

全国声乐教学会参考資料
美聯音楽学院声乐系
主要專業課

教学大纲

全国声乐教学会議籌委會办公室

独唱教學大綱

总学时六百四十小时

实习课六百四十小时

总則

音乐院声乐系培养苏联高级专家：歌剧独唱家，音乐会一室内演唱家与音乐专科学校声乐组的独唱教师。

声乐系的教学计划和整个教学体系都服从这个任务。

在各种业务课中，声乐主科有决定性的意义，在主科中不仅应使学生获得专业上的熟练，而也应造就成为苏联的歌唱家——音乐家。

培养学生应遵循俄罗斯声乐学派的传统，这种传统是以自然，淳朴，最大的表现力，感情的真挚为基础，反对任何矫揉造作和虚饰。民歌必须作为歌唱教学的基础。俄罗斯歌曲的曲调性、歌唱性决定歌调的美丽和连贯以及歌声的纯净。

必须首先用俄罗斯古典作家的优秀范例，格林卡的声乐创作和苏联作曲家的作品培养歌唱家。

歌唱与音乐——是两个不可分离的概念，而音乐文化、音乐听觉的发展，钢琴的掌握、音乐理论知识的修养是声乐修养的先决条件。

主科教师不仅是声乐专门技术方面的全班学生的基本教育者，而且应当培养热爱社会主义祖国，衷心忠诚于列宁·斯大林党的，反对腐朽的资产阶级思想的真正的苏联歌唱家。声乐教师的有系统的指导和经常对学生关注。决定学生学习的一般成绩，青年歌唱家专门技巧的水平，艺术及总的文化水平，培养学生严格要求自己，进取心，职业的自制力、艺术家的大

胆和集中，并使学生意识到，必须顽强而且有规律地为掌握一切知识而努力，以求跻身于真正苏联艺术工作者的队伍。

教师根据教学计划规定的专业课学时总数分配声乐课的时数（根据每个学生个别情况），但授课时间不得少于每周三次。

在音乐学院教学头两年过程中，学生在发展演唱所必须的声乐技术中，在正确的呼吸基础上，掌握歌唱性的曲调唱法，流畅的歌声中，在掌握纯正的音高和演唱的能力中，同时应在清楚的吐字和正确的发音（正确发音法）条件下，掌握表情的基础。

在最初两年中应用声乐练习和各种风格的声乐练习曲作为教材。在练习中应预先估计到在声乐曲中可能遇到的一切难点、难句。教材可用十九世纪前半期俄罗斯作曲家的声乐练习曲及作品，和十七、十八世纪的古典作家的作品。

从第三年起教师的任务是继续提高学生的声乐技术和演唱技巧及学习各种音乐风格的声乐作品。

在声乐技巧的要求方面，应注意声乐的灵活性是各种声部都需要的。同时也必须记住，统一音调也是正确技术练习过程所得的结果。

制订学生的个人教学计划应以对俄罗斯古典作家，苏联作曲家，民歌创作，及外国作曲家（巴赫、亨德尔、莫札特、海顿、格鲁克等）的优秀范例的学习为基础。选择教材应适合学生声乐技术及音乐演唱技巧的水平。

除了培养歌唱家的创造性的主动性以及艺术演唱的全面发展之外，教师应有系统地训练学生的掌握完整的声乐技术，使他向着灵活，不逞份用力而饱满的声音方向发展，借以表现作品中的各种不同的丰富色彩。

必须以歌唱性的风格，也就是说必须以清楚的，流畅的声音线条和音乐表情的掌握作为声乐教育的基础。

在音乐学院学习期间中，无论那一科专门（在最后两年级内决定的），必须学会独立练习发声，获得歌剧及音乐会演唱方面的技术能力。

声乐系歌剧班毕业的学生，必须至少准备四到五个歌剧角色，其中两个可在歌剧班中学会及表演，其余尽可能在歌剧练习舞台的演出中表演。歌剧班学生除歌剧外在教师指导下准备十五首至二十首咏叹调。二十五首至四十首各种风格的浪漫曲及歌曲。

