

声乐教学法

杨立岗 等著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

声乐教学法

声乐教学法

杨嘉莉 等著

中国音乐学院
考级教材

声乐教学法

杨立岗 等著

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

声乐教学法 / 杨立岗等著. —上海: 上海音乐出版社,
2007. 8

(高等音乐教育新视野丛书)

ISBN 978-7-80751-104-5

I. 声… II. 杨… III. 声乐—教学法—高等学校 IV.
J616

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第113952号

书名: 声乐教学法

著者: 杨立岗等

责任编辑: 王亚平

封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海港东印刷厂

开本: 787 × 1092 1/18 印张: 19 $\frac{2}{3}$ 字数 318,000

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

印数: 1—5,000 册

ISBN 978-7-80751-104-5/J·081

定价: 37.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-59671164

主 编:杨立岗

Editor: ligang Yang

副主编:安平、李岩峰、王绍伟、张维胜

Vice editors: Ping An, Yanfeng Li,
Shaowei Wang, Weisheng Zhang.

英文翻译、校对:杨宇娟

Verified, printed, and translated by Yajuan Yang.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 声乐教学法概述	2
第二节 声乐教学法的起源和发展	18
 第二章 声乐教学的理论与原则	49
第一节 声乐教学理论	50
第二节 声乐教学原则	60
 第三章 声乐教学的内容	71
第一节 声乐教学计划	72
第二节 声乐教学大纲	80
第三节 声乐教材	83
 第四章 声乐教学的组织形式	85
第一节 声乐大课	86
第二节 声乐小组课	91
第三节 声乐个别课	96
第四节 艺术实践、实习课	103

第五章 声乐教学过程	109
第一节 声乐教学过程的本质与特点	111
第二节 声乐课堂教学	113
第三节 课时安排	117
第四节 指导教学实践	120
第五节 声乐教学课外活动的培养形式与辅导	128
第六节 指导教师的工作	134
第七节 毕业论文的写作与指导	139
第六章 声乐教学的评价	155
第一节 评价的形式	158
第二节 评价的办法	170
第三节 评价的标准	177
第四节 评价的目的	184
第七章 声乐教学应把握的环节	193
第一节 歌唱的生命源于呼吸	195
第二节 美好的声音得益于三个共鸣腔体的联合振动	202
第三节 如何处理字与声的辩证关系	204
第四节 把握歌唱语言与旋律的关系	207
第五节 把握歌唱语言的艺术风格	212
第六节 声乐作品的形象塑造	216
第八章 声乐教学应注意的问题	225
第一节 声音观念问题	227
第二节 声部和唱法的界定问题	229
第三节 音准问题	234
第四节 吐字、归韵问题	239
第五节 曲目的选择	262
第六节 如何解决高喉器问题	265

第七节 如何解决音色问题	267
第八节 如何解决音域问题	270
第九章 声乐教学应开设的必修课	275
第一节 人文课	276
第二节 正音课	281
第三节 形体课	300
第十章 声乐教学与相关学科的关系	307
第一节 声乐教学与教育学的关系	309
第二节 声乐教学与文学的关系	316
第三节 声乐教学与心理学的关系	322
第四节 声乐教学与美学的关系	331
参考文献	339
后 记	341

Contents

Chapter 1: Prodrôme	1
Section 1: Brief introduction on vocal music teaching methods	2
Section 2: Source and development of vocal music teaching	18
 Chapter 2: Theories and principles of vocal music teaching	 49
Section 1: Theories of vocal music teaching	50
Section 2: Principles of vocal music teaching	60
 Chapter 3: Contents of vocal music teaching	 71
Section 1: Plans of vocal music teaching	72
Section 2: Outlines of vocal music teaching	80
Section 3: Textbooks on vocal music teaching	83
 Chapter 4: Organization forms on vocal music teaching methods	 85
Section 1: Enlarged classes of vocal music	86
Section 2: Group classes of vocal music	91
Section 3: Individual classes of vocal music	96
Section 4: Practice class of the Art	103

