂教材就得仔細地加以選擇。首先必須採用那些反映蘇聯人民對周圍現實的態度的作品、那些——照莫洛托夫的說法——揭露蘇維埃時代的事件和人們的工作之思想意義的作品。蘇聯兒童歌曲、青年歌曲、羣衆歌曲以及民歌都是這樣的作品。但是蘇聯作曲家的音樂作品不僅反映現在，它們還反映過去人民的生活。

許多民間創作的以及格林卡、里姆斯基-科薩科夫、鮑羅丁、穆索爾斯基、柴科夫斯基等俄羅斯音樂天才的作品都以俄羅斯人民的英勇歷史為題材。但民間創作的以及俄羅斯古典音樂家的作品，必須選那些幫助培養學生的藝術興趣，也就是說，幫助他們理解與愛好有巨大思想內容、生動表現力和巨大藝術價值的音樂。當然這個音樂富藏當中只有少數作品被選入學校的教學大綱。

歌曲——即和文字密切配合的音樂——最為兒童樂於接受。合唱的教學工作全部建立在附有少量練習的歌曲上。（這些練習主要由

歌曲裏的材料編成。)

樂理的教學、讀譜與視唱也大半建立在民歌的材料上。

歌曲在聽賞音樂的曲目中也佔很大的地位。

除了歌曲以外，學校中的聽賞音樂的補充教材中又包括了一些器樂作品：舞曲、舞蹈音樂、進行曲；此外還有標題音樂以及描寫性質的作品，例如柴科夫斯基的兒童曲集中的樂曲以及格利格的作品。在高年級裏屬於這些作品範圍的有歌劇、聲樂大曲與清唱劇裏的片段，例如格林卡的伊凡·蘇薩寧、盧斯蘭和柳德米拉、鮑羅丁的伊戈爾王、里姆斯基-科薩科夫的薩德科、柴科夫斯基的歐根·奧涅金、柯瓦爾的葉美良·普加喬夫、莫克羅烏索夫的夏伯陽等歌劇裏的片段。這些作品由於它們明白和有趣的內容，完全可為兒童的理解力所能接受。它們都具有思想教育意義，並且能使兒童的藝術興趣循正確方向發展。

但是不僅音樂教材必須符合共產主義教育任務，教學工作方法也必須符合這些任務。教學必須具有教育意義。這就是說，在練習歌曲時，教師不僅要注意到在技術方面使兒童演唱得準確，而且要注意到歌曲的內容、性質與音樂表現手段，注意這首歌曲必須怎樣演唱（速度、音量、音質、歌詞的發音等）。由此看來，要達到技術良好的演唱，教師必須使技術服從於理解地和有表現力地演唱歌曲的任務。演唱的質量又幫助兒童更深刻地感受藝術形象和理解歌曲的內容。這加強了歌曲的情感影響力量，並且加強了它的思想教育作用。

自覺性和積極性原則在音樂教學中具有頭等意義。往往唱歌的教學建立在刻板的模仿上。我們並不否認應該利用好的示範，但教師同時也必須使兒童意識到，在唱歌裏什麼是良好的，什麼是惡劣的，應該有意識地模仿什麼，應該努力達到什麼。在獲得音樂知識的過程

中，不可僅僅記熟音樂的法則、原理與定義，而沒有明晰的聽覺觀念，不瞭解音樂現象的意義、作用和表現力。

這樣就必須利用直觀性原則了，就是說必須根據音樂的感受、根據具體的音樂形象來形成音樂觀念。因此，音樂觀念與概念的形成過程應當是：教師組織學生觀察音樂，把觀察所得加以比較和對照，從而在自己的指導下得出結論。這些結論是以定義、音樂術語與音樂符號的形式來表示的。這樣的教學方式保證學生發揮最大限度的積極性，並保證培養他們的思考力。

但是獲得知識和熟練技巧，其本身並不是目的。一切獲得的知識必須應用到實踐上。例如讀譜法的知識在讀譜和練唱歌曲時便要運用到。知識、技能與熟練技巧的實地應用，是藉公开展示學生音樂成績來實行的。班級或合唱隊在學校節日、晨會和晚會上演唱練熟了的節目，乃是歌唱團與聽眾交往、對他們起思想影響的手段。

上述幾項教學原則完全符合蘇聯學校的一般教育任務，符合培養積極的、有主動精神的、自覺的共產主義社會建設者的任務。

蘇聯教育學和心理學建立在“能力在行動中發展起來”這項原理上。因此在音樂教學中不可像舊式學校那樣常發生的那樣，甄別出有能力的，而使那些“無能力”的免上唱歌課。實踐告訴我們，在教學過程中所有兒童的音樂能力都發展起來。所以我國的音樂教育必須具有普及性質，它必須而且可以是全面性的。它的結果將是音樂能力的普遍發展，音樂天才的普遍出現，以及音樂在生活中的普遍流行。

