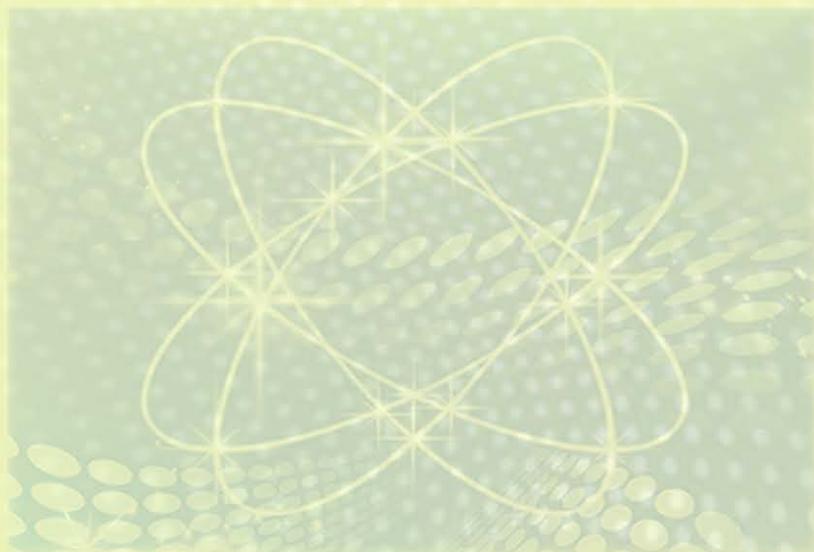

声乐

董金玲 编著

甘肃文化出版社

音乐教材

声乐

立足基础 突出技能 加强实训 面向学前

董金玲 编著

飞天出版传媒集团

甘肃文化出版社

2015.9

I SBN 978-7-5490-0933-6

J616

CIP (2015) 239778

声乐

董金玲 | 主编

责任编辑 | 房金蓉
装帧设计 | 汇丰彩印

出版发行 | 甘肃文化出版社
网 址 | <http://www.gswenhua.cn>
投稿邮箱 | press@gswenhua.cn
地 址 | 兰州市城关区曹家巷1号 | 730030 (邮编)

营销中心 | 王 俊 贾 莉
电 话 | 0931-8454870 8430531 (传真)

印 刷 | 酒泉市汇丰彩色印刷广告有限公司
开 本 | 787毫米×1092毫米 1/16
字 数 | 445千
印 张 | 12.25
版 次 | 2015年9月第1版
印 次 | 2015年9月第1次
书 号 | ISBN
定 价 | 48.00元

版权所有 违者必究 (举报电话: 0931-8454870)
(图书如出现印装质量问题, 请与我们联系)

内容提要

本教材编写的指导思想是：“立足基础，突出技能，加强实训，面向学前。”

全书共三个模块、九个单元，系统介绍了声乐艺术基础知识，声乐演唱的生理声学基础、语言基础、技能技巧训练、心理调控、幼儿歌曲演唱、声乐作品演唱指导等方面的内容。所选用的歌曲题材、体裁、形式、风格类型各异，并附有歌曲简析和演唱提示。所用谱例、习题大多具有较强的针对性，特别是幼儿歌曲选编的曲例大多从幼儿园的现用教材选取，利于学生在实训中有针对性地掌握与运用。

本书可作为高职高专院校、应用型本科院校、成人教育、五年制高职、中职学校学前教育专业教材，也可供学前教育工作者和幼儿园教师参考。

前 言

浓缩教学感悟之精华，荟萃时代旋律之经典。本教材可作为高职高专院校、本科院校举办的职业技术学院、应用型本科院校、成人教育、五年制高职、中职学校学前教育专业教材，也可供学前教育工作者和幼儿园教师参考。

一、课程的性质、目的与任务

1. 课程性质：

本课程是学前教育专业必修课之一，是专业技能课。

2. 课程目的：

(1)掌握声乐的基础知识和基本技能技巧；

(2)掌握歌唱知识和技能技巧；

(3)掌握幼儿歌曲的演唱特点、演唱技法与歌曲表演方法；

(4)能够把所掌握的歌唱发声知识技能运用到学前儿童音乐教育活动中，较好地完成音乐教学与活动的任务。

3. 课程任务

(1)要求学生懂得如何运用气息科学发声；

(2)正确理解歌曲的思想内容，感觉歌曲的艺术形象；

(3)提高歌唱能力和表现能力，达到有感情的歌唱；

(4)提高幼儿歌曲教学的能力，能胜任幼儿歌曲教学。

二、教材的特点

1. 任务引领

以任务引领知识、技能和态度，让学生在完成歌唱任务的过程中学习声乐的相关知识，发展学生的综合职业能力。

2. 结果驱动

通过完成歌曲的演唱，激发学生的成就感，使之获得完成歌曲演唱及幼儿歌唱教学所需要的综合职业能力。

3. 突出技能

立足基础，突出技能。针对高等职业教育的人才培养目标，贯彻应用型、技能型人才培养的教育理念，主要侧重高职学生未来的教育对象和实际的教育工作，面向社会发展对人才的需求，使课程定位与目标、课程内容与要求、教学过程与评价都围绕职业能力的培养，涵盖职业技能考核要求，体现出职业教育课程的本质特征。

4. 内容适用

紧紧围绕工作任务完成的需要来选择课程内容。本教材分为三个模块，第一模块阐述了传统声乐理论、发声器官以及幼儿演唱的基本知识，第二模块阐述了声乐发声方法和歌唱的技能技巧，以及幼儿的发声方法与技巧，第三模块有针对性地挑选了一些内容丰富、艺术性高的教学参考歌曲，为教师的教学和学生的学习提供了广阔的空间。

