

声乐艺术教育丛书·文库

声乐艺术心理学

邹长海 著

人民音乐出版社

SHENGYUE
YISHU
XINLIXUE

■ 声乐艺术教育丛书·文库

声乐艺术心理学

■ 邹长海 \ 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐艺术心理学 / 邹长海著. -北京:人民音乐出版社,2000.8

(声乐艺术教育丛书 / 余笃刚主编)

ISBN 7-103-02146-5

I. 声… II. 邹… III. 声乐艺术-艺术心理学
IV. J616-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 09949 号

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码:100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

A5 2 插页 16 印张

2000 年 8 月北京第 1 版 2000 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,040 册 定价: 30.50 元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

总序

《声乐教学文库》是《声乐艺术教育丛书》的系列之一。“丛书”中的《声乐教学曲库》已经出版，它为新世纪的声乐教学曲目建设开创了一个新的里程，而“文库”的出版同样具有重要的时代与理论意义。

首先，“文库”的出版，是全面提高声乐理论水平，适应声乐教学、创作、表演、鉴赏的需要。长期以来，我们的声乐理论建设远远不能适应声乐艺术发展的要求，缺乏较高层次的理论建设成果。广泛的声乐文化领域：创作、表演、传播、出版、鉴赏、教学、研究等得不到实践的深入总结与概括，理论的落后状态，既阻滞了实践的发展与导向，又失去了理论本身应有的学术职责与价值。“文库”的出版，作为声乐各学科的一系列理论，无疑将改变这种局面，以便为新世纪的声乐文化的全面发展，发挥它的理论力量。

其次，“文库”的出版，是弘扬民族声乐文化，探索建立中国民族声乐学科理论体系的需要。一种民族“虚无主义”的观念长期左右着我们的认识。即认为：“中国的民族声乐艺术与发声方法不科学，更没有系统的理论。”事实上，占世界人口最多，民族最广泛，声乐形式与风格最丰富的就是中国，具有悠久民族文化传统的中华民族创造了足以显示自身特长的声乐艺术美，不仅有广泛丰富的艺术实践，同样具有精辟的理论传统。这就更需要我们

通过进一步的挖掘、整理、归纳、研究等，来促进我们民族声乐理论建设，不仅弘扬它的优秀传统文化，更随着时代的要求去发展创新，从而建设中国民族声乐学科的理论体系。

同时，“文库”的出版，是为培养新世纪的声乐人才，提供全方位的理论著述的需要。建国50年来，在半个世纪的历史跨度中，我们已经培养了足以在世界歌坛具有竞争力的众多歌唱家；在西方美声唱法与民族语言融合的创造与教学实践中，也逐渐探索出了丰富的教学经验与规律。也不能否认，我们的理论研究同样迈出了可喜的步伐，发表与出版了不少著述，但却未能形成整体规模。为此，在声乐人才的培养上，自然缺乏有力的理论支持。我们设想我们培养出来的学生，不仅会唱，同时也有科学系统进行理论阐述的能力。同时在音乐学科中也要有计划地培养声乐学的专业理论人才。我们期望这套“文库”的出版能为提高既有演唱能力，又具有理论研究能力的声乐人才提供理论基础。

此外，“文库”的出版，更是日益蓬勃发展的声乐文化生活的时代需要。声乐文化是音乐文化生活中的主导内容，歌厅、舞厅、卡拉OK厅、音乐茶座、夜总会、大型体育场馆……形形色色的声乐传播媒介，各式各样的声乐大奖赛……千百万涌进声乐文化市场的声乐盒带、CD、VCD、唱片、歌集……而这一切都应有适应我们时代需要的审美和理论导向。总之，当新世纪到来之际，我们预期声乐文化生活的进一步繁荣，而一个迫不及待的审美理论建设与导向任务，正需要我们全力以赴地完成。

