

音乐理论与实践

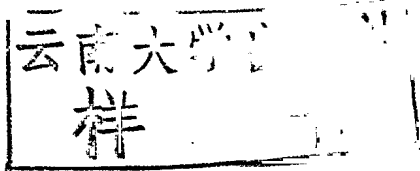
云南艺术学院音乐学院教师研究文集

朱发刚 刘晓耕 主编

音乐理论与实践

云南艺术学院音乐学院
教师研究文集

朱发刚 刘晓耕 主编

编委会名单

总顾问：袁斌 吴卫民

顾问：袁晓林 李小明 陈勇 陈艳萍 李从熙 潘红 曾德钧

学术指导：刘蓝

主编：朱发刚 刘晓耕

副主编：陈劲松 王红星 叶明菊

编委：张志谦 宇舟云 李兆仁 闫云惠 罗筑瑞 王丽 张树德

陈丹桂 马烁 肖峻峰 尹伟 黄凌飞 张岚 陶近

骆圆 何灿春 角强方 宗薛钢

合唱的方阵

（代序）

云南艺术学院院长 吴卫民

云南艺术学院音乐学院的合唱队伍很强，参加国际国内合唱节的赛事，每每获得大奖，若探囊取物。而眼下这部三卷本的丛书再度加强了我的这种印象。从舞台表演到教学、研究、创作演出的各个环节的常态工作中，现在的音乐学院都体现出了“合唱队伍”很强的态势。说起来，这是一个极其可喜的局面。音乐学院的独唱、独奏、独创和独立研究等等，历史上不乏其人，但团队项目的壮大与强盛起来，却是近年的事。我把这种壮大与强盛的发展态势看做一种可以发展繁荣的良好势头。在这样的背景下来认识丛书出版的意义及其象征，才更加逼近事情表象背后的本质。

云南艺术学院音乐学院是一个历史悠久、建制簇新的教学单位。说她历史悠久，是从云南艺术学院办学历史的起始，就有音乐系科的设置和办学努力的历史来讲的；说她建制簇新，是因为云南艺术学院音乐学院是随着云南艺

术学院的发展规模、音乐教育发展的需要和音乐学学科建设和发展的自身需求，于2002年1月在音乐系（1959年建系）和音乐教育系（1985年建系）的基础上调整、合并、组建而成的。经过整整5年的团结奋斗，建设为现在这样一个设有作曲系、音乐学系、管弦系、键盘系、声乐系、民乐系、音乐教育系、现代音乐系8个系，并且设有云南民族音乐研究基地、现代远程音乐教育中心、钢琴艺术指导中心、展演中心、培训中心等研究、演出和教学辅助工作室、工作机构的音乐学院。

音乐学院还设有云南省教育厅批准的省级重点学科“音乐学”学科点，成为云南艺术学院4个省级重点学科——戏剧学、美术学、艺术学和音乐学“四季芬芳”的花朵之一。在音乐学学科发展和建设的基础上，于2003年成为硕士学位授予点，2004年开始招收硕士研究生，设有音乐教育理论、中国音乐史、民族音乐理论、音乐作品分析、音乐学综合理论、和声、作曲、演唱、演奏9个研究方向。

在综合艺术大学——云南艺术学院的10个教学单位中，音乐学院是教师人数最多、学生人数较多，同时也是一个专业行当较为齐全的办学单位。人才辈出，俊鸟高飞，繁花似锦，春光无限，这就是我在抚摸音乐学院的历史和欣赏音乐学院的人才时深刻感受到的。但是，我最为瞩目的是，在教学与研究、教学与创作、教学与演出、创作演出与教学之间，在过去、现在与未来之间，在课堂、民间与文化消费市场之间，在古代文化与现代文化、中国文化与外国文化之间，成长起了一代又一代的云南艺术学院音乐人。不论是老师还是学生，也不论是曾经的“云艺人”还是云南艺术学院教育园地里的现任耕耘者与寻梦人，都在一代代人累加的水准高度上继续成长。这里，有一种值得总结和弘扬的