Chapter 5: The teaching course of vocal music course	109
Section 1: Nature and characters of the course of vocal music teaching	111
Section 2: Vocal music teaching	113
Section 3: Arrangements of courses	117
Section 4: Guides on teaching practices	120
Section 5: Training and tutoring on extracurricular activities of vocal music	128
Section 6: Works of the tutor	134
Section 7: Writing and tutoring of graduation paper	139
 Chapter 6: Evaluation of vocal music teaching	155
Section 1: Forms of evaluation	158
Section 2: Methods of evaluation	170
Section 3: The criteria of evaluation	177
Section 4: Aims of evaluation	184
 Chapter 7: Links which should be paid attention to in vocal musical teaching	193
Section 1: Breathing is the heart of singing	195
Section 2: Beautiful voice comes from cohesive vibration of resonance	202
Section 3: how to handle the relationship between word and voice dialectically	204
Section 4: To balance the relationship between musical words and melody	207
Section 5: Artistic style in musical words	212
Section 6: Work-building in vocal music	216

Chapter 8: Problems which must be attach importance to in vocal music teaching	225
Section 1: Concepts of voice	227
Section 2: Classification of the voice part and singing ways	229
Section 3: Notes	234
Section 4: Pronunciations and melodies	239
Section 5: Decisions of the melodies	262
Section 6: How to deal with problems of high throat	265
Section 7: How to handle problems of timbre	267
Section 8: How to deal with problems of range	270
 Chapter 9: Compulsory courses of vocal music teaching	 275
Section 1: Humanities curriculum	276
Section 2: Vocal rectify	281
Section 3: Body-building	300
 Chapter 10: The relationship between vocal music teaching and relevant subjects	 307
Section 1: The relationship between vocal music teaching and pedagogy	309
Section 2: The relationship between vocal music teaching and literature	316
Section 3: The relationship between vocal music teaching and psychology	322
Section 4: The relationship between vocal music teaching and aesthetics	331
 Reference	 339
 Postscript	 341

第一章 绪 论

本章内容导引

第一节 声乐教学法概述

- 一、声乐教学法的性质/ 2
- 二、声乐教学法的对象/ 5
- 三、声乐教学法的任务/ 6
- 四、声乐教学法的目的/ 12

第二节 声乐教学法的起源和发展

- 一、外国声乐教学法简况/ 18
- 二、中国声乐教学法简况/ 36

第一节 声乐教学法概述

一、声乐教学法的性质

在人们的习惯概念中,“声乐”和“歌唱”差不多是一回事。事实上,二者是有质的区别的。声乐,是为了演唱专业的发展,培养少数专业人才而设立的一门学科。歌唱,则是人人都可以参与的自娱自乐的音乐活动之一。如风靡全球的卡拉 OK,使数以亿计不同年龄、不同性别、不同阶层的人们在自娱自乐中获得了情感的释放和愉悦感。

声乐所包括的意义是:人类按照一定的方式用声音美来表现人的思想感情,表现人的意志和希望。声音是一种物质的运动,它是人体的生理机能协调运动后产生的。所谓声音的美就是基于自然的生理条件,运用科学的发声方法和技巧,取得超越自然状态的音域、音量、音色。并以声音为主要表现手段,来渲染人类思想感情的一种艺术形式。

概括起来,声乐就是以人的身体作为乐器,在大脑神经的指挥下,协调有关肌肉做有效的运动后,产生出来的具有强烈感情色彩的、有明显高低长短强弱变化的、非自然状态的乐音。是以声音为主表现人类思想感情的一种艺术形式。

声乐教学与声乐表演艺术是同一范畴的两大分支。教学是一种社会事业的具体实施过程,是人类传承知识、技能的一种社会实践。在教学过程中,教育者按照一定的目的、计划和措施去影响、引导、启发受教育者;受教育者则通过自己的思维活动,积极主动、创造性地接受教学的影响,不断提高自己的知识水平和认知能力,最终达到掌握和运用知识,并不断提高创新能力的目的。