反映社會主義體系的蘇聯藝術幫助共產主義道德確立起來。音樂教育是兒童藝術教育的一個主要組成部分，它幫助蘇聯學生產生對於藝術，對於旨在為爭取人民自由、爭取先進民主文化、爭取世界和平而鬥爭的藝術的愛好。

目次

序言	I
第一章 合唱	1
內容與基本教學原則	1
唱歌教材	4
聲樂技巧	9
唱歌的姿勢 9 呼吸 11 發聲法 16 咬字 25	
合唱技巧	36
諧調 36 協和 50	
二部合唱	68
指揮	73
練唱教學法	97
教師的備課工作 97 教師範唱 97 歌詞的練習 99	
旋律的練習 100 歌曲“飛機”的練唱例子 105 俄羅	
斯民歌“伊凡·蘇薩寧”的練唱例子 109	
第二章 樂理	116
緒論	116
工作的最初階段	118
視唱	136
節奏	139
音階	152
附錄	195
視唱的曲例	195
樂譜註釋	195
第三章 聽賞音樂	219
選擇聽賞音樂的材料	221

音樂知識	224
對於樂曲的教學工作	228
樂曲的複習	240
樂曲分析的例子	242
關於作曲家的知識	247
教學過程組織問題	251
第四章 教學工作的組織	255
唱歌課堂教學	255
課堂教學的構成	257
唱歌課的組織	264
擬定教學工作計劃	265
第五章 音樂課外工作	269
緒言	269
學校合唱隊	271
學校合唱隊的種類及其成員	272
兒童聲音與音域	273
聲音的檢查	276
合唱隊的人數, 合唱聲部的編制	278
合唱隊的排列	279
合唱隊的工作組織問題	283
合唱隊的工作	284
聽唱音程的練習	288
二部合唱的準備練習	288
三	
四年級合唱隊	290
五至七年級合唱隊	294
女子學校	
與男子學校高年級合唱隊	298
合唱隊的演出	305
合唱隊參加學校的羣衆生活	306
合唱隊工作的擬定計劃及考查	309
三四年級合唱隊活動計劃的詳細舉例	311
三四年級合	
唱隊年度工作計劃舉例	314
五至七年級合唱隊年度工	
作計劃舉例	315
女子學校八至十年級合唱隊年度工	
作計劃舉例	316
附錄一 學校歌曲節	319
附錄二 合唱隊曲目舉例	324
附錄三 歌曲舉例	339
本書人名曲名華俄對照表	359

第一章 合唱^①

內容與基本教學原則

在兒童音樂教育體系中，合唱（集體歌唱）佔到最重要的位置。

合唱最能培養兒童對音樂的興趣與愛好，並幫助發展他們的音樂才能。而且學生本身是合唱的積極參加者（演唱者），兒童集體在積極的音樂活動中組織起來，變得更加團結一致了。

在合唱的教學中有兩個起重大作用的要素：一個是唱什麼（即歌曲目錄，以下簡稱曲目），另一個是怎樣唱（即合唱的教學法）。

本章大部分都是密切配合具體的音樂材料來研究合唱教學法的問題。“唱歌教材”這一節專論曲目的問題。

合唱是一個複雜的過程，它要具備許多條件。誠然，普通學校並不擔任訓練專門歌唱家的任務，但合唱的教學也必須有一個充分高的水平。普通學校必須成為發展我國合唱文化的初步羣衆基地。

合唱藝術——即使在學校教學大綱的範圍內也是這樣——要求對構成合唱音響美的一切因素加以掌握。它們分聲樂修養、聲樂技巧與合唱修養、合唱技巧兩個範圍。屬於聲樂技巧的有：唱歌姿勢、呼吸、發聲與咬字。屬於合唱技巧的有：諧調與協和。

聲樂技巧與合唱技巧一方面既各有其特徵，另一方面又密切地

① 按照一般的定義：單聲部唱稱為齊唱，多聲部唱稱為合唱，但本書中凡是集體的歌唱，不管是單聲部的或是多聲部的，都稱為合唱。——譯者註。

配合。如果合唱的參加者沒有個別地掌握好呼吸、發聲與咬字等聲樂技巧，便不可想像他們會發出良好的合唱音響。個人的掌握聲樂技巧乃是良好合唱的最重要的先決條件。我們從實踐中知道得很清楚，生手的兒童（或成人）加入歌唱會怎樣影響一個工作了長時期而已經成熟了的合唱隊的整個音響。只要一兩個人對聲樂技巧不能掌握或掌握得很差，就會損壞整個的合唱音響。因此，每個唱歌者的個別掌握聲樂技巧，可說是對合唱技巧的教學工作的基礎。這也就是最初的幾年中我們要對聲樂技巧的教學多加注意的原因。

