

21世纪音乐教育丛书

声乐集体课教程

SHENGYUE JITIKE JIAOCHENG

张蓉◎主编

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

21世纪音乐教育丛书

声乐集体课教程

SHENGYUE JITIKE JIAOCHENG

张蓉◎主编

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

声乐集体课教程 / 张蓉主编. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5621-6851-5

I. ①声… II. ①张… III. ①声乐—高等学校—教材
IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 118591 号

21 世纪音乐教育丛书

声乐集体课教程

张 蓉 主编

责任编辑: 王英杰

版式设计: 王玉菊

封面设计: 713 工作室

制 谱: 重庆大雅数码印刷有限公司·陈智慧

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

网址: <http://www.xscbs.com>

邮编: 400715

经 销 者: 新华书店

印 刷 者: 重庆五环印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 28.75

版 次: 2014 年 8 月 第 1 版

印 次: 2014 年 8 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6851-5

定 价: 49.00 元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品, 因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址: 重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话: 023-67708230 67708231

编委会

BianWeiHui

主 编 张 蓉

编 委 (按姓氏笔画排列)

张 霞 张 锦 侯明丽 姜宣书 徐 桦

曾 晶 谢荣辉 蔡桂春 潘宇凌 魏 艳

序

彭志敏

在独立设置的音乐学院中开办音乐教育专业,是一件有意义而不容易的事情;根据音乐教育的专业属性和育人目标有效建设好相关课程,更需要在转变观念的前提下持之以恒地大胆实践和开拓创新。

自1985年在武汉音乐学院中师班开展声乐集体课教学始,到1989年中央电视台举办“卫星电视师范三年大专班”时承办的包括声乐集体课在内的湖北地区培训,再到1992年接受当时的国家教委委托,武汉音乐学院首次面向全国招收音乐教育专业本、专科学生,并在高师声乐教学中探索“集体课”教学形式,进而到2006年,武汉音乐学院音乐教育学院声乐教研室张蓉老师领衔的“高师声乐集体课教材研究”课题立项,及至后来的教材选编、试用、修改、再用、再改等一系列过程,武汉音乐学院在“高师声乐集体课”的探索实践之路上,已经走过了近三十年的漫长历程。现在呈现给大家的这本《声乐集体课教程》,就是其三十年探索实践的成果之一。我作为这本教材编撰团队的同事,曾很荣幸地受邀参加过她们的方案讨论、曲目选定和体例制定,也就一些问题提出过具体修改意见。期间,我感受了她们的工作热情,目睹了她们的不懈追求,看到了她们的团结合作,也见证了这本新教科书的诞生。因此可以说,这本教材及其问世过程,不仅凝聚了选编者的集体智慧与心血,也为进一步办好音乐教育专业、开好高师声乐集体课程,积累了宝贵的经验,提供了可用的教材,我为之感到高兴和激动,并向她们表示深深的敬意和祝贺。

比较我所见过的声乐教材,《声乐集体课教程》有三方面的特点和做法值得肯定和注意。

第一是“师范性”。大家知道,虽然同是声乐课程,但就音乐教育专业的声乐课和音乐表演专业的声乐课相比,两者在教学目的、内容、形式、重点和方法等方面都应有所区别;即便是在音乐学院音乐教育专业的声乐课和师范大学音乐教育专业的声乐课之间,还可能存在着细微的差异。遗憾的是,在较长时间和较广范围内,国内音乐学院的音乐教育声乐课与音乐表演专业声乐课之间应当有的区分度不大,致使较明显地存在前者向后者看齐或与之攀比的倾向。这就一定程度地脱离了音乐教育的专业轨道,偏离了音乐教育专业的人才培养目标。值得高兴的是,这本《声乐集体课教程》在没有成熟经验可循的情况下,却能主动而慎重地考虑她的“师范性”,也就是说,她不仅考虑到声乐教学的共性,更在此基础上突出考虑音乐教育的个性;不仅考虑到学习者“自身如何歌唱”,更在此基础上突出考虑学习者将来“如何教人歌唱”;不仅考虑到独唱曲目的教学和实践,更在此基础上突出考虑非独唱性曲目的教学和组织,尤其考虑不是“一对一”形式而是“集体课”形式的教学和实施;不仅考虑到有一定技术难度的声乐曲目,更在此基础上有意选用来自中小学音乐课程的教学曲目。总之,她突出了高师声乐集体课及其教学的目的和重点,不是培养“歌唱家”而是“教育家”、不是培养学生“上舞台”而是“上讲台”这种明显的个性。这,就是所谓的“师范性”;这种做法,也就是