我们规划了“文库”从“论”到“史”的系列选题，预计有以下学科：

《声乐学基础》

声乐学是音乐学的分支，是声乐基本技能、技巧训练的基础

理论学科，它具有“声乐艺术概论”的特点，但它更侧重于声乐生理、心理、表演与教学的综合性，它的基础理论必将紧密结合声乐艺术实践，具有全面、科学、系统的理论规范与训练的方法步骤，而又发挥理论去指导实践的理论作用。它的编撰、出版将填补建国以来长期没有规范化的声乐基础理论教材的空白。

《声乐语言学》

声乐作为人声唱出的带有语言的音乐，它的“音乐化语言”的特质，确定了这一学科的依存性与独立性。它的依存性在于它要紧密结合声乐的发声、呼吸、共鸣、演唱等一切创造与表现，以此来决定它的质的规定性。在这个基础上，它又具有自身的特殊性能的独立性。声乐语言学是全面系统研究与阐明“音乐化语言”创造与表现规律的学科，它介乎声乐学与语言学的边缘的综合学科，而显示了它的学科的独立特征。《声乐语言学》将试图以国际音标作为记音符号，分析对比主要语种（汉语、英语、意大利语、法语、德语）的语音共同性与差异性，使人声唱出的语言体系能有一个共同遵循的规范，以便沟通和发展在演唱中的语音表现与处理的艺术规律。

《声乐艺术心理学》

声乐艺术心理学是音乐心理学的分支学科，也是声乐学与心理学之间的边缘学科。这是因为人声的产生不仅要具备生理器官的创造条件，而且要受心理机能的支配，歌唱的整个过程离不开心理感受、心理体验、心理适应、心理表现等的控制。而生理器官的外在表现，正是这些内在心理导向的艺术发挥。如果“声”是指生理的表现，而“情”是指心理的情感表现的话，那么没有情的依托与抒发，声也不可能有灵魂和生命，所谓“以声传情”、

“以情带声”来达到“声情并茂”，正体现了声乐艺术生理与心理创造的辩证关系。

《声乐表演学》

声乐属于表演艺术的范畴，它主要借助于歌唱性的语言动作与形体动作，来创造和展示声乐的艺术形象。语言动作的抒情美与形体动作的造型美，构筑了声乐表演艺术的主要内容。从艺术形态学的视角去观察不同声乐艺术形态的表演，既有其共同的属性，也具有各自的特殊表现规律，声乐表演学当深入不同形态的声乐艺术中去概括出声乐表演艺术的规律。

《声乐教育学》

它是《音乐教育学》的分支学科，《音乐教育学》或《音乐教学法》虽然也包括声乐的教学部分，但它毕竟不可能细致地进行全面系统的集中分析。现代科学的发展，已使得它的科学研究更趋于精确化，如何把握声乐教学的特殊规律，我们不妨以系统论、控制论的观点去剖析这一音乐体裁在教学中的整体性，从而通过系统中的整体控制，来建构中国的声乐教育体系，使声乐教学理论能更好地去指导声乐教学实践。

《声乐艺术美学》

声乐艺术美学是音乐美学的分支学科，它从艺术哲学、艺术心理学、艺术形态学等视角，并以系统论和比较学的方法，去研究阐述声乐艺术美的总体构成。不仅从宏观的视野，去阐明它的本质特征，探讨其美的构成规律及其审美功能，并以微观的触角分别深入其各构成系列，剖析它文学的、曲调的、演唱的本体美的特质与从属体的依存性特征，高度抽象出声乐的美学理论，确