正確地進行的合唱教學工作（由一個能掌握聲樂教學原理的教師擔任），無疑地也包括了對每位唱歌者的個別聲樂培養。例如，教師在致力於合唱聲部的協和及聲音的均勻時，就必須通過個別參加者的良好發聲、呼吸控制，才能達到這種協和。

對聲樂技巧的工作如果安排得正確，對合唱技巧的工作也就順利；反過來說，對合唱技巧的工作如果安排得正確，也會幫助學生更好地掌握聲樂技巧。

掌握聲樂、合唱技巧並不是目的，而只是表現樂曲的構思、內容與特質的手段。我們認為把藝術演唱技巧的培養分割為單獨的工作範圍，乃是犯了原則性的錯誤。如果這樣地處理問題，整個聲樂合唱技巧的培養就成為純技術、無內容、沒有絲毫藝術意味的事情，而且會引起錯誤的教學實踐——使培養技巧的工作完全變成乏味的、脫離內容的技術訓練。掌握了這些所謂技術性的技巧以後，才可以開始訓練演唱表現力（即樂曲藝術形象的表達）。

如果工作布置得正確，對個別技術困難的克服、對這些或另一些技巧的掌握，也正是藝術創造的過程。不論是音質（明朗的或隱蔽的）、呼吸（短促的或緩長的）、運氣法（連音或頓音）及其他各種聲樂

技巧，不論是音色的統一、音量（加強、減弱）、速度（加快、減慢）的統一及其他各種合唱技巧，當我們培養它們時，不但要把它們作為純技術性的技巧，而且也要把它們作為藝術演唱的技巧。因為每項合唱音響因素都表現了歌曲的某一種特色。

上述的一切，是不是否認必須對技巧的技術性的一面——訓練與練習——作精細的工作呢？自然是不否認的。上述的一切，是不是否認合唱曲（正如一切音樂作品一樣）的練唱有一定的階段規律性，要到末了一個階段才可把主要的注意放到對整個作品的藝術形象及曲式的工作上面去呢？自然是不否認的。這裏主要提出的只是一項基本原則：對聲樂及合唱的音響的每一個因素的教學工作不僅是使學生積累技能、增進演唱技巧的技術性的工作，而且也是訓練他們表現該首合唱曲內容的工作。這個內容通過多種多樣的聲樂合唱音響的手段被表現出來。學生集體的聲樂合唱技術愈高愈完美，合唱曲的構思也就可表現得愈完全愈鮮明。結果，學生的思想、藝術、情感觀念的範圍擴大了，他們的技術能力的武器庫也擴充了。

由此可得出一個結論：兒童的演唱技巧的積累並不是一個純技術性的教學過程，而是對於教學大綱中多種多樣內容與形式的唱歌教材長久而堅持地工作所得到的結果。

從合唱教學的最初就開始培養的一系列聲樂、合唱技巧，在以後的各學年中也繼續保持下去。它們僅隨着教材一同複雜起來。例如正確的唱歌姿勢（身體、頭、肩的位置）、長氣息的唱歌、正確發出母音等技巧，使歌曲同時起訖的技巧、以及其他在一年級就開始培養的各種技巧，都在以後的各學年中加以鞏固與改進。另一方面，由於兒童的意識性與聲樂合唱經驗不斷增長，唱歌教材一年比一年複雜起來，這使得我們必須培養另一些新的、更複雜的技巧。

因此，教師必須注意，對每學年的技巧所做的工作包括兩方面：
鞏固與發展以前各年已學得的技巧，掌握新性質的技巧。

唱歌教材

兒童在學校裏所學的歌曲及合唱曲，乃是唱歌課的基本教學內容。

要使曲目符合教學與教育學生的目的，它就必須滿足下列幾項要求：它必須有思想價值與明確的思想性，具有高度的藝術價值，其音樂與歌詞必須為一定年齡的兒童所易於瞭解與演唱。

現在把這些要求的內容闡明於下。

唱歌教材的思想性要為共產主義教育的任務服務。藝術，尤其是唱歌，具有巨大的影響情感的力量，它能促進人生觀的構成。藝術必須“幫助國家正確地教育青年；滿足他們的需要，教育新的一代成為生氣勃勃、相信自己的事業、不怕障礙、決心克服任何障礙的人。”
(聯共(布)中央關於“星”與“列寧格勒”兩雜誌的決議)①

音樂藝術因其通過藝術形象世界的特別影響手段，在整個學校教育體系中極有價值。唱歌教材的內容豐富性、多樣性及思想性，使我們可能充分完滿地解決學生思想教育的任務。在這方面蘇聯曲目要佔到特殊的地位。在蘇聯作曲家的歌曲及合唱曲中有很多歌唱祖國、歌唱偉大的斯大林、歌唱蘇聯軍隊及其英雄、歌唱少先隊員的友愛等的作品。