5. 做学一体

打破长期以来声乐教材理论与实践二元分离的局面，以任务为核心，实现理论与实践一体化教学。

三、教材结构设计

本教材采用任务引领和技能训练的设计方式，不但符合职业教育实践导向的教学思想，还将通用能力培养渗透到专业能力教学当中。

全书共三个模块、九个单元，系统介绍了声乐艺术基础知识，声乐演唱的生理声学基础、语言基础、技能技巧训练、心理调控、幼儿歌曲演唱、声乐作品演唱指导等方面的内容。所选用的歌曲题材、体裁、形式、风格类型各异，并附有歌曲简析和演唱提示。所用谱例、习题大多具有较强的针对性，特别是幼儿歌曲选编的曲例大多从幼儿园的现用教材选取，利于学生在实训中有针对性地掌握与运用。

每单元中具体设计了以下几个版块：

♫任务描述：从实际歌唱中提取任务，描述任务完成的结果。

♫任务分析：分析解决任务的思想。

♫技能训练：在实际歌曲的演唱中来完成任务。

♫相关知识与技能：讲解任务涉及的知识与技能，完成任务的其他操作方法和技巧等。

♫思想与练习：根据教学需要、考试形式来确定练习题。

♫拓展与提高：引用一些不同的声乐见解，来拓宽和提高学生对任务的把握。

♫至理名言：引用名人的经典之句，提高学生对歌唱的认识。

本教材从教学标准的开发、教材体系的确立、教材内容的筛选、教材结构的设计，到任务的选择，都本着“立足基础，突出技能，加强实训，面向学前”的指导思想。编者本着严肃审慎的态度，参考了国内部分音乐院校的声乐教学大纲，充分考虑学前教育的专业性及课程分阶段实施的基本要求，融基础性、趣味性、师范性为一体，将理论、练声、歌曲巧妙融合，循序渐进，注重基础声乐理论与幼儿园声乐实践的联系，着重培养幼儿教师声乐理论与艺术应用能力，以提高幼儿教师的艺术修养。

本教材如有不足之处，请广大读者不吝指正。希望本教材的出版，能为我国学前职业教育的发展和人才培养做出贡献。

编者
2015年6月

目 录

第一模块 认识声乐

单元一 声乐基础知识.....	9
任务一 歌唱的演唱风格.....	9
任务二 歌唱的作品体裁.....	12
任务三 歌唱的社会功能.....	14
任务四 幼儿歌曲的特点.....	15
单元二 歌唱的乐器——身体.....	27
任务一 发声器官及机能状态.....	27
任务二 歌唱的卫生与保健.....	31
任务三 幼儿声带和发声器官特点及嗓音的保健.....	33

第二模块 歌唱发声的基础知识和技能训练

单元三 歌唱的动力——呼吸.....	38
任务一 正确的歌唱姿势与幼儿正确歌唱姿势练习.....	38
任务二 歌唱中的呼吸与幼儿呼吸练习.....	45
单元四 歌唱的桥梁——发声.....	55
任务一 打开喉咙与幼儿喉头稳定控制.....	55
任务二 起声（Attack）与幼儿起声练习.....	60
任务三 哼鸣练习（Hum）与幼儿哼鸣练习.....	64
任务四 顿音练习（Staccato）与幼儿顿音练习.....	67
任务五 连音练习（Legato）与幼儿连音练习.....	70
任务六 女声真假声混合的练习.....	76
单元五 歌唱的美容师——共鸣.....	81
任务一 歌唱的共鸣.....	81
任务二 幼儿歌唱共鸣的练习.....	86
单元六 歌唱的灵魂——语言.....	93
任务一 歌唱的语言表达.....	93
任务二 幼儿歌唱中的咬字与吐字.....	101
单元七 歌唱的二度创作——艺术表现.....	108
任务一 歌唱的艺术表现.....	108
任务二 幼儿歌唱的艺术处理.....	116

第三模块 歌曲选编

单元八 教学参考曲目选编.....	123
任务一 初级教学参考曲目.....	123
中国部分.....	123
1.浏阳河.....	123
2.大海啊，故乡.....	124

3. 牧羊姑娘	124
6. 绣荷包	128
7. 映山红	130
8. 龙船调	131
9. 鸿雁	132
10. 绣红旗	134
11. 小河淌水	134
12. 太湖美	135
13. 在那遥远的地方	136
14. 渔光曲	136
15. 我的花儿	138
16. 梅娘曲	139
17. 雁南飞	140
18. 美丽的草原我的家	141
19. 军港之夜	142
20. 祖国之爱	143
外国部分	144
1. 纺织姑娘	144
2. 照镜子	145
3. 摇篮曲	145
4. 小路	147
5. 喀秋莎	147
6. 红河村	148
7. 百灵鸟	149
8. 阿玛利亚	149
9. 我亲爱的	151
10. 在我心里	152
任务二 中级教学参考曲目	155
中国部分	155
1. 春天你在哪里	155
2. 长大后我就成了你	156
3. 渔家姑娘在海边	157
4. 飞吧, 鸽子	158
5. 天路	159
6. 妈妈教我一支歌	161
7. 梧桐树	163
8. 我爱你, 塞北的雪	165
9. 祖国之恋	166
10. 黑龙江岸边洁白的玫瑰花	167
11. 难忘今宵	168
12. 亲亲的茉莉花	169
13. 黄水谣	171
14. 母亲河, 我喊你一声妈妈	172
15. 我像雪花天上来	173

