

主编/余笃刚

声乐艺术教育
新学科
丛书

中国教育学会音乐教育专业委员会声乐学术委员会组编

声乐文化学

Vocal
Music
Culture

郭建民/著

 **SMMPH**
上海音乐出版社

主编/余笃刚

声乐艺术教育
新学科
丛书

中国教育学会音乐教育专业委员会声乐学术委员会组编

声乐文化学

郭建民/著

 **SMPH**
上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐文化学 / 郭建民著. — 上海: 上海音乐出版社,
2007.8

(声乐艺术教育新学科丛书 / 余笃刚主编)

ISBN 978-7-80667-989-0

I. 声… II. 郭… III. 声乐艺术—研究 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036815 号

书名: 声乐文化学

著者: 郭建民

策 划: 周 洲

项目负责: 王亚平

责任编辑: 王亚平

封面设计: 宫 超

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: 上海文艺大一印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/18 印张: 21.1 字数: 320,000

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—4,000 册

ISBN 978-7-80667-989-0/J · 945

定价: 38.00 元

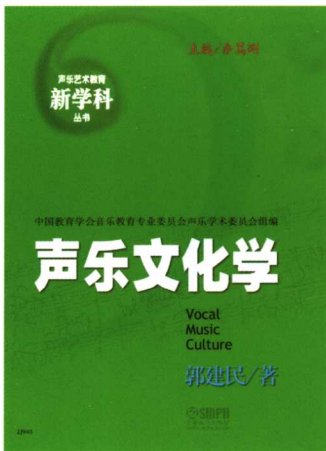
告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-64511411

内容简介

声乐文化学是音乐文化学的子学科，是具有较大学术发展潜力的新兴学科。本书试图把进入21世纪的中国声乐艺术研究建立在宽泛和坚实的艺术文化基点之上。

本书是迄今为止国内唯一一本声乐文化理论研究的专著。它以宽泛的研究视野，按照声乐文化学概论、声乐文化审美论、声乐文化创作论、声乐文化传播论、声乐文化教育论、声乐文化产业论、声乐文化社会功能论、声乐文化比较论、声乐文化风格论等14个方面展开论述，并刻意强调或把主要的研究内容着眼于声乐艺术本体以外，而文化的视角则是贯穿本书研究的第一要素。



作者简介

郭建民，1959年生，山东兖州人。1984年毕业于河南大学艺术学院，2000年就读于中国艺术研究院研究生部。中国音乐家协会会员，辽宁省高校音乐教育专业委员会副会长、声乐学术委员会主任。2005年～2008年被辽宁省“哲学、社会科学优秀科研成果”评审委员会聘为学科评审组成员、2005年被国务院学位委员会聘为第十次学位授权点审核通讯评委专家。

现任辽宁师范大学音乐学院院长、教授、硕士生导师。主要从事声乐表演艺术和声乐文化理论研究。

主要著述有：《歌唱与分析》、《20世纪中国民族声乐文化引论》。在《音乐研究》、《中国音乐》、《人民音乐》、《黄钟》、《中国文化报》、《中国教育报》、《乐府新声》、《音乐与表演》等刊物上发学术论文30余篇，达20余万字。



主编识语

“我们可以这样认为，声乐艺术随着涌动的时代大潮，伴随着人类对生存理想和审美的不懈追求，伴随着当代社会精神文明发展的步伐，其文化积淀和定义已进入到一个丰富而又全新的历史阶段。”

这是本书著者在书中的一段语录，也正是为了这样一个现实，燃起了著者的理论激情。

不难看出这部著述所涉猎的范畴，它以全方位的视野去透视与解剖声乐作为文化的艺术形态，它总体概括和深入探究声乐在整个文化中的地位与作用，及其与之相依存领域的关系与影响。显然这既需要具有多学科博学的基础，又要有敏锐的理论洞察力，在分析与判断中去归纳，在综合与对比中去立论。

《声乐文化学》的理论关照本身，不仅让我们增强了对声乐文化视野的深度认识，更使我们期待着在它的理论导向中，能在社会的声乐文化建设中发挥积极的作用！

一个新学科的兴建是具有过程性的，《声乐文化学》将在大家的关注中促进和成长，这是我们所衷心期待的。

《声乐艺术教育新学科丛书》

主编 余红刚

2006年5月

适应新世纪声乐艺术教育建设和发展 展示声乐艺术学科理论建设新的开拓

中国教育学会音乐教育专业委员会声乐学术委员会组编

“声乐艺术教育新学科丛书”简介

本丛书由中国教育学会音乐教育专业委员会声乐学术委员会组编。本丛书是全面提高声乐理论水平，适应声乐教学、创作、表演、研究、鉴赏的需要；是弘扬民族声乐文化，探索建立民族声乐学科理论体系的需要；是为培养声乐人才，提供全方位理论著述的需要；是日益蓬勃发展的声乐文化生活的时代需要。本丛书的编撰坚持科学性与系统性、理论性与实践性、继承性与创造性原则。本丛书列入出版计划的有《声乐学概论》、《声乐语音学》、《声乐教育学》、《声乐文化学》、《民族声乐美学》等10余部著作。