可贵精神蜿蜒其中，发掘提炼出来，就是云南艺术学院提倡的校园精神——“相互欣赏，彼此成就”。凭着这种精神，云南艺术学院就发展，“云艺人”就彼此辉映、相得益彰，就聚合为群星耀眼的灿烂星空，就让百鸟齐鸣构成美妙协调的合唱方阵，我们的艺术教育事业和艺术文化事业就发展、繁荣，生机无限。

这套丛书，是音乐学院“合唱方阵”的一次“演唱”，包括《音乐理论与实践——云南艺术学院音乐学院2006届本科生优秀毕业论文选》、《音乐理论与实践——云南艺术学院音乐学院硕士研究生优秀文集》、《音乐理论与实践——云南艺术学院音乐学院教师研究文集》三个集子，总计116篇论文。尽管这些作者的名字，大部分是我完全陌生的，然而，从不同的文字表述风格可以猜想作者的学识素养，字里行间洋溢着的那种探讨学术、研究技法、分享心得、思考问题、总结教学的认真、热忱、细致、灵动和智慧，又是我在教育单位多年来十分熟悉的。阅读他们的时候，真的就像是听合唱队的演唱，你无法去一一辨别每一个歌手的长相表情和音色音域，却为所有歌手均齐的吐纳节律、协调的汇入逸出所演唱出的歌声汇聚成的和谐美妙音乐所吸引，所陶醉，所淹没。所以，我要强调，这三部论文集，其价值倒还不在于教师学生们论文的某一个单篇水平如何上乘，如何无可挑剔，而在于三部论文集展示了音乐学院的“合唱式”的学术方阵。这次“演唱”开创了一个“人人关心教学环节，人人注重学术研究，人人思考学术问题”的良好局面。在不同音阶上的这三部论文集，与聚集音乐学院教师学生力量完成的教育部人文社科规划重点课题“中国少数民族宗教音乐”的子课题“云南少数民族宗教音乐”项目所出版的另一部洋

洋百万字的著作一道，在学术研究上显示了“合唱方阵”的大致容貌和总体精神。音乐学院在云南艺术学院强调特色，突出优势，昌明学术，鼓励创作，成就人才的总体工作发展思路下，以自己的方式，据自己的能力，踏踏实实地前进，而且是以“合唱方阵”的整体形象，这就十分感人了。

我愿意加入他们的方阵。

我希望云南艺术学院每一个办学单位和部门自觉自愿地合成一个“合唱的方阵”，我更希望云南艺术学院聚合成一个协作、协调、合力的整体，在前进的每一段历史当中，都凝聚成为一个和谐有序的“合唱的方阵”。事实上，云南艺术学院的这种“方阵”正在大家的共同努力下逐渐形成，这是可以期待的，音乐学院眼下的努力就是一个例子。

是为序。

2007年3月

目 录

浅谈中美音乐课程标准之比较	陈劲松	1
云南省高校音乐教育专业大学生基本功比赛对 音教专业的审视	尹伟	12
师生关系的心理学问题	[美]威廉·弗拉尔德著 杨英编译	23
浅谈心理效应在音乐教学中的运用	王汉发	32
业余音乐考级背后的思考 ——浅谈中小学生学习音乐的误区	王丹丹	40
因材施教 教学相长	闵一岗	48
浅谈视唱练耳教学中的几个问题	杨南燕	50
“神童”青睐于“音乐” ——论音乐演奏艺术及其教育的特殊性	赵云艺	58
论器乐曲写作中的情节虚拟	肖峻峰	66
歌唱的心理培养	王晓康	73
谈如何训练声区	杨丽菲	82
歌唱发声的整体性与协调性	肖卫东	88
“美、民、通、原”四唱法争鸣之我见	杨映原	100
如何用心来歌唱	陈红玲	110
论声乐训练中的“打哈欠”方法及其他	胡银波	116
民族声乐的语言风格与教学研究	王硕	126
意大利语元音和辅音的歌唱特性	杨英	135
赢在起跑线上 ——谈钢琴学习中的正确识谱问题	赖永慧	144
高师非演奏专业钢琴集体课教学的思考	罗宇佳 倪志凌	151