声乐系音乐会，室内乐班毕业的学生，在音乐学院学习期间内，应准备室内音乐会的节目，其中包括俄罗斯，苏联以及西欧古典作品的最重要的声乐作品。

声乐系室内乐班毕业的学生必须准备两套至四套完整的音乐会节目，除此以外必须有七十五至一百首声乐作品的节目。

演唱实习工作自第三学年开始，进行时应与主科教师保持紧密的联系，学生参加演出的节目必须是在主科班上已唱得纯熟完整的作品。

教学实习在第四，第五学年，在主科教师直接监督下进行。除声乐教学实际工作外，学生必须学习基本的声乐教学理论及声乐教学法。

第一学年

在第一学年内，教师的工作基本上是注意引导学生的艺术、音调和技术的发展，并祛除其不正确的习惯。

第一学年的教材主要地应由下列几种材料构成 即：练习（声音的流畅的联结、连音、断音、音阶、琶音）、声乐练习

曲（格林卡、瓦尔莫拉夫、柳达柯及帕诺夫卡、鲍尔多尼等），以及在艺术及技术方面不复杂的、俄罗斯作曲家的咏叹调，格林卡、达尔它梅斯基的容易的歌曲和浪漫曲、苏联作曲家与西欧古典作曲家的作品。

音乐学院声乐系学生的第一学年，是检查和决定学生是否适合继续在学校学习及是否有权利获得高深音乐教育的一年。

在一年之间，学生至少应学会两首咏叹调、四首浪漫曲和歌曲及四首声乐练习曲。

在升入第二年级的考试中，应演唱：二首咏叹调（俄罗斯的），一首俄罗斯的浪漫曲，一首声乐练习曲，一首俄罗斯的歌曲。

第二学年

第二学年继续和深入发展声乐技术和艺术的演奏技巧。

必须把学生在歌剧班中进行学习的节目包涵在个人计划内。在一年的过程中，学生至少要学会三首咏叹调、六首浪漫曲，二至三首民歌和三首声乐练习曲。继续锻炼正确的音准。

在升入第三年级的考试中，应演唱不同性质的三首咏叹调（一首是俄罗斯作曲家的），两首性质不同的浪漫曲和一首民歌，一首声乐练习曲。

第三学年

第三学年的主要任务之一是确定学生的专长；与这项任务相配合而制订该学生的个人计划。从第三学年起必须有系统地增加学生的演唱节目，这些演唱节目即形成该学生的音乐演唱的风格和艺术趣味。课业的这一方面必须反映在学生的个人计划里。在歌剧班上进行学习的作品（歌剧角色、歌剧片断）

也应包括在个人计划内；在歌剧班上进行学习的作品，应先在主科教师班上学习。除研究艺术作品演唱节目外，同时仍应继续发展学生的声乐技巧。

第三年级的学生，根据教师的意見具有在专门演唱歌剧方面可以继续深造的能力，应学会两个歌剧角色。除此之外，歌剧专门及音乐会专门学生至少须学会五首咏叹调，六至八首浪漫曲和三首由俄罗斯及苏联作曲家改编的民歌。

在升入第四年级的考试中，学生应演唱由下列歌曲组成的节目：两首咏叹调（俄罗斯的和西欧的），两首不同风格的俄罗斯浪漫曲、两首民歌及一首苏联的浪漫曲。

在升入第四学年的时候，学生的专科学題，根据音乐会班及歌剧班的业务领导者的鑑定和考試的结果决定。

第四学年

在第四学年内继续钻研技术、扩大学生的演唱节目及艺术演唱的能力。

为了发展学生独立练习发声和练习声乐作品的能力，教师在第四学年内应给予学生适当的作业。必须有系统地检查学生在课外的练声的情况。
学生选择一部份不复杂的
作品，供学生独立进行学习之用。在授给学生这种作业的时候，教师必须对学生詳細解釋应怎样独立地作技术练习及练习艺术作品。