立马克思主义的声乐美学观，使其声乐的各种领域，发挥规范性的理论导向职能。

《中国声乐艺术史》

中华民族声乐艺术源远流长，在中国音乐发展的历史长河中，自然包含着声乐的源流。作为音乐化的语言艺术，从广义的范围讲，它在词作、曲作、演唱上既是有本体的沿革，而又共同汇涌成声乐演变发展的流程。我们追根溯源的目的在于清晰地把握民族声乐在发展中的脉络，所谓温故而知新，以期在实践中不断创新，发展民族声乐的优秀创造传统。声乐史学是一门缜密系统的建设工程，为了继往开来，在弘扬优秀民族声乐文化的基础上，去开创适应新时代的声乐艺术，使《中国声乐艺术史》不仅全面记载着中华民族声乐艺术的历史创造，并使中国声乐学派的民族性发扬光大。

《西方声乐艺术史》

以声乐为主导形式的音乐艺术，从世界范畴去观察或聆听，那是一座人声艺术的宝藏，它所蕴含的美妙动人的歌声，是无以伦比的人类创造。如何概括世界的声乐艺术史是一项重大的科研任务，我们仅以“西方”为涵盖的地域，以时代或世界为沿革，梳理声乐作家、作品、表演、教学等声乐文化历史，以探讨西方声乐艺术的发展轨迹。

作为“文库”的一期工程，我们构筑了以上选题，并介绍了不同选题的基本性质与学科范畴。它标志着声乐文化在广泛的理论领域中得到了对艺术实践的概括认识，在理论逻辑的判断中去进行开拓性的声乐理论建设。我们期待着条件成熟后，再向声乐学科领域纵深发展，进一步拓展新的或至今仍是空白点的选题，使

中国声乐艺术的理论建设能有一个从质到量的整体发展。为此,我们确立了“文库”建设的指导思想与编撰原则。

首先,我们强调了学科建设的科学性与系统性原则。这是因为理论力量的产生是建筑在科学性的规范化的基础上的。因为科学性是准确表达和阐明学科性质与具体内容的基础。同时系统性也不仅指单一学科的本身系统,同时也指学科之间的相互作用与影响的体系,这样就在学科边缘、交叉的关系中,从不同学科的角度去强化同一论题的认识。

其次,我们同样强调了学科建设的理论性与实践性紧密结合的原则。理论是实践的总结,理论性本身就是建筑在实践性规律化的基础上的,不然,这种理论就成了空中楼阁,这样我们所建构的理论也就不可能发挥指导实践的作用。另外,从教学角度讲,我们所说的实践性并非单纯的实用性,认为理论作用于实用就可以了。如果这样的话,在教学中没有的课程我们就没有必要去编撰了。自然,学生必须掌握基础理论,然而也必须扩大学科视野,使学生获得更广泛的学科内容。同时,我们必须进一步培养高层次的声乐教学人才,尤其是培养声乐理论人才。没有足够的理论后盾,所谓培养自然是一句空话。

同时,我们还强调了学科建设的继承性与创造性的原则。我们不可能隔断既往的理论研究成果。古今中外的声乐理论,必然要继承它们的精华,这就意味着不能因循守旧,墨守成规。我们要求在研究中发挥创造性,使每个学科的体系或体例,能够有所创新与突破,并完整地自成一体,既能包括符合学科性质的理论范畴,又具有理论的概括力与说服力。

一个创新的理论建设是艰辛的。在探索与研究中,必然有一个不断完善的过程,我们既期待在理论实践的跋涉中能有所建树和发展,也自然渴望着大家的扶持与指点。衷心感谢参与《声乐

艺术教育丛书》“曲库”与“文库”建设的所有编撰者。而当它们陆续面世的时候，我们自然更要向重视这一选题出版的人民音乐出版社，并为此付出辛勤劳动的责任编辑们表达诚挚的谢意！

