

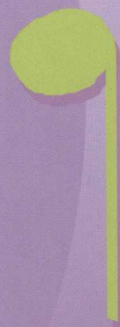
全国中小学教师远程非学历
培训课程资源开发项目

学校唱歌教学

主 编 孙静梅

副主编 郑秋梅 吴 静 肖宗明

高等教育出版社
Higher Education Press

全国中小学教师远程非学历
培训课程资源开发项目

学校唱歌教学

主 编 孙静梅

副主编 郑秋梅 吴 静 肖宗明

高等教育出版社
Higher Education Press

内容提要

本书是教育部“全国中小学教师远程非学历课程资源开发项目”成果,为指导中小学教师歌唱教学技能而编写。主要包括歌唱艺术的基础、唱歌教学的基础知识、唱歌教学的教学技能、唱歌教学的教师素质等内容。体现出音乐新课程理念下中小学音乐教学,尤其是唱歌教学的探索与实践。这些探索多来自于高师院校的音乐教育专业理论研究成果和中小学唱歌教学实践总结,体现出现代教学研究方法和中小学新课程唱歌教学中的应用实践。书后配有辅学光盘。本教材还可以结合对应的网络课程学习使用。

本书适合作为高等音乐院校音乐教育专业学生、教师和中小学音乐教师的培训教材,也适合音乐教育相关人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

学校唱歌教学/孙静梅主编. —北京:高等教育出版社,2008.9

ISBN 978-7-04-024943-9

I. 学… II. 孙… III. 音乐课—教学研究—中小学
IV. G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 116399 号

策划编辑 王宏凯 责任编辑 刘晓静 封面设计 张志奇 责任绘图 尹莉
版式设计 王莹 责任校对 金辉 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

印 刷 北京市鑫霸印务有限公司

开 本 787×960 1/16

印 张 14.25

字 数 240 000

购书热线 010-58581118

免费咨询 800-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

定 价 24.80 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24943-00

作者介绍

孙静梅,女,四川省宜宾市人。现任华中师范大学音乐学院副教授,硕士生导师。1986年毕业于西南大学(原西南师范大学)音乐学院音乐教育专业。主要从事声乐表演艺术和音乐教育方面的教学与研究。2000年曾参与教育部音乐课程标准研制工作,并参与人民教育出版社的新课程标准实验教科书音乐教材的编写。曾担任《21世纪高校音乐系列教材——声乐》一书的主编;担任湖北省义务教育课程标准实验教科书小学音乐1~4册副主编。在学术期刊上发表论文多篇。

总 序

教育大计,教师为本。教师素质的高低,直接关系到亿万青少年学生的健康成长,关系着全民族素质的提高和祖国的前途命运。高素质的教师队伍是优质教育资源的核心要素,是教育改革发展和提高教育质量的关键所在。加强中小学教师培训,造就一支具有先进教育理念、良好职业道德和坚实业务基础的德才兼备的教师队伍,是新时期教育改革发展和提高教育质量一项十分重要的紧迫的任务,也是广大教师的迫切愿望。

充分运用现代远程教育手段开展中小学教师培训是当前以信息化带动教师培训现代化,大规模、低成本、高效益地培训教师的重要途径与方式之一。为此,开发、整合优质教师教育资源,为各地开展教师培训提供有针对性的优质资源,促进优质教师教育资源共建共享,努力解决教师培训优质资源总体数量不足等问题日渐突出。2005年7月全国教师教育网络联盟根据《教育部关于加快推进全国教师教育网络联盟计划,组织实施新一轮中小学教师全员培训的意见》,依托全国中小学教师继续教育网和高等教育出版社启动了全国中小学教师远程非学历培训课程资源开发项目。2005年9月全国中小学教师远程非学历培训课程资源项目通过了教育部师范教育司审批。师范教育司在《关于支持组织开发中小学教师远程非学历培训课程资源的函》(教师司[2005]33号)要求按照教育部关于加快推进全国教师教育网络联盟计划,组织实施新一轮中小学教师全员培训的有关精神,以提高教师实施素质教育能力和水平为宗旨,以促进教师专业发展为导向,以推动教师终身学习为目的,以新理念、新课程、新技术和师德教育为主要内容,精心组织开发一批集理论与实践相结合,有利于教师自主学习和提高,对教师实际教学具有较强指导意义的远程非学历教师培训优质课程资源,不断提高远程非学历培训的针对性和实效性,促进教师网联远程非学历培训工作的健康发展。