把高师声乐集体课程教学的内容与重心,转回到音乐教育的专业属性和人才培养的轨道上来。更可喜的是,本教材在其师范性要求下的全部内容,已经通过了武汉音乐学院音乐教育学院不同教师、不同班级、不同轮次的教学实践检验,较好证明了其用于高师声乐集体课教学的针对性、实用性和有效性。

第二是“集成性”。由于上述关于“师范性”的要求,这种声乐教程就绝不能限于单纯的曲目汇编,使之仅仅就是一本曲集,所需要的其他内容,也不能被动等待其他课程来为之服务或补充。也就是说:她的内容进阶、具体曲目和教学重点,需要特定选择配套的理论知识、背景材料、教学方法、组织手段等共同作用、共同推进、集成一体,才能便于她的使用、保证她的使用效果。因此,在全书上下编的7个单元中,每个单元都分为“理论讲解”“歌曲欣赏”“重唱训练”“独唱实践”这4个板块,分别涉及有关的理论知识与演唱实践,兼顾不同的表演形式及作品风格,还相应列出了可供学习者比照欣赏的名曲名作乐谱清单,还为之配写了适当讲解、推荐了录音版本。作为一本基础性教材,能把教科书与工具书融为一体,理论性和实践性集于一身,主体性与参考性合为一处,这样贴心、精心、细心的内容思考和材料编排,有效突出了音乐教育专业的“师范性”,突出了师范教育所需要的“集成性”,也更能符合人才培养的需要,更能提升这类课程之“教”与“学”所需的宽广度,为在不断改革的高师声乐集体课提供了一套有积极意义的可行性方案,也显示了武汉音乐学院教学内容改革和课程建设的思考、实践与成果。

第三是“进阶性”。我们知道,在教学过程中按部就班、循序渐进、以人为本、因材施教,是教育的基本规律之一。而以人的发声器官作为重要实现工具的声乐教学,由于其生理性、独特性、差异性和不可修复性,就应该更加小心谨慎、步步为营、稳扎稳打、科学有效地向前推进。为此,本书编者从一开始就将使用对象确定为区别于音乐表演专业的音乐教育专业本科一年级普修生,继而在理论学习部分,首先讲授“歌唱的基本知识”“歌唱的发声”及“嗓音保健”,通过形象的比喻、生动的描绘和直观的图示,加上辅以大量的教学实例,将“人体乐器结构和功能”“歌唱发声的正确概念”“嗓音保健基本知识”“青少年变声期嗓音的保护知识”等基本声乐理论常识娓娓道来。这样的内容编排方式,使学生在学之初就能够接受到完整、正确、科学的观念,为下一步更加技术化的声乐学习奠定基础。在演唱实践环节中,这本教程本着“全面覆盖、重视基础、层层递进”的原则,选择了包括意大利艺术歌曲、中国民间歌曲及戏曲、中国近现代艺术歌曲及创作歌曲、中外经典歌剧咏叹调、音乐剧选段等不同种类和风格的歌曲,并根据其技术难度和风格类型的不同,分别编入不同单元,以尽量照顾到不同程度、不同性别、不同声部、不同唱法的进阶学习需要。由此可见,《声乐集体课教程》的编者们在教学进阶的阶段性的定位、教材内容的阶段性的呈现以及教学进度的阶段性的把握等方面,都是经过了认真思考、科学分析、合理取舍和推陈出新的。