《声乐艺术教育丛书·文库》

主 编：余英刚

目 录

概 论	(1)
一、声乐艺术心理学与声乐教学的联系	(3)
二、声乐艺术心理学在声乐教学中的重要性	(4)
三、声乐艺术心理学对人才培养的意义	(5)
四、声乐艺术心理学的外研究状况	(7)
五、世界未来声乐艺术心理学的研究方向	(13)
六、声乐艺术心理学研究的内容	(14)
第一章 声乐艺术的心理反应论	(31)
第一节 歌唱时的神经传导	(31)
一、感觉神经传导	(32)
二、运动神经传导	(37)
第二节 歌唱时的反射活动	(42)
一、无条件反射与条件反射	(42)
二、动力定型	(43)
三、兴奋与抑制	(44)
第二章 声乐艺术感觉调控论	(53)
第一节 歌唱的感觉产生	(53)
第二节 歌唱的感觉调控	(55)
一、情绪感觉的调控	(56)
二、音乐感觉的调控	(57)

三、呼吸感觉的调控·····	(58)
四、共鸣感觉的调控·····	(60)
五、读字感觉的调控·····	(65)
六、总体感觉的调控·····	(66)
第三节 歌唱的听觉调控·····	(67)
一、声音物理特性·····	(68)
二、声音心理特征·····	(69)
三、听觉器官与听觉·····	(73)
四、听觉调控·····	(80)
第四节 歌唱的动觉调控·····	(87)
一、姿势动作的调控·····	(88)
二、呼吸动作的调控·····	(89)
三、读字动作的调控·····	(91)
四、共鸣动作的调控·····	(93)
五、有意动作的调控·····	(93)
第五节 歌唱的视觉调控·····	(95)
第六节 其他感觉的调控·····	(97)
一、触觉的调控·····	(97)
二、味觉的调控·····	(99)
三、联觉的调控·····	(100)
第三章 声乐艺术的知觉调控论·····	(103)
第一节 演唱知觉的本质·····	(103)
一、演唱知觉的产生·····	(103)
二、演唱知觉的生理基础·····	(105)
第二节 知觉的调控·····	(107)
一、空间知觉的调控·····	(107)
二、时间知觉的调控·····	(110)

三、运动知觉的调控·····	(112)
四、旋律知觉的调控·····	(114)
五、统觉的调控·····	(117)
六、歌唱的错觉·····	(119)
第三节 歌唱与发声的观察力·····	(126)
一、演唱的观察本质·····	(126)
二、演唱的观察条件·····	(127)
三、演唱的观察能力·····	(129)
第四章 声乐艺术注意诱导论·····	(131)
第一节 歌唱注意本质和意义·····	(131)
一、注意的本质·····	(131)
二、注意的意义·····	(133)
三、注意的生理机制·····	(135)
第二节 歌唱注意的积极性·····	(137)
一、有意注意的诱导·····	(137)
二、无意注意的诱导·····	(140)
三、有意注意与无意注意的相互转化·····	(143)
第三节 歌唱注意的倾向性与稳定性·····	(144)
一、注意的倾向性·····	(144)
二、注意的稳定性·····	(145)
第四节 演唱注意的分配与转移·····	(146)
一、演唱注意的分配·····	(146)
二、演唱注意的转移·····	(148)
三、注意转移的生理机制·····	(149)
第五节 演唱注意品质的培养·····	(150)
一、演唱注意品质的差异·····	(150)
二、兴奋是歌唱的基础·····	(152)

三、注意品质的培养·····	(153)
第五章 声乐艺术意志调控论·····	(157)
第一节 歌唱的意志功能·····	(157)
一、歌唱与发声意志的自觉性和目的性·····	(158)
二、意志行动的调控·····	(159)
三、意志、认识和情感·····	(162)
第二节 意志的生理机制·····	(165)
第三节 熟练、技能与技巧·····	(169)
一、熟练的形成·····	(169)
二、技能技巧·····	(173)
第四节 歌唱的意志行动·····	(178)
一、采取决定阶段·····	(178)
二、执行决定阶段·····	(184)
第五节 歌唱发声意志行动品质培养·····	(190)
一、意志的自觉性·····	(190)
二、意志的果断性·····	(190)
三、意志的自制力·····	(191)
四、意志的坚韧性·····	(191)
第六章 声乐学习的记忆方法论·····	(193)
第一节 歌唱的记忆·····	(193)
一、记忆生理机制·····	(194)
二、记忆表象·····	(197)
三、记忆种类·····	(199)
四、记忆系统·····	(203)
第二节 歌唱记忆过程·····	(205)
一、歌唱的识记·····	(205)
二、歌唱经验的保持·····	(207)