按照教育部师范教育司的文件精神,全国中小学教师远程非学历培训课程资源项目成立了项目编委会,师范教育司管培俊司长任主任,教师网联李德芳秘书长任常务副主任;在编委会的领导下组建了项目管理办公室,制定相关管理文件,面向全国,广泛征集;严格评审,择优立项;追求质量,严格监控;全程跟踪课程研制和开发,规范管理;项目实施单位全国中小学教师继续教育网和高等教育出版社共同出资200万投入课程的开发研制工作。

项目管理办公室在组织专家多次深入研究的基础上,制订了《全国中小学教师远程非学历培训课程资源开发立项申报指南》等一系列管理文件,按照“面向全国、公开申报、专家评议、择优立项”的原则,项目通过五个渠道、三种方式,发布课题申报指南,广泛征集国内优秀的课程资源。本课程资源开发项目受到了各省教育主管部门、各师范院校与教师培训机构的高度关注与重视,共收到来自北京大学、北京师范大学、华中师范大学等高等院校、教师培训机构 84 家单位报送的申报项目 201 个。课题开发团队一般皆由学科带头人负责,以学科专家、信息技术专家及一线教师为主体,整体结构合理,具有较高的学科水平;课题内容紧紧围绕新课程改革、教师专业和学科发展,突出“三新一德”,其中以新课程为主导的课题项目 110 个、以新理念为主导的课题项目有 48 个,新技术与师德教育分别为 22 个与 16 个。

2006 年 4—7 月间项目办组织了项目的初审、复审、立项答辩等评审。评审专家严格掌握标准,坚持“公开、公正、公平”的原则,遵循国家立项程序评审,并根据实际情况进行了课程资源整合。最后形成了以北京师范大学、华中师范大学、华东师范大学、东北师范大学、北京教育学院、四川教育学院等为主体的 28 个课题研制开发项目组。

在资源开发前,制定了课程开发制作标准,以此规范课程研制,并组织专家召开项目开发制作专题会,通过展示、评议 2 门典型课程,以典型引路,发挥榜样作用,协助课题研制组细化开发方案,带动网络课程的开发。在项目开发制作中,先后多次聘请国内有影响的学科专家、培训专家、信息技术专家对网络课程和文本教材进行审查、评议。督促课题组按照审查评议意见认真修改,提升课程质量。

2007 年 6 月,全国中小学教师远程非学历培训课程资源开发项目进行了结题验收。教育部师范教育司宋永刚副司长、东北师范大学史宁中校长、全国教师教育网络联盟秘书长李德芳、全国教师教育课程资源专家委员会副主任郑惠坚及全体结题专家参加了会议。宋永刚副司长在讲话中,对项目工作给予充分的肯定,并对结题验收工作提出了具体要求。以史宁中校长为结题验收专家委员会主任的结题验收专家委员会一致认为:在教育部师范教育司、全国教师网联的领导下,项目组对中小学教师远程非学历培训资源开发工作高度重视,投入了大量的人力与财力;以课题招标的方式,调动了全国有关方面的相关力量,为课程开发提供了专业力量的保障;在课程建设过程中项目组认真贯彻了项目开发的指导思想,坚持理论联系实际方针,注重中小学教师的实际需要,服务我国教育改革;以“问题导向、案例分析、专家点评”为课程内容组织的基本方式;注意网络课程的特点,经过 1 年时间的努力,项目取得了很大的成绩,达到了预期的

目标,具有以下几方面的特点:

1. 从我国教育改革与发展的实际出发,充分考虑我国中小学教师的需要,准确把握新课程实施过程中的阶段性需求特点,针对一线教师关注的热点和教育教学工作中急需解决的难点,突出对新课程最新研究成果和实施策略的学习和应用。针对性强;有关课程能在细致分析中小学教师专业发展现状的基础上,着眼于帮助教师克服专业发展中的不足。课程内容较好地兼顾了基础性与时代性、前瞻性。

2. 有关课程注意吸收我国基础教育改革新鲜经验,立足校本实践,强化问题解决,多采用专题和案例等方式,突出课程内容选择和组织的实用性和有效性,积极地收集我国中小学教育教学改革中的案例,提出与概括的理论具有一定的原创性,切合我国国情,提升了中小学教师培训的实效性。

3. 课程资源采用文本、光盘、网络课程等各种呈现方式,满足教师多样化需求。各门课程资源内容与形式的统一性较强,为教师提供了大量的学习资料,使教师能根据自身需要有选择地学习,各种学习材料之间的链接流畅,交互性好;课程界面设计生动、友好,便于教师自学。全国中小学教师远程非学历培训课程资源建设项目取得阶段性成果。

2007年8月,胡锦涛同志在接见全国优秀教师代表座谈会上强调指出:教师是人类文明的传承者。推动教育事业又快又好发展,培养高素质人才,教师是关键,没有高水平的教师队伍,就没有高质量的教育。必须高度重视和切实加强教师队伍建设,特别是农村教师队伍建设,高度重视教师培养和培训。胡锦涛总书记在党的十七大报告中,进一步强调了发展远程教育和继续教育,建设全民学习、终身学习的学习型社会。胡锦涛总书记的讲话为新时期加强中小学教师培训工作的指明了方向,提出了要求。

全国教师教育网络联盟学习贯彻胡锦涛总书记的讲话精神,继续推进全国教师教育网络联盟计划,努力构建以高水平大学为先导和核心,以师范院校和其他举办教师教育的高校为主体,区域教师学习与资源中心为纽带和服务支撑,中小学校本研修为基础,教师教育系统(人网)、卫星电视网(天网)与计算机互联网(地网)相通融,学校教育与现代远程教育等多种形式的结合,学历教育与非学历教育相沟通,共建共享优质教育资源,覆盖全国城乡、开放高效的教师终身学习体系。在中小学教师培训资源建设上,将进一步地开发符合基础教育新课程改革要求的,适应中小学教师培训工作特点的优质课程资源,整合资源,优化配置,实现优质课程资源共建共享。全国中小学教师远程非学历培训课程资源项目是全国教师教育网络联盟针对中小学教师课程资源建设计划中的重要组成部分,在项目管理、资源开发、组织领导等各方面探索了一条优质课程资源共建

共享的机制,积累了许多经验。在教育部师范教育司领导下,全国教师教育网络联盟秘书处将进一步推进全国中小学教师远程非学历培训课程资源开发项目,为建设更多的教师教育优质课程资源,形成教师教育课程资源体系不断努力。

全国中小学教师远程非学历培训课程资源项目从前期研究,立项评审,资源研发,到中期复审,结题验收,资源上网出版都得到教育部师范司管培俊司长、宋永刚副司长、唐京伟处长的多方指导和鼓励。全国教师教育课程资源专家委员会郑惠坚副主任始终参与项目工作,给予项目极大的支持。东北师范大学史宁中校长亲自担任结题验收专家委员会主任,全方位地指导项目的工作。在项目开展的过程中,我们得到邬美娜、张贵新、丁新、宋冬生、齐放、徐伯兴、吴国容、汪继平、续佩君、杨立梅、张连仲、余自强、郑春和、申继亮、李殿国、孙晓天、林培英、苗逢春等众多专家的大力支持。各课题研制开发项目组的主管教育行政部门和院校领导高度重视项目工作,给予了大力的支持。高等教育出版社和中小学教师继续教育网作为项目的实施单位,投入了大量的人力和财力,取得了显著的成绩。项目管理办公室的工作也务实高效,得到各方面的好评。谨在此对所有支持和指导项目工作的单位、领导、专家、工作人员表示衷心的感谢。