16. 中国的月亮	175
19. 梁祝新歌	180
20. 红旗颂	182
外国部分	183
1. 春天年年到人间	183
2. 尼娜	185
3. 桑塔·露琪亚	186
4. 乘着歌声的翅膀	187
5. 红莓花儿开	188
6. 不要责备我吧, 妈妈	189
7. 妈妈	190
8. 小夜曲	192
9. 梭罗河	193
10. 北方的星	194
任务三 高级教学参考曲目	196
中国部分	196
1. 祝福祖国	196
2. 赶圩归来啊哩哩	137
3. 祖国啊, 我永远热爱你	199
4. 我属于中国	200
5. 古老的歌	201
6. 大森林的早晨	204
7. 多情的土地	205
8. 望月	207
9. 梅花引	208
10. 大地飞歌	210
11. 乡音乡情	211
12. 五星红旗	212
13. 断桥遗梦	213
14. 美丽心情	214
15. 亲吻祖国	216
16. 文成公主	217
17. 沁园春·雪	218
18. 我爱你, 中国	220
19. 美丽家园	222
20. 黄河怨	224
外国部分	226
1. 三套车	226
2. 慕春	226
3. 听, 听, 云雀	228
4. 西波涅	229
5. 母亲教我的歌	231
6. 我亲爱的爸爸	232
7. 假如我的歌声能飞翔	233

8. 悲叹的小夜曲	234
9. 兰兰的吐词	235
单元九 幼儿歌曲教学参考曲目	237
1. 小花狗	238
2. 小雪花	238
3. 小乌龟	239
4. 萤火虫	239
5. 懒惰虫	240
6. 小红帽	240
7. 扭秧歌	242
8. 颠颠倒	243
9. 手指歌	244
10. 春天	244
11. 两只小象	245
12. 捏拢放开	246
13. 小手爬	246
14. 苹果	247
15. 大馒头	247
16. 蓬蓬头	248
17. 头发 肩膀 膝盖 脚	248
18. 碰一碰	248
19. 咬耳朵	249
20. 泡泡不见了	249
21. 小猫咪写信	250
22. 小燕子筑新巢	250
23. 小树叶	251
24. 小房子	251
25. 数高楼	252
26. 勤快人和懒惰人	253
27. 新年好	253
28. 我家有几口	254
29. 大树妈妈	254
30. 娃哈哈	255
31. 不再麻烦好妈妈	255
32. 数鸭子	257
33. 柳树姑娘	258
34. 礼物	259
35. 小白船	260
36. 我的朋友在哪里	261
37. 火车呜呜叫	262
38. 井底的小青蛙	262
39. 秋天	263
40. 我会想念你	263
参考文献	264

第一模块 认识声乐

单元一 声乐基础知识

歌唱是一种愉悦身心的运动。它可以促进深呼吸，使肺部得到发展，并清洁血液；歌唱有助于面部表情和思维的活跃；歌唱可以增强自信心，并培养攻坚克难的精神；歌唱可以通过对诗与散文的深层认识，改善对语言文字的领会能力；歌唱有助于情感的交流，这是形成个性表达的一个重要因素；歌唱可以激发幼儿的学习兴趣，培养良好的习惯；歌唱可以提高幼儿对音乐的感受力、表现力，以及审美能力，陶冶幼儿的情操，启迪智慧、净化心灵、磨炼意志。歌唱给予了我们这么多的好处，那么我们就从认识声乐开始吧。

学习目标

知识目标

1. 掌握歌唱的四种演唱方法的涵义、特点、代表人物，以及经典作品；
2. 掌握歌唱常见的几种体裁，并能分析歌曲属于哪种体裁；
3. 掌握歌唱的演唱形式；
4. 理解幼儿歌曲的基本概念及基本特点。

能力目标

1. 能够分析歌曲的特点；
2. 能够对相关声乐作品进行分析；
3. 会针对不同目标、不同情境为幼儿选择不同内容和风格的歌曲。

任务一 歌唱的演唱风格

任务描述

根据发声技巧、声音色彩、演唱风格、表演方式上的差异，目前国内通常将演唱方法分为：美声唱法、民族唱法、通俗唱法三种，近几年又有原生态唱法之说。

任务分析

1. 美声唱法

(1) 美声唱法的意义

美声唱法，意大利文为 Bel Canto，意思是美好的歌唱。主要是指 17 世纪产生于意大利的一种演唱风格。以音色优美，富于变化；声部区分严格，重视音区的和谐统一；发声方法科学，音量的可塑性大；气、声一致，音与音的连接平滑匀净为其特点。这种演唱风格对全世界有很大影响。现在所说的美声唱法是以传统欧洲声乐技术，尤其是以意大利声乐技术为主体的演唱风格。在文艺复兴思潮的影响下，逐渐产生了歌剧，美声唱法也逐渐完善。佩里根写出意大利最早的歌剧《达芙妮》，1600 年又写出了歌剧《犹丽狄茜》。

(2) 美声唱法的特点

美声唱法区别于其他唱法的最主要的特点，用一句话来概括就是：美声唱法是混合声区唱法。美声唱法音域宽广、声区统一，演唱的所有音域里，音与音之间要圆滑优美；声音明亮松弛，讲究高位置发声。美声唱法从声音来说，是真声假声都用，是真假声按音高比例的需要混合着用的。从共鸣来说，是把歌唱所能用的共鸣腔体都调动起来。这种唱法本身有他自己特有的“味道”，特有的音响色彩。美声唱法要求歌唱的发声自然、声音宏亮、音色美妙清纯，有适当的共鸣和圆润的连贯音，特重的起音法，巧妙的滑音，稳定的持续音，有规律的渐强、渐弱，以及装饰音等，其目的是要使旋律演唱得更华丽、更灵活、更圆润、更富有光彩，音高更为准确，声音更具有穿透力。