很欣慰能够看到《声乐集体课教程》的出版,更为我们学院的教师们在教学内容改革和课程建设方面的积极行动和劳动成果高兴。很希望这本教材能够在实践中不断完善,在运用中赢得更多的认同者和喜欢者;更希望通过大家的共同努力,把她的理念和营养,惠及更多的学习者和需要者。

2013年8月于两湖书院

目
录

序	(1)
---------	-----

上篇

第一单元	(3)
第一章 歌唱的基本知识	(3)
第一节 人体乐器的结构	(3)
一、呼吸器官概况	(3)
二、发声器官概况	(5)
三、共鸣器官概况	(5)
四、咬字吐字器官概况	(6)
第二节 人体乐器的功能	(6)
一、三种呼吸类型	(6)
二、面罩共鸣与喉头的状态	(7)
三、歌唱语言的准确性与特殊性	(7)
第三节 声部分类与特征	(8)
一、声部分类	(8)
二、嗓音特征与声区结构	(8)
第二章 歌曲欣赏与演唱实践	(12)
第一节 歌曲欣赏	(12)
一、蓝花花	陕北民歌 王志信编曲(12)
二、复仇的火焰——选自歌剧《魔笛》	莫扎特曲(12)
三、我亲爱的爸爸——选自歌剧《贾尼·斯基基》	普契尼曲(13)
四、黑夜轻韵——选自音乐剧《歌剧魅影》	安德鲁·洛伊·韦伯曲(14)
第二节 合唱与重唱	(15)
一、纺织姑娘	俄罗斯民歌 何燕生译词(15)
二、红蜻蜓	[日]三木露风词 [日]山田耕筰曲(18)

三、海港之夜	邱尔金词 索洛维约夫-谢多伊曲(23)
第三节 独唱	(26)
一、沂蒙山小调	山东民歌 沈传薪编曲(26)
二、天山行	景慕逵词 付庚辰曲(29)
三、燕子	新疆哈萨克族民歌 艾图瓦尔夫译词(34)
四、阿玛丽莉	[意]卡奇尼曲 尚家骧译配(38)
五、我亲爱的	[意]乔尔达尼曲 尚家骧译配(43)

第二单元

第一章 歌唱的发声及嗓音保健

第一节 树立歌唱发声的正确概念

一、整体与局部的关系

二、紧张与放松的关系

三、错误的歌唱习惯及解决方法

四、建立良好的发声状态

第二节 嗓音保健

一、嗓音保健的基本知识

二、青少年变声期嗓音的保护知识

第二章 歌曲欣赏与演唱实践

第一节 歌曲欣赏

一、练声曲

二、我的太阳

三、青花瓷

四、谁说女子不如男——选自豫剧《花木兰》

五、爱情像一只自由的鸟

第二节 合唱与重唱

一、红河谷

二、春之舞

三、相逢在海边

第三节 独唱

一、绒花

二、嘎哦丽泰

三、我心里不再感到青春火焰燃烧

四、美丽的梦神

五、虽然你冷酷无情

第三单元	(99)
第一章 歌唱及练声的方法	(99)
第一节 歌唱的基本方法	(99)
一、歌唱的正确姿势	(99)
二、呼吸训练	(99)
三、发音训练	(100)
四、共鸣训练	(100)
第二节 练声的方法	(101)
一、基本发声练习及要求	(101)
二、带词发声练习及要求	(106)
第二章 歌曲欣赏与演唱实践	(110)
第一节 歌曲欣赏	(110)
一、阿利路亚	莫扎特曲(110)
二、欢乐颂	席勒词 贝多芬曲(111)
三、饮酒歌——选自歌剧《茶花女》	皮阿威词 威尔第曲(112)
四、今夜无人入睡——选自歌剧《图兰朵》	普契尼曲(113)
第二节 合唱与重唱	(114)
一、铃兰——《素描三首》之二	胡小石词 戴于吾曲(114)
二、春之歌	[朝]李曙光词 [朝]李冕相曲(118)
三、永恒的爱恋	薛锡祥词 孟卫东曲(122)
四、茉莉花	江苏民歌 杨鸿年改编(126)
第三节 独唱	(136)
一、彝家小阿妹	郑南词 喻中弘曲(136)
二、金风吹来的时候	任卫新词 马俊英曲(141)
三、铁蹄下的歌女	许幸之词 聂耳曲(145)
四、我和我的祖国	张藜词 秦咏诚曲(149)
五、草原之夜	张加毅词 田歌曲(154)