全国中小学教师远程非学历培训课程资源由文本、光盘、网络课程组成,为全国中小学教师培训提供立体化的优质培训资源。全国中小学教师远程非学历培训课程资源丛书还需要经过实践检验,不断修改完善。因此,期望各方面专家学者、教师培训工作者,尤其是广大中小学教师在使用过程中提出宝贵意见。

全国教师教育网络联盟秘书处

2007年12月28日

前 言

20 世纪初的学堂乐歌开启了中国近现代学校音乐教育的先河,它的兴起与发展是中国近百年学校音乐教育起源与发展的主要标志。唱歌课不但是最早开设的学校音乐教学课程,而且也是一百多年来中国学校音乐教育的核心课程。19 世纪的甲午战争痛败,让中国的有识之士觉醒,康有为、梁启超等奋起救国,倡言废科举,促进办新学。在新学课程的设置中突出地将唱歌作为了中国中小学教育的课程。梁启超认为:“今日不从事教育则已,苟从事教育,则唱歌一科,实为学校中万不可缺者。”1902 年(光绪二十八年),清政府的《钦定学堂章程》颁布,确定新兴学堂开设“乐歌”一科。1909 年,《修正初等小学课程》进一步规定,凡初等小学堂中必开设“乐歌”课,高等小学堂中需增设“乐歌”课,并在对小学开设音乐课的大纲中把授教“单音歌曲(即指齐唱曲)”作了明文规定。这一时期的“乐歌”一科就是我们现在的唱歌课程,而学校音乐教育的全部教学内容就是单一的唱歌教学。1932 年民国政府教育部颁布的中小学音乐课程标准确立了以唱歌、乐理、欣赏、乐器四部分构成的中小学音乐课教学内容,中国学校音乐教育的模式基本形成。新中国建设初期,中华人民共和国教育部颁发的《小学唱歌教学大纲(草案)》和《初级中学音乐教学大纲(草案)》是新中国第一套完整的中小学音乐教学大纲。由于当时我国的音乐教师严重缺乏,教师的业务水平低下,因而,中小学音乐教学也几乎等同于教唱歌曲。十年文化大革命是中国学校音乐教育扭曲、混乱的年代。这时的中小学音乐课成为政治的附庸,虽主要的教学内容仍然是教唱歌曲,但其学习内容则变为了学唱“革命歌曲”、“毛主席语录歌”和“革命样板戏”唱段等。不过,由于这一时期特别强调开展政治活动,否定文化知识传授,使课外音乐活动得到了广泛而深入的开展。在频繁的歌咏比赛和文艺演出活动中,造就了一大批音乐艺术人才,他们中的大多数成为了今天的音乐专业工作者和音乐教育工作者。改革开放以来,由于“美育”功能在学校教育中的重要性日益凸显,中小学音乐教育也得以快速而全面的发展。1979 年教育部颁发的《中小学音乐教学大纲》中指出“唱歌是主要教学内容”,唱歌教学在中小学音乐教育中的重要性也得以充分的肯定。当然,这一提法也引起人们对整个中小学音乐教学的片面认识,以为中小学音乐教学内容为单一的教唱歌。随后,为了中小学音乐教育的全面发展,让教师们更重视唱游、器乐、欣赏、视唱等方面的教学内容,在 1988 年颁发的音乐教学大纲中,将“唱歌是主

要教学内容”的提法改成了“唱歌是音乐教学的重要内容”。同时,在20世纪90年代出台的大纲中还列出了“必唱歌曲”、“推荐歌曲”和“推荐欣赏歌曲”,强调在新形势下,中小学音乐教育对提高人们的综合素质,促进社会主义精神文明建设的重要意义。本世纪初,在教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》的指导下,我国新一轮基础教育改革正式启动,新颁国家音乐课程标准^①重新审视了中小学音乐课程的教学内容,将音乐教学内容在“感受与鉴赏”、“表现”、“创造”和“音乐与相关文化”四个领域作了细分。歌曲演唱划分在了表现领域,但它同其余教学领域又相互联系、相互渗透。在感受与鉴赏领域我们离不开对歌曲作品鉴赏及其演唱感受的内容,而演唱歌曲本身又是音乐艺术的二度创作,它又同创造领域密不可分。这种对传统音乐教学内容的重新整合与拓展,促进了我国音乐教育事业的发展,同时,为作为音乐教学重要内容的唱歌教学赋予了新的时代意义。