作為教材的曲目，必須符合一九四八年二月十日聯共(布)中央關於穆拉傑里的歌劇偉大的友誼的決議中在民間音樂與古典音樂方面所提出的任務。教學大綱的唱歌教材在民間創作與俄羅斯古典音

① 譯文根據蘇聯文學藝術問題，人民文學出版社版，36 頁。——譯者註。

樂方面是符合這個任務的。俄羅斯民歌多樣的種類與體裁使我們可能根據藝術典型來多方面而完全地體會與瞭解俄羅斯人民過去的生活。學生在學校內所演唱的民歌中，有不少反映民間生活各方面的歌曲（敘事民謠、勞動歌曲、輪舞歌曲及其他各種農民生活的歌曲）。在這些歌曲中間，描繪我們人民英勇的往昔、描寫他們爲爭取美好光明的將來而鬥爭的歷史歌曲起了特別的作用。把這項教材與語文課的適當題材聯繫起來，可擴大並加強它的教養及教育意義，這是有莫大裨益的。

在唱歌課上學生演唱古典作品的可能性是十分有限的（聽賞音樂的部門在這方面具有較多的可能性）。但就是在唱歌課上所利用的少許古典作品也能使學生得益不淺。學生有興趣地演唱格林卡、柴科夫斯基、里姆斯基-科薩科夫、鮑羅丁、居伊、阿連斯基、卡林尼科夫及許多其他作曲家的音樂，這時他們直接感覺並意識到俄羅斯民歌與俄羅斯古典音樂之間的有機聯繫。

民間歌曲創作、俄羅斯古典遺產的歌曲及合唱曲，使學生敏銳地覺察到我們大自然的美麗，激發並擴展他們心中優美的情感。

個別的西方古典作家（如貝多芬、莫差特）的歌曲，擴大了學生的眼界。

反映我國革命的往昔的唱歌教材：古代革命歌曲、戰爭與地下工作歌曲——都具有巨大的思想教育意義。這些歌曲幫助兒童鮮明的藝術形象來感覺並意識到戰士們爲了爭取蘇聯學生今日所獲得的生活而起的偉大可敬的作用。這些歌曲使他們更好地瞭解共產黨——蘇聯人民的勝利的組織者、鼓舞者及領導者——的偉大。

學生演唱的蘇聯各民族與兄弟斯拉夫民族的歌曲，加強並鞏固了兄弟般友誼及無產階級國際主義的情感。這些歌曲使學生對各民

族音樂語言的性質及特點得到一些概念。

這就是曲目的思想性所具有的巨大意義。

唱歌教材的藝術價值，它的完美性，深刻的內容性及表現力乃是我們對曲目所提出的第二個要求。只有通過具有藝術價值的作品，思想才能得到最完全的體現。作品中所含的一定的思想、意旨與情緒表現得愈是鮮明，它們對於學生的影響就愈是有力。詞句的詩歌形象，被適合這些形象的音樂表現手段刻劃得更加鮮明，就使歌曲具有完美的藝術性。^①

中小學教學大綱中歌曲題材及體裁的多樣性，也是曲目質量的一個必要條件。一方面它能加強學生對演唱歌曲的興趣與願望；另一方面，它使兒童對他們周圍世界的印象與觀念更多面、更豐富。^②

以各種高度藝術形式體現出來的唱歌教材的內容與性質的多樣性，使學生對音樂中一切精緻與優美成分的感受力敏銳起來，培養了他們的藝術趣味。

對曲目質量所提出的頭兩個條件（思想性及藝術價值），只有當第三個條件——這個曲目在學生瞭解及演唱方面的可接受性——存

① 例如在卡列里亞的斯大林之歌裏，卡列里亞及其雄偉大自然的形像，歌頌斯大林的樵夫們的形像（“在那萬壑松濤，雄偉的河流澎湃的地方，那裏樵夫在燎火旁歌唱頌揚英明的斯大林的敘事詩”），被寬廣流利的敘事式的旋律很好地襯托出來。安靜的速度，低音區的開端，到第三樂句的逐漸發展，都非常符合詞句中的詩歌形像。

② 教學大綱中唱歌教材充分完全地符合題材及體裁多樣性的要求。例如說，在一年級的基本曲目中，有五首蘇聯作曲家的歌曲、三首民間歌曲、兩首俄羅斯革命前作曲家的歌曲。按性質分：有兩首英勇性質的歌曲、四首流利優美的歌曲、四首詠諧遊戲的歌曲。其他各級的歌曲材料也都具有同樣的多樣性。例如說，為了適合學生的年齡，在高年級中古代革命歌曲、英勇的、戲劇性及抒情的歌曲就比較多，遊戲歌曲就比較少。