(3) 美声唱法的代表人物及经典作品

外国的代表人物有卡鲁索、斯苔芳诺、帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯、波切利等。

中国的代表人物有杨洪基、范竞马、黄莺、迪丽拜尔、戴玉强、魏松、廖昌永等。

经典作品有《我的太阳》《今夜无人入睡》《冰冷的小手》《星光灿烂》《我亲爱的》《我爱你，

中国》《帕米尔，我的家乡多么美》《思念》《多情的土地》《军营飞来一只百灵》《我心永爱》等。

2. 民族唱法

(1) 民族唱法的涵义

民族唱法是由中国各族人民按照自己的习惯和爱好创造和发展起来的一种唱法。民族唱法包括中国的戏曲唱法、说唱唱法、民间歌曲唱法和民族新唱法等四种唱法。

(2) 民族唱法的特点

民族唱法的主要特点是：口咽腔的着力点比较靠前，口腔喷弹力较大；以口腔共鸣为主也混合头腔共鸣；咬字发音的因素转换较慢，棱角较大，声音走向横竖相当，声音点面合适，字声融洽；声音色调明亮，声音个性强，以味为主，手法变换多样；音色甜、脆、直、润、水；气息运用灵活；以真声为主。

戏曲唱法的起始年代已无从考察，至少有一千多年的历史，可以说是我国人民的传统声乐艺术。戏曲唱法中主要是以京戏和地方戏为代表戏种，有各自独特的风格要求。

说唱唱法是指以说为主、加上唱的一种民间唱法。南有弹词，北有大鼓、相声、天津快板等。说唱演员对吐字、气息等基本功的掌握十分熟练，说唱自如，韵味浓厚。

民间歌曲唱法的特点是：声音听起来很甜美，吐字清晰，气息讲究，音调多高亢。我国有 56 个民族，不同的民族习惯，不同的民族语言，形成了丰富多彩的民歌。有的已形成了歌曲系列，如：茉莉花系列歌曲、摇篮曲系列歌曲、送情郎系列歌曲、山歌系列歌曲、号子系列歌曲等。

民族新唱法主要是在继承我国民族传统唱法的优点，如咬字吐字清晰、声音甜美、气息灵活的基础上，又借鉴了美声唱法的声区统一、音域宽广、真假声结合的特点，经过不断实践、不断总结，最终形成的一种完美的唱法。这种唱法既有民族唱法的优点，又有美声唱法的特点。这种唱法既使民歌歌唱演员的唱龄得到延长，也使得他们能更自如地演唱民族歌剧的大段唱腔。这是我国优秀声乐教育事业工作者多年努力研究的可喜成果，又称学院派唱法。

(3) 民族唱法的代表人物及经典作品

早在春秋战国时期，就出现了像韩娥、秦青这些有史可查的著名歌手和声乐教师。当代的代表人物有郭兰英、王昆、王玉珍、姜家祥、郭颂、胡松华、李双江、才旦卓玛、于淑珍、朱逢博、李谷一、何纪光、吴雁泽、彭丽媛、阎维文、宋祖英等。

经典作品有《我的祖国》《洪湖水，浪打浪》《我们的生活充满阳光》《草原之夜》《乌苏里船歌》《赞歌》《小河淌水》《浏阳河》《谁不说俺家乡好》《在那遥远的地方》《说句心里话》《父老乡亲》《再见了，大别山》《小背篓》等。

3. 通俗唱法

(1) 通俗唱法的涵义

通俗唱法又叫流行唱法，起源于欧洲，后在美国发展壮大，逐渐形成了爵士、布鲁斯（蓝调）、摇滚、节奏布鲁斯、说唱、民谣、灵歌、动感（舞曲）、天籁、抒情、戏剧等风格门类，又通过媒介直接把流行音乐推向整个世界，形成了庞大的流行音乐产业及流行音乐文化。随着流行音乐的快速发展，一种新的演唱形式——流行唱法也应运而生，其演唱技巧中包含有低吟、泣声、哑音、鼻音、哼鸣、假声、喊唱、吼唱、绕舌等。

欧美通俗演唱方法，主要是用富有激情和即兴的表演方式来体现。同时，继承了严肃音乐一部分的发声状态。比如真假声转换、高音部分、跳跃技巧、连续跨越八度音区的声音展现。欧美通俗演唱方法，还会经常采用哑音、呐喊、装饰音、滑音、抽泣、假声，包括一些气声的特殊运用，来演绎忧伤、悲泣、真挚、委婉、激情等情感。利用肢体语言融合节奏的表现形式，运用混声、和声、不规则人声，进行有声或无伴奏伴唱，使一些并不复杂的旋律，变得富有色彩，具有极强的感染力。

中国通俗唱法的特点是声音自然，近似说话，中声区使用真声，高声区一般使用假声。很少使用共鸣，故音量较小。演唱时必须借助电声扩大音器，演出形式以独唱为主，常配以舞蹈动作、追求声音自然甜美，感情细腻真实。

(2) 通俗唱法的特点

呼吸方法及气息运用：对于流行唱法来说，起决定作用的不是呼吸量的大小，而是呼吸系统的灵活性，也就是要保持呼吸器官的兴奋状态并充满活力。比如：人们的大笑、哭泣，小贩的叫卖声，操练的口令声等，这些都能捕捉到这种感觉。而在气息运用方面，通俗唱法一般分为慢吸慢呼、快吸快呼和快吸慢呼。这三种换气方法是针对歌曲的不同风格、节奏来交换使用的。

共鸣腔体：一般在演唱通俗歌曲时，低音区和中音区尽量使用自然声，也就是俗话说的“大

白嗓子”。同时，气息与声音的结合也是必不可少的。唱到高音时，由于音高已经超过自然音域，必要地使用共鸣腔体也是理所当然的。这时用到的共鸣，只有头腔共鸣的鼻腔、鼻窦等靠前的区域，这样，唱出来的声音不会像美声、民族唱法听起来过于立体，但又不乏精彩。

声音位置：通俗唱法讲究“高音低唱”，而美声、民族唱法则多运用“低音高唱”。演唱通俗歌曲，往往采用以真声为主的演唱方式，从而表达出歌曲内容的真实感，更贴近我们的现实。所谓“高音低唱”，越高的音越往下边唱，与气息结合起来。这样的声音听起来结实，具有更强的穿透力。而美声、民族唱法多以假声或混声为主要演唱技巧，以抒发内心丰富的情绪变化。其所谓“低音高唱”就是指无论中音还是低音，都尽量与高音的声音位置统一起来，达到优雅和谐。