数码钢琴集体课教学实践中的思考	闫云慧	155
支撑——钢琴技巧训练的基石	颜峻	165
手风琴传统结构低音与自由低音的技术性 比较研究	廖一瑄	170
小提琴教学初探		
——谈“心练、慢练、苦练”的指导思想	解芳	184
箏的基本功训练及演奏技巧	郭乐	191
试论吹管乐器的呼吸方法	孙鹏	196
十二平均律在铜管乐器上的实现	罗筑瑞	203
从弹奏德彪西作品感悟到的印象派音乐	蒋圆圆	218
舒伯特的《鱒鱼五重奏·第四乐章》作品分析 ..	周力	223
俄罗斯声乐室内乐教学简介		
——音乐作品内涵的诠释	孙芳	228
弥勒高甸村阿哲音乐田野调查记	黄凌飞	232
爱情信号		
——谈葫芦丝在傣族传统婚俗中的特殊功能	王凤莉	265
深厚民间艺术底蕴的绽放		
——评大型歌舞音诗画《花腰放歌》	张岚	273
自然语言和音乐语言之比较研究	楼艺婷	279
流淌的心声		
——艺术歌词鉴赏浅谈	李晓红	289
漫谈谭盾的音乐	张继英	300
三种唱法的异同与美声唱法的趋势	李艳芳	306

浅谈中美音乐课程标准之比较

陈劲松

为了迎接新世纪对人才竞争的挑战，1993年，美国政府宣布了《2000年目标：美国教育法》，这项号称以“世界级”水平为目标的教育改革计划把艺术和外语学科列为基础教育的核心学科，并以立法程序的形式确定下来。为了配合《2000年目标：美国教育法》的具体实施，1994年3月，美国政府制定了包括音乐、舞蹈、戏剧、视觉艺术四门学科的《艺术教育国家标准》，并于1997年公布实施。而我国为缩小与外国教育水平的差距，全面推进教育改革，也于2001年和2004年分别推出了全日制义务教育与普通高中的《艺术课程标准(试验稿)》和《音乐课程标准(试验)》。本文就中美音乐课程标准在教育价值的重估、课程内容的设置以及对课程和学生的评估方面做简要比较。

一、重估音乐教育的价值

任何课程的设置都必须以一定的教育哲学为基础，无论是中国的还是美国的音乐课程标准都体现了对音乐教育价值的重新认识，而这首先源于对“音乐”文化本身的重新认识。将“音乐”作为文化来认识的观点，必须归功于民族音乐学家们近半个世纪以来对于非西方音乐价值的重估以及持续不断的深入研究，由于民族音乐学者的不懈努

力，越来越多的人开始突破狭隘的“西方音乐中心”视角来重新审视那些我们认为已经了解了的、或者不太了解的“音乐”文化现象。在世界范围的音乐教育领域，这种对于“音乐=文化”的认同最终体现在美国的国际音乐教育学会(International Society For Music Education)于1994年发表的“世界文化的音乐政策”中。该政策正式提出“音乐是一种文化的普遍现象。所有的文化都拥有音乐，每一个社会都有着一种与该社会原则上相联系的音乐体系。社会的亚文化、社会各阶层、各种年龄群体和其他各社会分支也拥有他们的各种分支音乐”；“当音乐被置于社会的和文化的背景中并作为其文化的一部分，它才能获得最佳的理解。对一种文化的适当理解需要对其音乐有所理解，而欣赏一种音乐则要求对与之相联系的文化和社会有所了解”^①。该政府为世界范围内的音乐教育改革奠定了共同的理论基础。

据此，美国的《艺术教育国家标准》在教育价值方面对音乐教育作了六点具体表述^②：1. 学习音乐是学习人类交流的一种基本形式；2. 学习音乐是学习世界上的各种民族；3. 学习音乐是学会学习的过程；4. 学习音乐是学习想象力和自我表现力；5. 学习音乐是学习的基础；6. 学习音乐是学习艺术。