《全日制义务教育音乐课程标准(实验稿)》指出:“演唱歌曲是中小学音乐教学的基本内容,同时也是中小学学生最容易接受和乐于参与的表现形式”。可见,在新的音乐教育理念下的唱歌教学也依然是音乐课教学中必不可少的一项教学内容。在具体的教学过程中,教师要以音乐审美为核心,以学生的兴趣爱好为动力,要面向全体学生,注重个性发展,鼓励学生的音乐创造。同时,在音乐课程标准的新观念指导下,教师仍然承担着这样的具体教学任务,即:揭示歌曲的思想性和艺术性,启发学生的音乐想象和联想,培养学生的创造力和鉴赏力,提高学生的演唱技术和表现能力,促进学生艺术素质和文化素质的全面提高。新的国家音乐课程标准根据学生生理和心理的特点以及智力和音乐感受能力的不同,将表现领域中的歌曲演唱内容标准分级表述。如九年制义务教育段的演唱表述:1~2年级“参与各种演唱活动”;3~6年级“乐于参与各种演唱活动”;7~9年级“能主动参与各种演唱活动,养成良好的唱歌习惯”等等。这样的表述其内容准确清晰,标准层次分明,符合教学实际,使教师的唱歌教学有了具体的教学目标和依据。同时,课程标准还对唱歌教学的实施提出了具体的教学建议。如:唱歌教学中“歌唱技能的练习,应该结合演唱实践活动进行”;“合唱教学可以从轮唱开始,逐步过渡到多声部合唱”;“创设与歌曲表现内容相适应的教学情景,激发学生富有情感的歌唱,以情带声,声情并茂”;对学生的评价“应关注情感态度与价值观和知识与技能方面的指标”“应考察学习过程与方法的有效性”等等。这些既是唱歌教学过程应遵循的原则,也是行之有效的教学策略和操作提示,在实践上拓宽了唱歌教学的视野,推动了唱歌教学的进步。

^① 教育部. 全日制义务教育音乐课程标准. 实验稿. 北京:北京师范大学出版社,2001.

随着我国现代化进程的日益推进和改革开放的进一步深化,我国的学校音乐教育事业也获得了前所未有的迅速发展。中小学的唱歌教学在新课程理念的指导下,也在积极地进行改革和探索,在课堂教学和课外活动实践中都取得了可喜的成绩。但是,我们也清醒地认识到,在中小学音乐课程改革进程中也存在着诸多的困难,从而影响着前进的步伐,其中最令人担忧的是,教师队伍的整体素质,尤其是音乐专业技能素质和音乐教学技能素质亟待提高。在我国的高等师范院校音乐教育专业课程设置中,声乐演唱是一门相对独立的专业技能技术课。由于近年来办学规模的不断扩大,造成师资的匮乏,也使得一些学校将其声乐专业课由原来的一对一授课方式变成了一对五、一对十甚至更多。这样的结果是,一方面学生的演唱技术训练得不到时间上的保证,另一方面也在声乐艺术的基础理论方面得不到系统的学习,这些都为他们日后做好一名中小学音乐教师带来了一定的困难。同时,在我国的中小学音乐教育行业中,特别在一些经济欠发达地区,音乐教师还有相当一部分不是专职的,而是由其他学科的教师担任,这不但不能保证音乐专业知识和专业技能的传授,还严重地制约了新课程的实施。我们都知道,歌唱是一门理论和实践结合十分紧密的学科。作为一名中小学音乐教师,除了自己的演唱技能要有一定的水平外,还需要有扎实深厚的理论基础。歌唱同医学、声学、心理学、运动学、力学、哲学、美学、教育学等学科有非常紧密的联系,因此,只有对与歌唱相关的文化知识有比较全面的了解,才能更好地实施唱歌教学。同时,歌唱还是一门需要不断学习和提高的学科。一方面,歌唱作为技能技术它要求教师要不间断地、持之以恒地加强练习,不断巩固和提高自己的演唱能力。另一方面,人类的歌唱技术和演唱风格也在不断地推陈出新,走向多元,这就要求中小学音乐教师一定要不断学习,不断提高,不断充实自己,对自己的歌唱技能和相关知识及时更新,与时俱进。