(3)通俗唱法的人物及经典作品

黎锦晖：中国流行音乐奠基人，中国第一首流行歌曲《毛毛雨》的作者。其他代表作品有《落花流水》《葡萄仙子》《麻雀与小孩》。

陈蝶衣：流行音乐词圣。其代表曲目有《香格里拉》《凤凰于飞》《南屏晚钟》《情人的眼泪》。

姚莉：资格最老的国语通俗歌手。代表曲目有《得不到的爱情》《玫瑰玫瑰我爱你》《哪个不多情》《春风吻上我的脸》《雪人不见了》《月下对口》，等等。

顾嘉辉：中国流行音乐第二次高峰的缔造者。著名的香港作曲家，是粤语流行曲的重要创作人，有香港歌坛教父之称，至今创作了超过 1200 首作品。代表作品有《上海滩》《勇敢的中国人》《铁血丹心》等。

崔健：台湾摇滚音乐之父，朝鲜族。他最初创作了摇滚 RAP 歌曲《不是我不明白》，1987 年演唱成名作《一无所有》后红透全国。

罗大佑：台湾流行音乐教父，台湾省苗栗县的客家人。创作并演唱《恋曲 1980》《恋曲 1990》《童年》《光阴的故事》《野百合也有春天》《皇后大道东》《是否》等国语、闽南语、粤语等脍炙人口的歌曲，对 1980 年代后期到 1990 年代初期校园民歌及整个华语流行音乐风格转变有划时代的影响。

邓丽君：承前启后的一代大师。生于台湾省雲林县褒忠乡田洋村，是 20 世纪后半叶最富盛名的华语和日语女歌手，在中国流行音乐史上毋庸置疑地是承前启后、开宗立派的一代大师。她演唱的歌曲已经成为世界文化遗产的一部分，她以妙不可言的邓式唱腔和完美的演唱技巧，带领人们走进真善美的艺术境界里。这么多年过去了，十亿掌声依然如故，人们由衷地喜爱她、怀念她。

刘欢：中国流行乐坛的一面旗帜，中国当代演唱技巧较为成熟的流行音乐家之一，中国主流音乐的教父级人物。他的演唱风格是把美声、民族与通俗三种演唱方法完美地融合成一体。《弯弯的月亮》被认为是 20 世纪中国流行音乐极具经典意义的作品之一。

雪村：中国网络音乐的领军人。吉林辽源人，以一曲《东北人都是活雷锋》开创了中国特色网络流行音乐的先河。

周杰伦：开创流行音乐创作的崭新时代。生于台北，祖籍福建。歌手、作曲家、作词人、演员、导演。他在很大程度上提升了词曲原创人在华人音乐界的地位，他的作品内容比一般流行曲勇于涉猎前所未见的题材，并且在他的创新里巧妙地使用西方古典音乐、民乐，或加入中国武术的内容，给当代华语乐坛造成巨大冲击，开创了流行音乐的一个崭新时代。英国流行乐明星克雷格·大卫曾于 2003 年表示，周杰伦的音乐已经主宰，甚至可能改变亚洲流行音乐世界。代表作品《菊花台》《双截棍》《青花瓷》等。

总之，声乐艺术作为人类音乐文化的一个重要组成部分，其特殊的传情达意的方式是任何一门学科都不能代替的。

4. 原生态唱法

(1)原生态唱法的涵义

“原生态”指没有被特殊雕琢，存在于民间的、原始的、散发着乡土气息的表演形态，它包含着原生态唱法、原生态舞蹈、原生态歌手、原生态大写意山水画等新说法。原生态民歌，是我国各族人民在生产生活实践中创造的、在民间广泛流传的“原汁原味”的民间歌唱音乐，而把很多民歌进行改编则是原生态状况的变异，属于非原生态。原生态唱法是区别于学院派民歌唱法的一种说法，学院派民歌唱法大多吸收了一些西洋唱法，原生态唱法却是一种原始的未加工过的唱法。杨丽萍和她的《云南印象》把原生态表演发扬光大，从那时起，原生态才正式发芽；而央视“春晚”阿宝的出现，算真正使“原生态”有了正式的名分。在“第十二届 CCTV 全国青年歌手电视大奖赛”中，原生态唱法被给予了和美声、通俗、民族唱法并列的位置，真正地列入了艺术的行列。如：侗族大歌《蝉之歌》、哈尼族《竹筒歌》等。

(2)原生态唱法的特点

原生态唱法形式、内容多样，有多样的作品风格和演唱风格。这是其他唱法所不能替代的。原生态民歌具有很大的即兴性，歌词结构短小，通俗易懂。音乐语言凝炼，往往是用极为简单的音乐素材来表达深刻的思想感情。同时原生态歌曲直接表达人们对真、善、美的追求，不加修饰地追求歌人合一。原生态唱法演唱语言是本地方言，歌唱嗓音圆润明亮，演唱的旋律优美动听。

(3)原生态唱法的代表人物及经典作品。

代表人物：阿宝。

作品：陕北传统民歌《蓝花花》。

任务二 歌唱的作品体裁

🎵任务描述

我们对歌唱的风格有了基本认识后，还必须了解一些常见的声乐作品体裁，它能帮助我们更好地理解 and 演唱歌曲。

🎵任务分析

1. 艺术歌曲

艺术歌曲是音乐史上一种特定的体裁。在德国，由舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等作曲家创作的歌曲被称为“Lied”；在法国，艺术歌曲及与之同类的歌曲都被称为“Melodie”；流传到中国后，我们将其译为“艺术歌曲”。本意是“这种微妙的艺术用不同于歌剧的方法，令人领会到歌词中戏剧性的内容”。还有与“Lied”一词相近的“Kunstlied”，它的意思是“不同于民歌的歌曲”。因此我们可以定义：区别于歌剧和民歌的这种歌曲形式叫做艺术歌曲，具体说来就是指音乐与诗歌的完美结合。