虽然没有通过立法程序形式，但我国的《音乐课程标准》仍然把音乐课程作为必修课程之一确定了下来，并对音乐文化观念做了全新阐释，明确提出“音乐是人类最古老、最具普遍性和感染力的艺术形式之一，是人类通过特定的音响结构实现思想和感情表现与交流的必不可少的重要形式，是人类精神生活的有机组成部分；作为人类文化的一种重要形态和载体，蕴涵着丰富的文化和历史内涵，

以其独特的艺术魅力伴随着人类历史的发展，满足人们的精神文化需求。对音乐的感悟、表现和创造，是人类基本素质和能力的一种反映。”^③而《全日制义务教育音乐课程标准（试验稿）》中更将音乐课程的教育价值归纳为四方面^④：

1. 审美体验价值；
2. 创造性发展价值；
3. 社会交往价值；
4. 文化传承价值（在《普通高中音乐课程标准》中则没有明确归纳音乐教育价值的诸多方面，转而综合引用了《全日制义务教育 音乐课程标准（试验稿）》中对于上述4个教育价值方面的文字解释）。这四个方面的表述突破了我国传统单一肯定音乐的审美功能和审美价值的理论局限性。

两国的音乐课程标准都强调了音乐的文化遗产，作为人类交流的基本形式以及学习音乐对于培养个体创造性所具有的重要价值，并把音乐课程作为必修课（或核心课程）确定下来，这些都为两国的音乐课程改革的全面与深入奠定了坚实的基础。

二、丰富多元的课程设置

中美两国音乐课程设置上都采用年级分段的方式。不同的是，美国的学校音乐教育国家标准将不同的年级分段为三级，我国的音乐课程准则分为四级：

标准分段	美 国	中 国	
1	幼儿园~4年级	义务教育	1~2年级
2	5~8年级		3~6年级
3	9~12年级		7~9年级
4		普通高中	10~12年级

从上表我们可以看出，美国将幼儿园的音乐教育纳入国家音乐教育体系之中的做法，更好地保证了个体接受音乐教育的权利和延续性，从这一点上来说，我们国家也应及时制订与现有学校音乐课程相吻合的幼儿园标准。

在音乐课程内容设置方面，中美两国的标准有所不同，美国分为3大部分，10个子部分：

内容设置	美国
创造和表演	1. 歌唱
	2. 器乐演奏
	3. 即兴演奏和作曲
	4. 识谱
感知和分析	1. 欣赏
	2. 分析
	3. 判断
	4. 认识
文化和历史背景的理解	1. 理解西方音乐
	2. 理解世界音乐

我国在音乐课程内容的设置方面，以义务教育为界，分别采取了四个领域、六个模块两种不同的课程内容：

内容设置	全日制义务教育	普通高中
领域一：感受与鉴赏	音乐表现要素	1. 音乐鉴赏
	音乐情绪与情感	
	音乐体裁与形式	2. 歌唱
	音乐风格与流派	
领域二：表现	演唱	3. 演奏
	演奏	
	综合性艺术表演	4. 创作
	识读乐谱	
领域三：创造	探索音响与音乐	5. 音乐与舞蹈
	即兴创作	
	创作实践	6. 音乐与戏剧表演
领域四：音乐与相关文化	音乐与社会生活	
	音乐与姊妹艺术	
	音乐与艺术之外的其他学科	

从上面两组表格的对比中，我们不难发现，尽管两国的音乐课程内容在设置的表现形式上有所不同，但其内容基本涵盖了音乐表演实践（包括演唱、演奏、创作、识谱等活动）和音乐文化分析（包括欣赏、分析、判断、理解）两个部分。具体的内容划分充分体现了音乐文化的多