作者

2008年夏于武汉

目 录

第一讲 歌唱艺术发展的历史	1
第一节 欧洲歌唱艺术发展的历史	1
第二节 中国歌唱艺术发展的历史	7
第二讲 歌曲的体裁与演唱形式	12
第一节 歌曲作品的体裁	12
第二节 歌曲演唱的形式	20
第三讲 歌唱器官的构造与功能	24
第一节 歌唱发声的生理构造	24
第二节 嗓音的类型与鉴定	31
第三节 中小学生的嗓音保护与治疗	36
第四讲 歌唱的语音结构与音韵	41
第一节 元音和辅音	41
第二节 汉语字音的三要素——声、韵、调	45
第三节 汉语音韵十三辙	51
第四节 歌唱咬字的基本规律	53
第五讲 唱歌教学中的心理问题	58
第一节 唱歌教学中的意志	58
第二节 唱歌教学中的兴趣	60
第三节 唱歌教学中的感知觉	61
第四节 唱歌教学中的记忆	63
第五节 唱歌教学中的想象	64
第六节 唱歌教学中的情感	66
第六讲 唱歌教学的原则与方法	69
第一节 唱歌教学的原则	69
第二节 唱歌教学的方法	75
第七讲 唱歌教学的课型与设计	82
第一节 唱歌课的类型划分	82
第二节 单一型唱歌课的教学设计	83

第三节 综合型唱歌课的教学设计	94
第八讲 唱歌教学的活动与指导（上）	102
第一节 唱游活动的教学目标和意义	102
第二节 唱游活动的内容与指导	105
第九讲 唱歌教学的活动与指导（下）	116
第一节 歌曲接龙活动的内容与指导	116
第二节 歌词创编活动的内容与指导	119
第三节 配乐诗朗诵活动的内容与指导	122
第四节 音乐剧活动的内容与指导	124
第十讲 唱歌教学中的发声训练	130
第一节 唱歌教学的声音训练要求	130
第二节 中小学生的声音训练策略	132
第三节 唱歌教学的声音训练内容	134
第十一讲 唱歌教学中的合唱教学	139
第一节 小学合唱教学及其实践	139
第二节 初中合唱教学及其实践	144
第三节 高中合唱教学及其实践	148
第十二讲 唱歌教学的评价	152
第一节 唱歌课的评价原则	153
第二节 唱歌课的评价方法	155
第三节 唱歌课的评价内容	159
第十三讲 唱歌教学的教师语言	165
第一节 唱歌教学中教师语言的重要性和特殊性	165
第二节 唱歌教学中教师语言的类型	166
第十四讲 唱歌教学的教师范唱	173
第一节 教师的范唱在唱歌教学中的作用	173
第二节 唱歌教学前的教师范唱准备	175
第三节 教师范唱的基本内容	178
第十五讲 唱歌教学中的歌曲即兴伴奏	183
第一节 歌曲即兴伴奏的意义和作用	184
第二节 歌曲即兴伴奏的和声基础	185
第三节 伴奏音型及其运用	189
第四节 歌曲的前奏、间奏和尾奏的配弹	192

第五节 歌曲的风格特点及艺术处理	197
第六节 弹奏即兴伴奏的基本步骤	201
参考文献	205
后记	207

第一讲

歌唱艺术发展的历史

【学习目标】

了解中西方歌唱艺术发展的历史脉络和各个历史发展时期的风格特点;理解各自的文化对歌唱艺术发展的影响和制约作用,并形成对中西方歌唱艺术在民族、语言、教育、唱法、风格等方面的总体认识。

第一节 欧洲歌唱艺术发展的历史

【问题导入】

作为民族文化的一个组成部分,中西方歌唱艺术都受到自己本民族文化的影响与制约,都具有鲜明的民族精神和民族风格,在不同的历史发展阶段都有着各自的特点。那么欧洲的歌唱发展轨迹是怎样的?它是如何传承演变的?在不同的历史时期都有哪些特点?