中国的艺术歌曲最早产生在学堂乐歌时期。这些歌曲大都是当时的音乐家用外国歌曲填词而成，这就意味着它是中西方两种音乐文化融合的成果。现在广泛运用于我们的歌唱教材中的中国艺术歌曲有《我爱你，中国》《祖国，慈祥的母亲》等。

意大利古典艺术歌曲主要是指 17 至 18 世纪之间，意大利作曲家们的优秀作品，它虽然距今已有几百年的历史，但始终是中外歌唱家们喜爱的演唱曲目，也是人们喜闻乐见的歌唱作品。它在旋律进行上很少有戏剧性的跳进，旋律多平缓、优美，在演唱上要求具有控制性的音量、柔美抒情的音色和内敛含蓄的表现。另外，这些作品音域最高不超过 g2，着重于以优美的中声区为主，宜于表现抒情、柔美的情绪。现在广泛运用于我们的歌唱教材中的意大利古典艺术歌曲有《我心里不再感到青春火焰燃烧》《多么幸福能赞美你》《紫罗兰》和《我亲爱的》等。

2. 群众歌曲

群众歌曲是一种老百姓易于接受的歌唱艺术体裁。演唱技巧难度不大、与政治生活有关、适合群众集体演唱的歌曲。

演唱形式主要为齐唱，亦有小型合唱、轮唱、重唱、对唱、表演唱等。这类歌曲，产生于近代人民革命运动中。例如法国大革命中出现的一些歌曲，特别是前苏联革命中出现的革命歌曲常统称为“群众歌曲”。

群众歌曲在我国近代历次革命运动中曾发挥了极大的宣传与鼓舞作用。如《大刀进行曲》《我们走在大路上》《中国中国鲜红的太阳永不落》《歌唱祖国》《义勇军进行曲》等。

3. 民歌

民歌一般是民间口头传唱、富有地方色彩的歌曲。民歌歌词通俗上口，旋律优美流畅，演唱采用各民族、各地区的方言，以体现其神韵和风格。各国的民歌均表现出各个民族特有的感情，也充分反映出各民族的社会生活风貌和习俗。最早的民歌是伴随着人们的语言和劳动而产生的。从体裁形式上看，中国民歌大致可分为号子、山歌和小调三种类型。

劳动号子，也称“号子”，是人们在发展中为适应劳动的需要而产生的，它是一种和劳动节奏密切结合，带有呼号的民间歌曲。它在劳动中起着指挥劳动协调动作、调剂振奋精神、鼓舞劳动热情、消除疲劳的作用。劳动号子包括各种号子、夯歌、田歌、矿工歌、伐木歌、搬运歌、采茶歌等所有直接反映劳动生活或协调劳动节奏的民歌。它是一种由体力劳动直接激发起来的民间歌

谣。它伴随着劳动节奏歌唱，与劳动行为相结合，具有协调动作、指挥劳动、鼓舞情绪等特殊功能。

山歌一般指劳动人民在上山砍柴、行脚运货、野外放牧，以及农田耕耘等劳动中，为抒发感情、消除疲劳或遥想对答、传递情意而编唱的民歌。音乐性格比较热烈奔放，形式较少修饰，艺术表现上具有自由、质朴的特点，即兴性强。山歌的历史十分久远，其名称初见于唐代。山歌的种类繁多，分布很广。南方地区有“客家山歌”“弥渡山歌”“兴国山歌”“柳州山歌”“震颈红”等；北方地区有“花儿”“信天游”“爬山调”“慢赶牛”等；少数民族地区的山歌更是丰富，如苗族的“飞歌”，蒙古族的“长调”，壮族的“欢”“加”“伦”，藏族的“哩噜”以及彝族、瑶族、畲族、黎族的各种山歌，都各具特色。一般来说，南方山歌的风格秀丽悠扬，音域不宽，旋律跳动较少；北方山歌的风格豪放粗犷，音域宽，旋律起伏较大。除上述山歌外，流行于草原和少数民族地区的还有放牧山歌（见牧歌）。南方各地在农田劳动中所唱的田秧山歌，也属于山歌类。山歌的唱法有高腔和平腔两种。高腔山歌主要用假声唱，音质响亮而尖锐，男声的音区与女声音区相近甚至略高。多数田秧山歌、部分放牧山歌和某些南方山歌采用此种唱法。平腔山歌用真声或以真声为主的真假声唱，音调也较高亢嘹亮，多用于歌唱抒咏性强的山歌。

小调是一种在城镇中流行的民歌，故有“里巷之曲”之称。小调又叫“小曲”，它主要产生于民间生活与风俗活动中。小调的内容题材相当广泛，并渗透到社会的各个角落。咏唱历史故事传说、描述自然风光、抒发离情别愁、表现男女青年的爱情，是小调表现的主要内容。小调的曲调抒情、流畅，感情委婉、细腻，结构规整、均衡，节奏匀称、整齐。小调的种类主要有明清俗曲演变而来的小调（孟姜女调、鲜花调、绣荷包调、剪靛花调）、地方性小调和歌舞性小调（花鼓调、灯调、花灯调、秧歌调等）。

4. 儿歌

儿歌是以低幼儿童为主要接受对象的，具有民歌风味的简短诗歌。它是儿童文学最古老，也是最基本的体裁形式，也是专门供儿童演唱的一种歌曲体裁。儿歌是民歌的一种，全国各地都有。内容多反映儿童的生活乐趣，传播生活、生产知识，表达对祖国、父母和大自然的热爱之情等。一般音域不宽，情绪欢快活泼，甜美抒情。如《娃哈哈》《好妈妈》《让我们荡起双桨》等。