元化，教学内容、目的多样化的特点，为学生充分学习和理解音乐、培养个人学习能力与个性创造了广阔的空间。

然而需要注意的是在音乐文化分析中，美国的音乐课程把对音乐文化和历史背景的理解分为西方音乐与世界音乐（非西方音乐）两个部分。这种划分方法不仅符合民族音乐学近期关于音乐文化的划分，同时也体现了“世界文化的音乐政策”对音乐文化的认同^⑤，在这一问题上，我国的音乐课程标准并未对音乐文化和音乐与相关文化关系上做出学术分类，应该引起更多学者的关注。另外，仅就我国音乐课程中音乐与相关文化这一项，从义务教育的三项内容（音乐与社会生活、音乐与姊妹艺术、音乐与艺术之外的其他学科）简化为普通高中的具体两项内容（音乐与舞蹈、音乐与戏剧表演）。虽然比起义务教育时，这两项内容在标准方面有了更为深入、丰富的发展，但这两项内容毕竟只是局限在音乐与姊妹艺术这一单一领域，而更具广泛内容的音乐与社会生活、音乐与艺术之外的其他学科这两项也应在高中这一阶段得到进一步发展。这不仅能更好地完善多元丰富的课程内容，而且能更好地保证音乐教育在义务教育与普高教育之间的连续有效性。

三、对课程与学生的有效评估

任何课程的设置都需要对课程本身和学生进行有效的评估，中美两国的评估标准在形式和内容上有所异同。美国的音乐课程通常将评估标准分为“内容标准”和“成就标准”。“内容标准”只是对其所属分段内容做一般性的文字说明，而“成就标准”则对所属分段内容中学生所应达到的要求做了具体规定。我国的音乐课程评估标准则没

有采用“内容标准”说明，而直接采用了相当于美国“成就标准”的“标准”与“内容标准”的文字表述与具体要求。为了便于说明问题，以下的例子把美国音乐课程中9~12年级的歌唱熟练水平标准与中国普通高中音乐课程10~12年级的歌唱标准做一比较。

美国9~12年级音乐课程歌唱标准（熟练水平）	
内容标准：1. 自信地胜任歌唱	内容标准：2. 有表情地演唱一套各类音乐曲目
成就标准：学生能够在独唱或小型及大型集体演唱中，做到在他们音域内独立歌唱的准确和自信，以及良好的演唱姿态和良好的呼吸控制。	成就标准：学生能够有表情地（例如：适当的力度、分句、风格和处理，以及各种力度和速度的适当变化）演唱一套丰富多样的声乐曲目，难度水平为Ⅲ至Ⅳ级，音阶Ⅰ至Ⅵ级。其中包括一些能够背谱演唱的曲目。
表现出足够的技术能力（例如：音色、音准、节奏、吐字、发声技法），以演唱Ⅰ至Ⅵ级音阶上难度水平为Ⅲ至Ⅳ级的声乐文献。	演唱至少4种各具特色的西方艺术音乐风格或通俗音乐风格的歌曲，以及至少两种非西方音乐传统风格的歌曲。演唱的表情与作品要求相适宜。
表现出在各种速度条件下保持稳定的拍子的能力。	在演唱中表现出有关音乐文化传统的基本知识。

在某种集体演唱形式中担任一个适合的声部，并表现出完善的集体演唱技巧，包括对平衡融合的敏感和指挥姿势的快速反应。	自己选择与他们发展水平相适宜的曲目，以供演唱之用。
演唱4个或更多声部的作品。	
在声乐技术的练声曲的训练中，表现出演唱更高水平曲目所需要的能力。	
表现出不依靠教师协助学习的能力。	
中国普通高中音乐课程歌唱内容标准	
欣赏优秀的声乐作品，感受人生的丰富表现力与美感，积极参与合唱、重唱、独唱等世界活动。	
学习并逐步掌握歌唱的基本技能，运用正确的呼吸方法，有气息支持的发声，圆润的音色、清晰的吐字咬字，有感染力和艺术表现力的歌唱。	
在合唱中，注意倾听各声部的声音，保持声部间的和谐与均衡；理解作品的创作意图，并对指挥的动作做出敏锐的反应。	
重视合唱曲目的积累，本模块一般应排练合唱曲3~5首。	
在重唱中，能够独立承担一个声部的演唱任务，并能做到与其他声部的默契、和谐。	
在独唱中，能够较深入地理解作品的题材和风格，并能依据自己的声音特点，自信地、有表情地歌唱。	
能够熟练地运用乐谱学唱歌曲。	
利用民间音乐资源，组织学生进行采风活动，采集并学唱优秀的民间歌曲。	