三、歌唱经验的重现和再认·····	(208)
第三节 演唱者的记忆品质与方法·····	(211)
一、记忆的品质·····	(212)
二、记忆的方法·····	(213)
第七章 声乐艺术的思维特征·····	(219)
第一节 歌唱思维的基本过程·····	(223)
一、分析与综合·····	(223)
二、相互比较·····	(229)
三、抽象与概括·····	(232)
四、具体化和系统化·····	(233)
第二节 歌唱的形象思维·····	(234)
一、声音形象·····	(239)
二、歌词形象·····	(248)
三、人物形象·····	(251)
第三节 歌唱的创作思维·····	(252)
第四节 歌唱的审美思维·····	(269)
一、歌声的审美·····	(270)
二、音乐感觉的审美·····	(273)
三、情感审美·····	(274)
四、形象审美·····	(278)
第八章 声乐艺术的想像特征·····	(281)
第一节 歌唱表象·····	(282)
一、表象的本质·····	(282)
二、表象的特征·····	(283)
三、表象的种类·····	(285)
四、表象的生理机制·····	(288)
五、表象的调控·····	(289)

六、表象能力的培养·····	(290)
第二节 歌唱与发声的想像·····	(292)
一、艺术想像·····	(292)
二、想像的生理机制·····	(300)
三、想像的深化作用·····	(301)
第三节 演唱再造想像与创造想像·····	(308)
一、再造想像·····	(308)
二、创造想像·····	(317)
第九章 声乐艺术能力·····	(323)
第一节 演唱基础能力·····	(324)
一、声音的高低感受·····	(324)
二、声音的强弱能力·····	(325)
三、声音的长短感受·····	(325)
第二节 演唱的高级能力·····	(327)
一、节奏的感受力·····	(327)
二、音色的感受力·····	(329)
三、音量的感受力·····	(330)
第三节 演唱的控制能力·····	(330)
一、歌声力度的控制·····	(331)
二、演唱速度的控制·····	(331)
三、演唱气息的控制·····	(332)
第四节 演唱的想像力·····	(334)
一、人物想像·····	(334)
二、景物想像·····	(335)
第五节 声乐艺术天才·····	(337)
一、歌唱的审美能力·····	(338)
二、歌唱的表现力·····	(359)

第十章 声乐艺术的情感特征·····	(369)
第一节 艺术情感的心理特点·····	(370)
第二节 艺术情感的时代与民族特点·····	(373)
第三节 艺术情感的生活特点·····	(376)
第四节 艺术情感的双向活动·····	(385)
第五节 艺术情感的表现·····	(397)
第六节 艺术情感的独特性·····	(411)
第十一章 声乐艺术的表演心理·····	(417)
第一节 歌曲分析·····	(417)
一、情境与情绪·····	(417)
二、语调与句法·····	(422)
第二节 歌曲演唱处理·····	(428)
一、力度变化对比·····	(429)
二、音色变化对比·····	(433)
三、速度变化对比·····	(436)
四、风格变化对比·····	(439)
五、情感变化对比·····	(441)
六、演唱韵味·····	(445)
第三节 演唱个性与气质·····	(450)
一、演唱个性·····	(450)
二、演唱气质·····	(454)
第四节 歌唱表演·····	(456)
第十二章 克服演唱的紧张心理·····	(461)
第一节 增强信心 控制紧张·····	(461)
一、演唱前做好充分准备·····	(461)
二、建立获胜的信心·····	(462)
三、应付内部精神紧张·····	(463)