下 篇

第一单元	(161)
第一章 教学实践理论指导	(161)
第一节 教学原则	(161)
一、思想性与艺术性相统一的原则	(161)
二、统一要求与因材施教相统一的原则	(162)

三、系统性与循序渐进相统一的原则	(163)
四、科学性与形象性相统一的原则	(163)
第二节 教学方法	(164)
一、“机理”与“心理”沟通的教学法	(164)
二、“启发”与“比喻”互动的教学法	(164)
三、“讲授”与“示范”互补的教学法	(165)
第三节 教学形式	(165)
一、个别课	(166)
二、集体课	(166)
三、个别课与集体课互补	(166)
第二章 歌曲欣赏与演唱实践	(168)
第一节 歌曲欣赏	(168)
一、洗菜心	(168)
二、小白菜	河北民歌 于学友编曲(169)
三、同桌的你	高晓松词曲(170)
四、美丽家园	石顺义词 王咏梅曲(171)
五、恨似高山仇似海——选自歌剧《白毛女》	贺敬之、丁毅等词 马可、张鲁等曲(171)
第二节 合唱与重唱	(172)
一、雪绒花——选自《音乐之声》	[美]奥斯卡·汉默斯坦词 [美]理查德·罗杰斯曲(172)
二、枫桥夜泊	张继诗 郭芝苑曲(180)
三、放下三棒鼓，扛起红缨枪——选自歌剧《洪湖赤卫队》	梅少山、张敬安、梅会召、欧阳谦叔词 张敬安、欧阳谦叔曲(186)
四、摇篮曲	[德]勃拉姆斯曲 许地山译词(193)
第三节 独唱	(195)
一、梧桐树	杨展业词 奚其明曲(195)
二、玛依拉	哈萨克族民歌(200)
三、祖国，慈祥的母亲	张鸿西词 陆在易曲(205)
四、长城永在我心上	高泽顺词 陆祖龙、王晓君曲(210)
五、谁想买美丽的百灵鸟	[美]约梅利曲(216)
六、让我死亡	[意]蒙泰威尔第曲(224)
七、我爱你，塞北的雪	王德词 刘锡津曲(227)
八、教我如何不想他	刘半农词 赵元任曲(233)

第二单元	(239)
第一章 教学实践理论指导	(239)
第一节 中小学生声音的训练及注意事项	(239)
一、儿童声音的发展阶段及特点	(239)
二、正确的歌唱姿势与状态	(239)
三、歌唱气息的训练	(240)
四、声音训练	(240)
五、合唱中的声音训练	(241)
第二节 中小学生合唱排练指导	(242)
一、中小学生合唱的分类	(242)
二、合唱团的组建	(242)
三、合唱队形的编排	(243)
四、演唱曲目的选择	(243)
五、排练应注意的问题	(243)
第二章 歌曲欣赏与演唱实践	(245)
第一节 歌曲欣赏	(245)
一、过雪山草地	肖华词 晨耕、生茂、唐诃、遇秋曲(245)
二、沃尔塔瓦河	斯美塔那曲(245)
三、念故乡	德沃夏克曲(246)
四、圣母颂	[德]巴赫、[法]古诺曲 杨鸿年改编童声合唱(247)
五、太阳出来啦	田丰曲 刘麟词(248)
第二节 合唱与重唱	(249)
一、孤独的牧羊少年——选自音乐剧《音乐之声》	[美]奥斯卡·汉默斯坦词 [美]理查德·罗杰斯曲(249)
二、嘎达梅林	蒙古族民歌 朱践耳编曲(260)
三、同一首歌	陈哲、迎节词 孟卫东曲(270)
四、含苞欲放的花	阿尔巴尼亚民歌(279)
第三节 独唱	(283)
一、梅花吟	刘麟词 王志信曲(283)
二、一杯美酒	维吾尔族民歌 艾克拜尔吾拉木译配(287)
三、红梅赞——选自歌剧《江姐》	阎肃词 羊鸣、姜春阳、金沙曲(293)
四、鱒鱼	[奥]舒伯特曲 金帆译配(298)
五、天神赐粮——选自清唱剧《索莲尼弥撒》	[法]弗朗克曲(307)
六、假如你爱我	[意]帕戈莱西曲 尚家骧译配(313)
七、渴望春天	奥弗贝克词 莫扎特曲(319)