一、古希腊古罗马时期

古希腊是欧洲文化艺术的发源地。在古希腊时期,其音乐主要是单音音乐,演唱形式有独唱、齐唱、领唱、说唱和吟唱;体裁形式为悲歌、颂歌、祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等;题材主要取材于神话和诗歌。这一时期的音乐与诗歌结合紧密,当时的歌手既是诗人又是作曲家。古希腊的文化繁荣有三个著名的时期,即:荷马时期(公元前12世纪—前8世纪左右),古典时期(公元前5世纪—前4世纪左右),希腊化时期(公元前3世纪左右)。在荷马时期具有历史基础的史诗《伊里亚特》(Iliad)、《奥德赛》(Odyssey)是由盲诗人兼歌手荷马(Homer)所作,它们以说唱的形式流传了下来。这一时期出现了三种基本的声乐类型,即:弗兰(Fran)、潘(Pan)、酒神之歌(Giframi)。弗兰为悼歌,是葬礼仪式的一部分;潘为献给阿波罗的欢乐性的颂歌;酒神之歌是献给酒神巴克斯(Bacchus)的抒情颂歌。古典时期是古希腊艺术发展的黄金时期,产生了一种新的综合艺术体裁——古希腊悲剧。当时最著名的三位悲剧作家是:埃斯库罗斯(Aischulos,约公元前525—前456)、索福克勒斯(Sophocles,约公元前496—前406)、欧里庇得

斯(Euripides,约公元前485—前406)。古希腊悲剧对后来西方音乐的发展具有重要意义,17世纪产生的意大利歌剧就是在打着“复兴古希腊悲剧”的口号下诞生的,19世纪瓦格纳的歌剧改革也是受到了古希腊悲剧的影响。同时,该时期还产生了“古希腊喜剧”,它的产生和当时群众性的祭祀、歌舞狂欢有关。当时最著名的喜剧作家是阿里斯托芬(Aristophane,约公元前450—前388)。到了希腊化时期出现了专业的演员和歌唱家,艺术技巧有了很大发展。此外,相传到了公元前7世纪末6世纪初,希腊产生了音乐学校,以莱斯勃斯岛的学校最为有名。

在古罗马时期,古罗马人承袭了古希腊的音乐遗产,但舍弃了古希腊音乐中的教育和伦理作用,而强调发展其娱乐性。在当时,社会音乐活动和家庭音乐蔚然成风,音乐活动非常普及。从专业到业余音乐家、从贵族到奴隶,各种不同的人都要学习音乐,这就导致了音乐教育的兴旺。另外,在古罗马建国初期出现过民间音乐(主要是歌唱)一度的繁荣。抒情诗人维吉尔的作品和奥西维德的“恋歌”都带有民间歌谣的特点。此外在民间狂欢的节日里,音乐歌舞表演十分频繁,反映日常生活的歌谣、讽喻诗很多,如结婚歌、饮酒歌、士兵歌等。由于古罗马帝国的侵略扩张,各种外来文化、宗教和音乐的不断交流融合,产生了基督教音乐文化的萌芽。因此,古罗马又起到了从古希腊音乐文化到中世纪音乐文化的桥梁作用。