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发展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位教师的通力合作,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动作中,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专业委员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 皓 刚

2006年5月

前 言

我们既然生活在文化中,就无时无刻不和文化发生着相互的作用。正如雨果所说:“在任何时代,人类总是把音乐与歌声掺入一切行动。”^{〔1〕}事实上,作为人类文化生活的一个重要组成部分并与人类精神文明息息相关的我国民族声乐文化,随着社会的发展与变迁,已经深深融入我们的情感“血液”,并具有种种社会属性。

〔1〕 沈宝基《雨果诗·心声集·痛快地活着吧》,湖南人民出版社,1985年版,第148页。

因此,用一种客观公正和较全面的态度来认识和分析中国声乐文化及其优势和缺陷,应该是摆在我们面前的一项重要课题。

诚然,关于声乐文化的研究对象应该说是声乐艺术所表现的现实性,然而,对于现实性的认识与把握,恐怕我们的研究还很难找到一个令人一目了然或者完全满意的答案。声乐艺术的现实性是体现物质因素呢?还是体现精神因素呢?它指涉的是现在呢?还是过去、抑或未来?它的研究主要体现在声乐艺术作品的创作、表演及参与艺术创作活动的人,比如作曲家、歌唱家、声乐教育家、流行歌手,还是参与和欣赏声乐艺术的声乐爱好者、艺术传播的媒体,也即,商品经济大潮下的企业文化或大众快餐文化,等等?

仅从上述某一个方面去认识和研究,从而获得的答案也许非常清晰,但是,事实上它所涉及的内容却极为丰富和广泛,并且,现实性的声乐文化世界的存在,又不是如此简单和绝对;所以,对声乐文

化的理论探索而言,关键是要在头绪、部类纷繁的艺术文化现象中,寻求其内在规律,获得本质的认识。

本书是声乐艺术教育新学科建设的探索,若同行专家不吝赐教,则是对我们的最大鼓励和鞭策。

作 者

2005 年 6 月

于辽宁师范大学音乐学院

目 录

总 序 前 言

余笃刚

第一章 声乐文化学概论	1
第一节 声乐文化学研究的理论依据及学术意义	1
第二节 声乐文化学的理论范畴与研究内容	4
第三节 声乐文化学的思维模式与研究方法	9
第四节 声乐文化的概念梳理	11
第五节 声乐文化的基本特征	14
本章思考题	24
 第二章 声乐文化审美论	 25
第一节 声乐文化的审美本质	25
第二节 声乐文化的审美创造结构	28
第三节 声乐文化的审美潜意识	31
第四节 声乐文化的审美消费	33
第五节 民族声乐审美的文化意蕴	36
第六节 民族声乐审美的文化特征	46
第七节 民族声乐文化审美的理论核心	52

第八节 民族声乐文化的传承与发展	53
本章思考题	56
第三章 声乐文化创作论	57
第一节 声乐文化创作的实践系统	57
第二节 歌唱家——声乐文化创作实践与社会文明的互动	88
第三节 声乐评论——声乐文化创作实践的动力	94
本章思考题	97
第四章 声乐文化传播论	98
第一节 声乐艺术传播的基本特征	98
第二节 声乐艺术传播的基本功能	99
第三节 声乐艺术产品的传播方式	101
第四节 声乐文化市场的传播导向	108
本章思考题	113
第五章 声乐文化教育论	114
第一节 声乐文化教育的发展历程	114
第二节 声乐文化教育的研究与展望	144
第三节 声乐文化教育的系统结构	156
本章思考题	169
第六章 声乐文化产业论	170
第一节 声乐审美消费的从众层次	170
第二节 声乐审美消费的历史传统	183
第三节 声乐审美消费的重要途径	185
本章思考题	190

第七章 声乐文化社会功能论	191
第一节 声乐文化与精神文明建设互动的辩证观	191
第二节 大众文化市场的繁荣与管理	202
第三节 关于声乐文化的安全问题	205
第四节 关于“超级女声”轰动效应的思考	211
第五节 声乐评论对大众文化的引导作用	219
本章思考题	221
 第八章 声乐文化比较论	 222
第一节 宏观探微之一:中西文化的差异	222
第二节 宏观探微之二:西方音乐给中国音乐带来的冲击	225
第三节 微观探微之一:中西歌剧迥然相异的审美品格	230
第四节 微观探微之二:民族唱法与美声唱法之间的比较	235
本章思考题	253
 第九章 声乐文化风格论	 254
第一节 中国民族声乐艺术风格的传承与发展	254
第二节 声乐的民族区分与民族声乐体系	257
第三节 关于“千人一面”争论的文化考量	267
本章思考题	271
 第十章 声乐文化性别论	 272
第一节 中国歌剧女性角色梳理	272
第二节 民族歌剧女性主题的文化内涵	276
本章思考题	287