第三单元	(322)
第一章 艺术实践指导(一)	(322)
第一节 演唱的熟练完整	(322)
第二节 风格的准确把握	(323)
一、艺术歌曲	(323)
二、创作歌曲	(323)
三、民歌	(323)
四、歌剧咏叹调	(324)
第三节 伴奏的协调体现	(325)
第四节 心理的调控稳定	(325)
一、做好充分的歌唱准备	(325)
二、保持良好的歌唱动机	(325)
三、加强科学的自我暗示	(326)
第二章 歌曲欣赏与演唱实践	(327)
第一节 歌曲欣赏	(327)
一、你爱我吧,新郎——选自歌剧《蝴蝶夫人》	普契尼曲(327)
二、玛依拉变奏曲	哈萨克族民歌 胡廷江改编(328)
三、家住安源——选自京剧《杜鹃山》	(328)
四、月光爱人	易家扬词 谭盾等曲(329)
第二节 合唱与重唱	(330)
一、灯碗碗开花在窗台	山西民歌 徐武冠、张强编合唱(330)
二、思念	乔羽词 谷建芬曲(338)
三、北风吹——选自歌剧《白毛女》	贺敬之词 马可、张鲁等曲(345)
第三节 独唱	(350)
一、桥	于之词 陆在易曲(350)
二、一抹夕阳——选自歌剧《伤逝》	韩伟词 施光南曲(355)
三、紫罗兰	[意]A.斯卡拉蒂曲(361)
四、让我痛哭吧	[德]亨德尔曲(369)
五、我怀着满腔热情	[德]格鲁克曲 尚家骧译配(374)
六、都有一颗红亮的心——选自京剧《红灯记》	(382)
七、长相知	(汉)乐府民歌 石夫曲(384)
第四单元	(388)
第一章 艺术实践指导(二)	(388)
第一节 声乐艺术实践的主要形式	(388)