声乐教学法就是研究如何使不同性别、不同生理条件、不同接受能力和不同文化水平的学习声乐的受教育者,在一定的时间内,既保留自己天赋的声音特色,又掌握科学的发声方法、准确的咬字归韵的技巧和运用声音表现声乐作品内涵,提高其歌唱能力和艺术修养的一个具体实施过程。

而声乐表演艺术,则是在声乐教师的具体指引下,研究如何驾驭自己的声音,使其更具感染力的一门学科。

为什么声乐学习必须在声乐教师的具体指导下进行,而不适宜自学呢?这是因为:气息与声带的协调运动产生基音,而基音在人体内是依靠骨骼和肌肉的传递,使之不断地美化和扩大。这种现象在物理学中被称之为“强迫振动”。我们自己听到自己的声音,有很大一部分是由耳内膜传感到听觉神经,只有一小部分是声流传到体外后,由空气的传递(这种现象在物理学中称之为“感应振动”)到达我们的耳外膜,然后又传感到听觉神经。我们自己听自己的声音就是由这两种不同渠道、不同振动综合而来的。我们称之为“主观声音”。而声乐艺术就是听觉加视觉的艺术,也就是说给别人听、看的艺术。而别人听你的声音是由你发出的声流,通过“感应振动”(空气的传递)传到别人的耳外膜,然后传感到听觉神经,只是一种渠道、一种振动而来的,我们称之为“客观声音”。“客观声音”和“主观声音”事实上是有很大的差异的。在这里,我们举这样一个例子就能说明这个差异。当一个第一次录下自己声音的人,听到自己的录音后,第一个反映是:这是我自己的声音吗?而熟悉他的人听到录音后会马上说出这是某某的声音,这就是“主观声音”和“客观声音”的巨大差异。造成这种差异的原因就是听到声音的渠道不同,振动不同。你自己听到自己的声音不错,在别人听起来却不

是这么回事,这是声乐为什么不适宜自学的原因之一。

原因之二,是因为对声音的审美取向不同。全世界不同民族、不同肤色、不同性别的人对美好的声音只有一个标准:松弛而明亮,强弱变化自如,丰润的中声区,高音不喊、低音不浊。由于“主观声音”和“客观声音”的巨大差异,使我们自认为明亮的声音,在声乐老师耳朵里是低位置的,口腔共鸣过多;我们自认为是松弛的声音,在声乐老师耳朵里是漏气的,声带闭合不够。这种现象,久而久之,会形成截然不同的审美取向。而这两种审美取向,又直接引导着两种不同声音的巩固和发展。所以说,声乐是不适宜自学的一门学科,这并不是某个人杜撰出来的理论,而是由人体本身的特殊性质所决定的,是不以人的主观愿望为转移的。

1999年6月13日中共中央、国务院作出了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,这一决定标志着我国21世纪的教育事业将进入全面推进素质教育的新阶段。因此,声乐教学法不再仅仅是培养少数专业人才的一门学科,而是人类文化总体中的一个重要组成部分。一门学科的性质是因为所研究的对象而定的,声乐教学法的研究对象与主体是人,而人的发展是受多种因素制约和影响的,所以自然科学和社会科学无一不影响和渗透到声乐教学法中。声乐教学法与美学、文学、哲学、力学、心理学、生理学、神经学、信息学、物理学等学科相互交叉、渗透,是现代科学发展的整合,对提高人的音乐修养,拓宽文化底蕴,增强理解能力和表现能力,进而促进全民族的创新精神和创造能力起着不可替代的作用。