第十一章	声乐文化历史论	288
	第一节 民族声乐文化发展与历史	288
	本章思考题	296
第十二章	声乐文化时尚论	297
	第一节 声乐的流行文化与时代潮流	297
	第二节 流行歌曲的文化内涵	298
	第三节 流行声乐文化——追赶时代风尚的 “弄潮儿”	312
	第四节 本能需要与精神价值的巨大落差	315
	本章思考题	321
第十三章	声乐文化民族意识论	322
	第一节 民族声乐中“几种思潮”的文化思考	322
	第二节 民族声乐文化在世界文化格局中的定位	328
	本章思考题	332
第十四章	声乐文化科学方法论	333
	第一节 声乐文化与科学之间的微妙关系	333
	第二节 科学技术与声乐艺术	341
	本章思考题	347
	结 语	348
	主要参考文献	351
	后 记	358

Contents

Preface

Chapter 1, The Introduction on Science

of Vocal Music Cultural	1
Section 1, The Theoretical Basis and Academic Meaning on Study	
of Vocal Music Cultural Science	1
Section 2, The Theoretical Category and Research Contents	
of Vocal Music Cultural Science	4
Section 3, The Thinking Mode and Research Method	
of Vocal Music Cultural Science	9
Section 4, The Concept Arrangement of Vocal Music Culture	11
Section 5, The Basic Characteristic of Vocal Music Culture	14

Chapter 2, The Aesthetic Theory

of Vocal Music Culture	25
Section 1, The Aesthetic Essence of Vocal Music Culture	25
Section 2, The Aesthetic Creative Structure of Vocal Music Culture	28
Section 3, Muse's Instinct—The Aesthetic Sub-consciousness	
of Vocal Music Culture	31
Section 4, The Aesthetic Consumption of Vocal Music Culture	33

Section 5. The Cultural Implication of National Vocal Music Aesthetics	36
Section 6. "The Comprehension of Drama and song"	
—The Cultural Characteristic of National Vocal Music Aesthetics	46
Section 7. The Aesthetic Core of National Vocal Music	
Culture—Passion-arousing and Feeling-touching	52
Section 8. The Comprehension of Drama and Song—The Dissemination	
& heritage and Development of National Vocal Music Culture	53

Chapter 3, The Composition Theory

of Vocal Music Culture	57
Section 1. The System of Creative Practice of Vocal Music Culture	57
Section 2. Vocalists-The Mutual Communicative Symbol	
with Social Civilization	88
Section 3. Vocal Music Comments-The Booster on Practical Activity	
of Vocal Music Art	94

Chapter 4, The Disseminative Theory

of Vocal Music Culture	98
Section 1. The Basic Feature on Dissemination of Vocal Music Art	98
Section 2. The Basic Function on Dissemination of Vocal Music Art	99
Section 3. The Disseminative Way on Production of Vocal Music Art	101
Section 4. The Guiding on Market Dissemination	
of Vocal Music Culture	108

Chapter 5, The Educational Theory

of Vocal Music Culture	114
Section 1. The Development Course on Education	
of Vocal Music Culture	114
Section 2. The Research and Prospect on Education	

of Vocal Music Culture	144
Section 3, The Systematic Structure Theory on Education	
of Vocal Music Culture	156
 Chapter 6, The Industrial Theory	
of Vocal Music Culture	170
Section 1, The Mass Levels on Consumption of Vocal Music Aesthetics	170
Section 2, The Historical Tradition of Consumption	
of Vocal Music Aesthetics	183
Section 3, The Important Ways on Consumption	
of Vocal Music Aesthetics	185
 Chapter 7, The Social Function Theory	
of Vocal Music Culture	191
Section 1, The Dialectical Viewpoint on Mutual Exchange	
between Vocal Music Culture and Building of Spiritual Civilization	191
Section 2, The Prosperity and Management of Mass Cultural Market	202
Section 3, The Safety Question on Vocal Music Culture	205
Section 4, Some Thinking for Us on Sensation of "Super Female Voice"	211
Section 5, The Guiding Effect on Comments of Vocal Music	
to Mass Culture	219
 Chapter 8, The Comparative Theory	
of Vocal Music Culture	222
Section 1, One Aspect of the Macro-explored Detail	
—The Differences of Chinese and Western Culture	222
Section 2, Another Aspect of the Macro-explored Detail	
—Some Shock Comes from Western Music to Chinese Music	225
Section 3, One Aspect of the Micro-explored Detail: The Great	