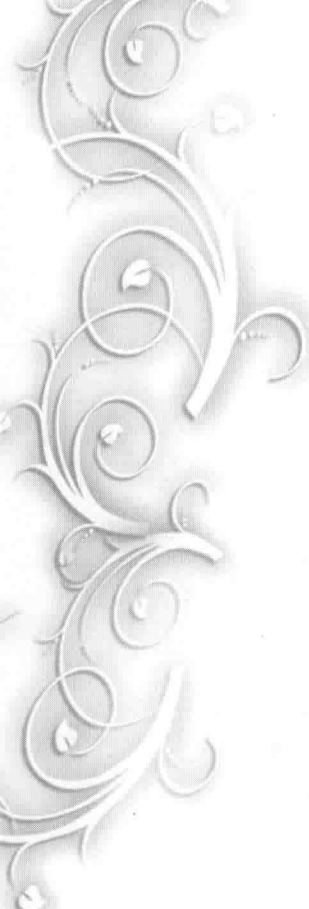
一、声乐观摩	(388)
二、声乐考试	(389)
三、声乐比赛	(390)
四、音乐会演出	(391)
第二节 当前我国主要声乐赛事	(392)
一、金钟奖比赛	(392)
二、CCTV 青年歌手大奖赛	(393)
三、全国声乐比赛	(393)
四、全国高校音乐教育专业大学生基本功比赛	(393)
五、中国国际声乐比赛	(394)
六、湖北音乐“金编钟奖”	(394)
七、大学生艺术节	(394)
第二章 歌曲欣赏与演唱实践	(395)
第一节 歌曲欣赏	(395)
一、我爱这土地	艾青词 陆在易曲(395)
二、孟姜女	江苏民歌 刘麟编词 王志信编曲(396)
三、不想长大	施人诚词 左安安曲(397)
四、游园——选自昆曲《牡丹亭》	(398)
第二节 合唱与重唱	(399)
一、阿拉木汗	维吾尔族民歌 谢功成编曲(399)
二、红梅花儿开	[俄]伊萨科夫斯基词 [俄]杜纳耶夫斯基曲(404)
三、清晨,我们踏上小道	韩先杰词 谷建芬曲(411)
第三节 独唱	(414)
一、森林啊,充满希望	罗萨曲(414)
二、龙船调	湖北民歌(417)
三、大江东去	[宋]苏轼词 青主曲(422)
四、赏花——选自黄梅戏《荔枝缘》	王冠亚词 潘汉明、王冠亚曲(428)
五、小河淌水	云南弥渡民歌 尹宜公整理改编 时乐濛编曲 黎英海配伴奏(430)
六、希望你再次出现——选自音乐剧《歌剧魅影》	
.....	[英]理查德·斯提戈词 [英]安德鲁·劳埃德·韦伯曲(433)
附:声乐常识辑录	(440)
主要参考文献	(443)
后记	(445)

上篇

Shangpian

上篇

Shangpian

上篇

Shangpian

第一单元

教学重点:了解人体乐器有关呼吸、发声、共鸣、咬字吐字等器官概况;掌握歌唱中的呼吸类型、面罩共鸣、喉头状态与歌唱语言的准确性和特殊性。

教学难点:歌唱呼吸的“吸、控、呼”的基本状态。

注意事项:1. 培养学生良好的学习习惯,认真做好课堂笔记,规范识谱,完成作业。2. 教师可以将曲目分为“精唱”和“泛唱”两种类别安排教学,“精唱”曲目要求在课堂内进行教学,“泛唱”曲目可主要作为课外作业。

第一章 歌唱的基本知识

第一节 人体乐器的结构

歌唱者与演奏者必须都备有自己的乐器,但不同之处在于演唱者的“乐器”任何时候都是随身携带。“丝不如竹,竹不如肉”,由于人声声部的多样和丰富的表现力,人们一向都视人声为最美的音乐,人类的歌喉是最美的乐器。

乐器要发出响亮的声音必须具备三个要素:动力、振动体与共鸣器。人体作为歌唱的“乐器”,其动力是由肺部呼出的气息,通过喉头的声带,使声音受到振动发声,声带是振动体。声带的振动引起咽喉腔及其他腔体的振动,扩大并美化声音,这些腔体是共鸣器。因此,人体作为歌唱发声的器官主要包括呼吸器官(动力)、发声器官(振动体)和共鸣器官(共鸣器)三个方面。除此之外,作为特殊的“乐器”还有一个使声音变为语言的器官即咬字吐字器官。

一、呼吸器官概况

呼吸,是歌唱的基石,如同高楼的地基一般,它是歌唱发声的原动力。要让学生充分了解呼吸于歌唱的重要性:呼吸是源头、是根本。呼吸器官主要是由口、鼻、咽喉、气管、支气管、肺以及胸腔、横膈膜、腹肌等组成。气息从口、鼻进入,经过咽、喉、气管、支气管,分布到左右肺叶的肺气泡之中;然后经过相反的方向,从肺的出口处分支的气管(支气管)将气息汇集,形成一股气流,再经过咽喉从口、鼻呼出。(见图1、图2)