随着改革开放的不断深入,素质教育的全面推进,越来越多的人已认识到学习声乐是投资较少、见效较快的提高自身创新精神和创造能力的重要途径之一,是开发智力、激发灵感、陶冶情操、提高素养的有效方法之一。因此,接受声乐教育的人越来越多。目前我国声乐技巧课的教学是大量的、分散的,基本上还是沿袭着以口传身授一对一的授课方式作为主要教学手段。由于缺乏有力的理论支持和实践的科学总结,无论是科学的还是错误的教学方法都在纵向、平等地传代。声乐教学法正是针对目前我国声乐教学中存在的问题和急需改革的现状,通

过十章的论述,揭示了声乐教学的特点和规律,明确了声乐教学的目的、任务和教学实践过程中的具体方法。力图使我国目前的声乐教学由重技巧轻理论的自由式发展,变为有章可循、有据可依,在理论指导下进行科学实践的规范化发展。

练习与思考题:

1. 什么是“声乐”? 声乐与歌唱有什么不同?
2. 声乐教学与声乐表演艺术的区别在哪里?
3. 声乐为什么不适宜自学?

二、声乐教学法的对象

因为声乐是以人的身体作为“乐器”,以人的声音为主要手段表现思想感情的一种艺术形式。所以,声乐教学法的客观主体和研究对象是人。是不同性别、不同国籍、不同民族、不同信仰、不同文化素质、不同接受能力和不同年龄的人。

人类的第一特点是拥有超越本能法则的能力,启蒙运动哲学家把这种能力称之为“自由”。人类通过使自己有别于自然的这一途径,从而步入了历史发展和大同主义这一双重进程。

人类与动物之间的最大区别在于能够将上一代的遗产(物质的、非物质的)传给下一代。而教育——教和学正是传承非物质遗产的属于人类的一种特殊活动。

人类的另一特点是拥有超越所有生物的智慧,能够进行创造性思维。

因此,在实施声乐教学的过程中,一定要紧紧抓住人类这两大特点来进行。即以人为本,以学生为本。这不仅仅是教师应具备的一种教育理念,更应该是教师的一种具体、自觉的行为,久而久之甚至成为教师人格的一部分。要把学生当作“人”来培养,而不是当作“工具”、当作“人力”来“生产”。声乐教学法的客观主体和研究对象是人,而人的最

大特点是有智慧,能够进行创造性思维。因此,在实施声乐教学过程中应紧紧抓住这一特点来进行。

人的智慧包括辨别能力和理解能力。而初次接受声乐教育的人,对声音的辨别能力不会很强,这是由于“主观声音”和“客观声音”的巨大差异造成的。他们对声音的辨别能力往往只局限于感知和记忆:看电视或听唱片以及欣赏别人演唱时的感性认识。至于这种美好的声音是怎样在大脑神经的指挥下,协调有关肌肉群做有效运动后产生的,缺乏深层次的了解。声乐教师完全可以以学生的好奇心和对美好声音的向往为突破点,激发学生主动学习声乐的浓厚兴趣和积极性。从讲授歌唱过程中口腔的支点、声音的支点、气息的支点等理论为切入点,使学生首先从理论上明确在发声歌唱过程中,哪些肌肉始终要松弛,哪些肌肉始终要运动及运动力度变化对声音的高低长短强弱变化的影响。进而在理论指导下,有目的的主动进行实践,在教师的指导下,检验实践的结果,并进行修正。使学生始终保持着强烈的求知欲望和学习声乐的主动性,一步步地向预定目标迈进。

练习与思考题:

1. 声乐教学为什么要以学生为本?
2. “理论先行”在声乐教学中的作用?

三、声乐教学法的任务

声乐教学法的任务是:通过教师敏锐的观察能力,运用科学的教学方法,准确、明了的教学语言和欣赏学生的亲切教学态度来激发学生主动学习声乐的创造性思维能力,在教师循序渐进的指导下,使学生潜在的优秀演唱素质得以充分的挖掘并运用于社会。

每个人都有潜在的优秀素质和巨大的能量。只是很容易被习惯(好的习惯称之为优点,不好的习惯称之为缺点)所掩盖,被时间所迷离,被惰性所消磨,或者没有被发现而被埋没。作为一名声乐教师,要