□ 二、中世纪时期

在中世纪时期(约5世纪—15世纪初),宗教支配着社会意识的其他形式。基督教的产生,在教会中出现了许多作曲家、歌唱家和音乐理论家。最早的像米兰的僧侣圣·安姆波罗斯(340—397),他就以民间曲调写了许多宗教颂歌。约8至9世纪产生了格利高利圣咏,它是无伴奏的纯人声(男声)歌唱的单声部音乐形式,吸取了古代东方、希腊的音调和当时民间旋律的特点,用拉丁文演唱,内容选自圣经。它分为独唱、齐唱、交替歌唱(唱诗班分两部分交相呼应)、应答歌唱(独唱后,唱诗班重复)四种歌唱方式。同时教会为了扩大自己的宗教势力,在很多地方设置了传播圣咏的学校,如圣·加尔寺院就非常具有代表性。到了11世纪,意大利的僧侣规多(Guido,约995—1050)创作了有量记谱法,以及教会调式(即中古调式)和六声音阶(hexachord)的产生,使曲调进行的方向非常明确,不仅可以帮助演唱者很好地记忆各种曲调特征,而且推动了音乐及圣咏的发展。在声乐上出现了以流浪艺人、游吟歌手、恋歌歌手、名歌手等为代表的世俗音乐演唱。13世纪起欧洲开始盛行复调音乐,并出现了新的复调体裁——经文歌。多声部的合唱成为复调音乐的主要形式,用于教会合唱团。14世纪在法国

和意大利出现了世俗性的复调合唱,即法国的“新艺术”流派和意大利的牧歌与猎歌。总之在中世纪,歌唱几乎被教会垄断,宗教音乐是这一历史时期的主流。

□ 三、文艺复兴时期

在文艺复兴时期(约1430—1600),新兴资产阶级为了反对中世纪教会的黑暗统治,实现对新文化的追求,高喊着“回到古希腊去”的口号,发起了一场思想文化运动,即文艺复兴运动。文艺复兴时期的音乐艺术与其说是希腊古典风格的再生,不如说是新风格的创立。15世纪在法国出现了尼德兰乐派,他们十分注意合唱曲中每个声部旋律的流畅性,在对快速音阶、琶音,复杂的节奏、音程,装饰音的演唱上都要求严格,在演唱风格上也由圣咏的庄严变得华丽而有生活气息。16世纪在尼德兰乐派的基础上,发展起来了“无伴奏合唱”,其代表人物是拉索、帕莱斯特里那。此时在德国出现了一种复调歌曲体裁——利德(lied),它是中世纪名歌手的延续和发展;在意大利出现了一种新兴的重要的世俗音乐体裁——牧歌(madrigal),它与14世纪的牧歌没有直接的联系。在这段时期童声和假声歌手也先后出现,而且据文字记载,在16世纪前半叶,女声开始出现,最初的女歌手多是妓女,后来也有贵夫人,其代表人物是女歌唱家兼演奏家侯爵夫人伊萨贝拉·德·埃斯泰(Isabella·d·Este,1474—1593)。在本时期还出现了一些关于声乐的理论,像扎里诺(G. Zarlino,1517—1590)的《和声原理》和扎科尼(Zacconi,1555—1627)的《实用音乐》中都有关于声乐的论述。

到了1597年,第一部歌剧《达芙尼》在意大利的佛罗伦萨诞生,它是文艺复兴时期音乐艺术各方面实践经验的总结,是在新的美学理论指导下产生的一种新的音乐体裁形式,是各个领域共同发展的结晶。随着歌剧的诞生,拉开了欧洲近现代声乐发展的序幕。为了适应歌剧创作中的宣叙调,导致了美声唱法的产生,而美声唱法的出现,进一步推动了声乐艺术的发展。

□ 四、巴洛克时期

巴洛克时期(1600—1750)的音乐与当时的造型艺术之间存在着一些相似的特征,这是一种宏伟壮观、热情、充满活力的音乐,它强调情感的表现和充满戏剧性的对比,在细节上非常注意装饰性。在声乐方面出现了单声歌曲(monody,意为通奏低音伴奏的宣叙风格的歌曲)、歌剧、清唱剧、康塔塔等新的体裁形式。阉人歌手在这段历史时期出现,从而形成了歌唱的“黄金时代”,同时,在美声唱法的演唱上对呼吸、起音、声区的统一、声音的连贯、音量的控制、声音的灵活性、音质、微颤这些技术上提出了一些要求,其中的一些观点到现在都还具有一定的科学性,这样就使得歌唱的技术训练形成了一种较为完整的体系;出现的教会歌