5. 歌剧

歌剧是一种融音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等为一体，以声乐和器乐为主体的综合艺术。歌剧的种类很多，可根据其内容与规模之不同划分为大歌剧、正歌剧和轻歌剧。大歌剧一般指那些气势恢弘且场面浩大、音乐庄重且乐队庞大、角色众多且无对白的歌剧，其内容多为历史悲剧或史诗性题材。正歌剧一般指出现在十七八世纪以神话传奇故事为题材的意大利歌剧，通常由三幕组成。音乐仅由独唱性的宣叙调和咏叹调连缀而成，很少使用重唱与合唱。轻歌剧含义比较广泛，如小歌剧、喜歌剧和趣歌剧等，题材多采用轻松愉快或讽刺趣味性较强的内容，歌曲通俗，歌唱轻松而夸张，往往带有较浓的民族风格。

我国歌剧从 20 世纪 40 年代才开始起步，在借鉴欧洲歌剧与继承民族戏曲的创作思想指导下发展得很快，涌现出了一大批优秀的中国民族歌剧。1945 年问世的歌剧《白毛女》就是我国新歌剧成形的标志。其后又陆续出现了《刘胡兰》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》等一批有影响力的作品。

6. 音乐剧

《中国大百科全书音乐舞蹈卷》中说：音乐喜剧，又名音乐剧。19 世纪末起源于英国，由喜歌剧及小歌剧演变而成。它融戏剧、音乐、歌舞于一炉，富于幽默情趣及喜剧色彩，音乐通俗易懂。最早的一部作品，是英国 S. 琼斯的《快乐少女》（1893）。音乐喜剧盛行于纽约的百老汇，故又称百老汇音乐剧或美国歌舞剧。其内容偏重于幽默风趣及谈情说爱，音乐轻松愉快。如 J. 克恩作曲的《戏船》、G. 格什温的《波吉与贝丝》、R. 罗杰斯的《音乐之声》。音乐剧作为一种独立于舞台的音乐戏剧形式，经历了百年来的发展后，已经成为了活跃于 20 世纪世界艺术舞台最重要的舞台音乐形式。它凭借着独特的艺术魅力，及自身巨大的亲和力，赢得了大众的青睞和喜爱。

任务三 歌唱的社会功能

♫任务描述

贝多芬说过：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”我国著名作曲家冼星海也说过：“音乐，是人生最大的快乐，音乐是生活中的一股清泉，音乐是陶冶性情的熔炉。”歌曲带给人的首先是一种美的享受，可以调剂人们的生活，起到娱乐的作用；还可以传递感情，具有振奋精神、鼓舞斗志、增长知识、开发智力、陶冶情操等作用。歌唱的社会功能可以归纳为认识功能、教育功能、美育功能、实用功能。

♫任务分析

1. 歌唱的认识功能

人通过歌曲进行认识的过程，首先是认识作为客观存在的音响运动，其次是它的民族特点、时代风格、题材样式，以及创作者想表现的某种情绪或情感。当听者在歌曲中捕捉到与现实世界的某一事物的音响特征相类似的音型时，会通过联想去“认识”自然界的某种现象或某一生活场景。从幼儿开始，《我爱北京天安门》《歌唱祖国》等歌曲，便会在我们幼小的心灵中刻下“北京”“天安门”“好”“祖国”“党”“伟大”等印记。随着年龄的增长、理解能力的增强，听一曲《黄河船夫曲》，会被其粗犷、雄浑的气质所感染，会认识到中华民族勤劳、坚强、不屈的性格。豪放优美的《三峡情》、宽广激情的《长江之歌》、抒情柔美的《太湖美》、轻快明朗的《太湖岛上》等，无形中给人以这样的印象：祖国多么辽阔，山河何等秀丽——啊，这就是我的祖国！随着欣赏水平的提高，又能深刻地体会到《翠湖春晓》绮丽的风光，《阳关三叠》的古朴、深沉，《春江花月夜》的诗情画意，《早天雷》《雨打芭蕉》的轻柔明快等，从而认识到祖国山河的壮美、秀丽。

2. 歌唱的教育功能

这项功能早在两千多年前就为儒家鼻祖孔子所重视，他认为音乐具有“成人”与“为邦”的教育作用。“成人”即通过音乐去塑造人、感化人，使人去恶从善，建立起崇高的品格，达到“成人”的目的；“为邦”则通过音乐为政治服务，把音乐用于国家社会的建设上，对社会民众进行改造，即所谓“以乐治国”“移风易俗”。这是孔子追求的音乐的最高理想，也是他认为音乐的最高价值所在。

歌唱的教育功能体现在作品所表现出来的作曲者对现实作出的感情、政治、道德伦理方面的评价。如果这种评价被听者所感受，就能影响他们、教育他们。音乐的教育功能因体裁、样式不同而有一定的差异。人们在歌唱的过程中可以潜移默化地得到道德情操、态度方面是非的教育，增强他们对美好生活的向往，激励他们为此奋斗的信心。例如，法国大革命时群众高唱《马赛曲》向巴士底狱进军。这种情况下，音乐的宣传鼓动力量是难以估量的，其教育的功能也就变得十分明显了。

3. 歌唱的美育功能

歌唱的美育功能主要体现在歌唱可以使人感到身心愉悦，进而达到陶冶情操、提高人的审美能力与趣味的效果。歌唱的美育功能是通过使人快乐和满足，在心理和思想深层产生美感，并经过长期的感染，起到审美教育的作用。一曲《好日子》的喜庆气氛能驱散阴霾的心情，一支轻松的船歌《桑塔露琪亚》可平息焦躁的情绪，激昂的《解放军进行曲》给人以前进的力量，深情的《大海啊，故乡》激发人们对家乡、祖国的热爱，多彩的乐章更能激起人们对未来的憧憬与向往。