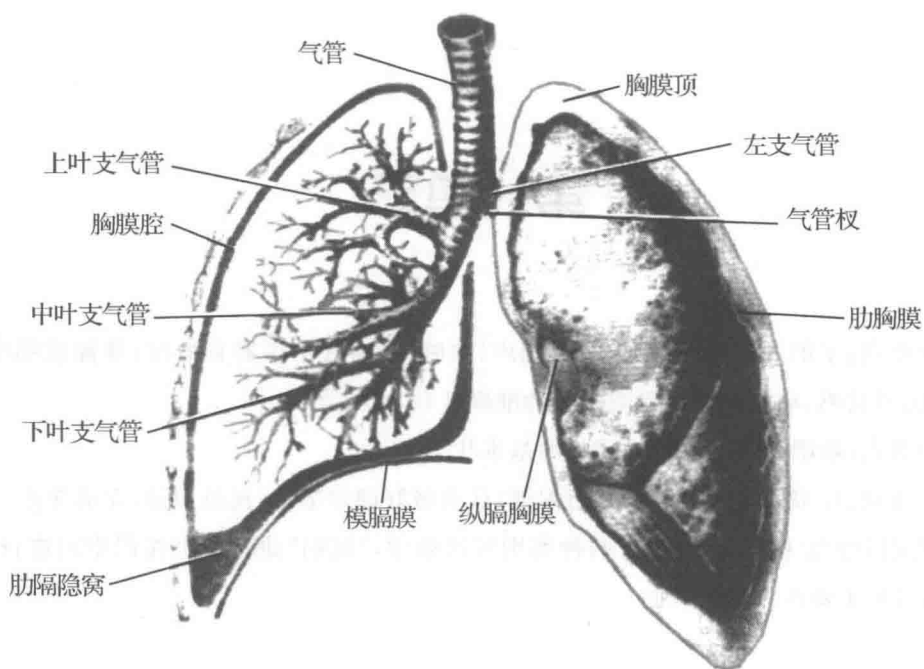

图 1

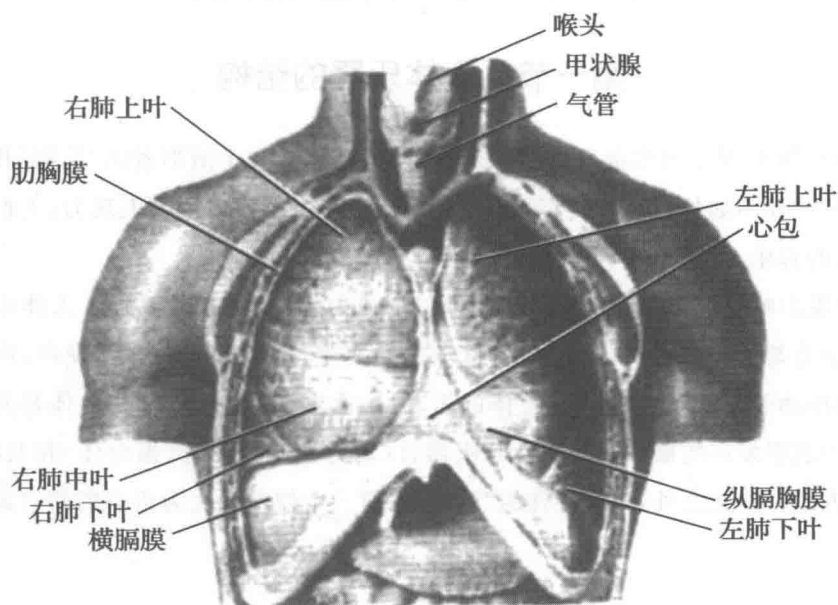

图 2

歌唱中的呼吸与日常生活的呼吸是有区别的。日常生活中的呼吸比较平静也比较浅，用不着使用全部的肺活量，但歌唱时的呼吸运动，吸气过程要快，呼气过程要慢，要根据歌曲演唱的需要有控制的把握。沈湘教授认为“歌唱的艺术就是呼吸的艺术，因为歌唱中所有的变化都是来自呼吸的支持。”这足以说明呼吸在歌唱艺术、歌唱训练中的重要作用。对于从事声乐教学的教师和学习声乐的学生而言应特别重视并掌握正确的歌唱呼吸方法。