4. 歌唱的实用功能

(1)组织交流功能

音乐所唤起的人类理性并不停留在语言符号、抽象的、精神性层次（如知识领域里的概念体系，道德领域里的律令训条）上，已经落实到调动一整套生理活动的、实践的、物质性的层次上，是一种充满热血激情的实践理性。原始氏族用于图腾祭祀、庆功禳灾的乐舞，就具有这类组织交流功能；在社会发展早期阶段渗透在社会生活各个角落的各种歌曲都有这类实用功能。在漫长的手工业时代，各种劳动号子都以自己特有的节奏、音调来协调集体的劳动动作，并起着消除疲劳、鼓舞意志的作用。进行曲和军歌统一步伐、鼓舞士气的功能是人所共知的。各类抒情性的歌曲则以音乐表达与交流情感，使社会成员的思想感情互相引起共鸣，达到一致。各种严肃的颂歌、赞歌和仪典音乐表达了社会成员共同的庆祝、歌颂、祝愿、憧憬；葬礼上的哀乐和悼歌则表达共同的悲痛哀思。

(2)保健和治疗功能

从生理学角度看，歌唱可以起两种作用：一是使人兴奋，给人以刺激，运动神经产生冲动，脉搏跳动加快，如劳动号子所起的就是这种作用；二是使人安静抑制，使呼吸和脉搏跳动减缓，运动神经得到平衡。无论在古中国或古希腊，还是在中世纪的阿拉伯，都曾有着名的学者医师用音乐治病，提倡音乐治疗。有些民族长期以来保持着用舞蹈、歌唱和演奏打击乐治疗精神抑郁症的风俗。在工业生产条件下，在一些噪声很大或过于寂静的劳动环境中，劳动者特别需要佩戴附有耳机的耳罩，边劳动边欣赏音乐，这种文明保健设施对劳动者的身心健康颇有裨益。随着工业文明走向成熟，音乐治疗已呈现出广阔的发展前景。

任务四 幼儿歌曲的特点

♫任务描述

歌唱是人们表达自己喜怒哀乐各种情感的方式，也是人的童年生活不可缺少的一个重要组成部分。幼儿通过他们甜美、清脆的童声来表达自己欢快、喜悦等各种各样的心情，同样也是他们显示自我能力、获得成功体验的重要途径。但是，很多幼儿不会唱歌，或者唱出来的歌不好听，还有的幼儿根本就不喜欢唱歌，不愿意参加班上的唱歌活动，不愿意在众人面前唱歌。因此，根据幼儿的年龄特点探索科学的歌唱教学的途径和方法，达到促进幼儿全面素质发展的目的就显得十分重要。

♫任务分析

1. 幼儿成长过程中歌唱的作用

(1)歌唱有助于儿童良好情绪的培养

优美的歌唱可以强烈地感染人的情绪，而良好的情绪状态则能激活人的认知能力和意志活动。反之，恶劣的情绪使人的认知能力迟钝，意志涣散。幼儿由于生活和心理发展的限制，知识面与生活面都比较窄，所以他们认识问题、观察事物都需要直观而具体的形象作辅助，而歌唱作为情感的艺术、声音的艺术，则可以通过生动、丰富的文字词汇感染幼儿的情绪状态，使幼儿自然而然地进入一种淳朴优美的意境中去，在这种意境中，幼儿的思维力、想象力、创造力都会被极大地调动起来，有利于他们从多个完全不同的角度重新观察、体验他们所熟悉的事物，而且还可以带领幼儿去了解他们所不熟悉的事物，甚至去漫游世界。

(2)歌唱有助于儿童大胆、活泼、开朗性格的培养

有人曾对幼儿学习科目进行过调查，音乐是普遍受欢迎的内容之一，特别是歌唱。我们稍微留心观察即可发现歌唱在幼儿的日常生活中占有十分重要的地位。在托儿所、幼儿园里，经常可以看到玩耍中的孩子们在歌唱，在马路上和公共汽车里，也总是可以听到这些小小歌手们的愉快歌声，这表明幼儿是喜欢歌唱的。在幼儿园中，中班、大班的孩子对欣赏歌曲是最感兴趣的，因为歌曲是文字与音乐联姻的结晶，具有双重审美价值。它可以向幼儿展示出更为生动、丰富、广阔的现实世界和精神世界，陶冶幼儿情操，并启迪智慧、活跃思想和完善品格。

(3)歌唱有助于幼儿意志品质的培养

幼儿期是意志有较大发展的时期，加强对幼儿独立性、果断性、顽强性和自制力等非智力因素的培养，是关系到幼儿未来能否成才的关键。音乐的意境体现着音乐的力量。音乐能够表现最复杂、最深刻、最细致的内心情感，而这些朦胧的情感，对于幼儿来说是难以把握的。此外，音乐特有的形式还显示着一种理性的力量，这种特点与深刻的情感内容相结合，使得音乐具有深沉的哲理性。这种哲理性对于引导幼儿成长、成才具有极其重要的作用。如富有感染力的歌曲可以从感情熏陶入手，激发学前儿童积极向上的精神面貌，启发他们重新思考和体验已经熟悉事物的积极意义和价值，如友爱、分享、宽容、勇敢、勤劳和公正等。

(4)歌唱有助于幼儿语言能力的发展

语言是人类交流思想、表达感情、传递信息、进行沟通的重要工具。歌词作为语言的一种文学形式，虽词语不多、篇幅短小，但却是幼儿与歌曲接触的第一步，歌词中所描绘的人物、情节、语言、动作对幼儿有着直接的影响。在教学中把歌词变化为孩子们爱听的小故事，作为教授新歌的导语，或者以故事情节贯穿整堂课，用生动的语言向他们讲解，再用不同声调和节奏进行示范演唱，这样，孩子们在听故事的同时，便情不自禁地对歌曲产生了浓厚的兴趣，体会到了歌曲的