在一年之内应唱作品如下：

歌剧专门学生——二至三个歌剧角色，五首咏叹调，十至十五首浪漫曲及四至五首歌曲。

在升入第五年级的考试中，应提出下列演唱的作品节目：三首歌剧咏叹调，两首浪漫曲，一首歌曲。音乐会专门学生的

放試，應選出下列演唱作品：三首浪漫曲及兩首歌曲。

音樂會專門學生，在一年內必演進行：十五至二十首俄羅斯古典作曲家和蘇聯作曲家的浪漫曲，三至四首民歌，三首咏叹調（古典的和靈內的）。

在升入第五年級的考試中，學生應唱不同性質的作品至少六首。

第五學年

第五學年第一學期以練習技術和練習演唱節目為主。巩固學生獨立選擇和研究聲樂作品的能力。熟習歌唱的各種風格。

第五學年第二學期基本上是準備畢業的演唱節目。畢業的時候，每個聲樂學生都必須擁有由下列作品構成的節目：除了歌劇角色外，十五至二十首咏叹調，四十首各種風格的浪漫曲及歌曲；音樂會專門的學生應掌握七十五至一百首作品。

1. 音樂院歌劇專門畢業的學生應擁有下列節目：咏叹調，浪漫曲，俄羅斯，蘇聯歌曲及民歌，並有四至五個在歌劇實習劇院準備的歌劇角色。

2. 音樂院音樂會專門畢業的學生的演唱節目中，至少要有一首聲樂作品（包括咏叹調，浪漫曲、民歌）。

國家放試

音樂院歌劇專門的畢業演唱節目應包括：在歌劇實習劇院或劇院演出中擔任歌劇角色和音樂會的節目，節目中包括下列作品：

一首咏叹調（選自俄羅斯古典歌劇）。

一首蘇聯作曲家的咏叹調。

一首古典作曲家的咏叹調（巴赫，莫札特，亨德爾，海頓）。

，格路克)。

一首外国歌剧的咏叹调。

两首俄罗斯古典浪漫曲。

两首俄罗斯民歌。

一首苏联作曲家的浪漫曲——共计九个作品。

音乐会专门毕业学生的演唱节目约四十五至五十分钟为度，并由下列作品组成：

- a) 十九世纪及二十世纪初的俄罗斯作曲家和苏联现代作曲家的歌曲。
- b) 民歌(其中必须演有一首是演唱者自己所唱的民族的歌曲)。
- c) 西欧作曲家的歌曲。
- d) 俄罗斯古典歌剧的咏叹调。
- e) 巴赫、亨德尔、莫札特、海顿、格路克的一个大型作品或两个小型作品。
- f) 兄弟共和国作曲家的古典作品。

考试的节目中心必须包括充分显示毕业的学生声乐技巧的作品。

附註：關於音乐会专门教学计划的附註。

音乐会专门教学计划中的室内乐演唱应是两小时而不是一个小时。可另加歌曲演唱上课时间以代替学习歌剧院的课程。

升學考試節目范例

戏剧女高音和抒情—戏剧女高音

升入二年級的

I.

1. 練聲曲
2. 达尔戈梅斯基 选自歌劇茶花女“唉，那個時光過去了”
3. 格林卡 “我听到你的歌声嗎”
4. 泰奧多夫（改編曲）“美丽的姑娘們出來了”

II.

1. 練聲曲
2. 伊波里托夫—伊万諾夫 选自歌曲阿西亞。阿西亞的諺句調“他想什么”（告白歌）
3. 格林卡 “你曉，为什么”
4. 湯特威耶夫（改編曲）“可以么，可能么”

升入三年級的

I.

1. 練聲曲
2. 魯宾什泰因 选自歌劇菲拉奧爾斯，拉爾拉魯克的隊歌調
3. 柴科夫斯基 “他曾這樣愛我”
4. 达尔戈梅斯基 “我听到你的歌声嗎”
5. 莫武茨基（改編曲）“街上小提琴在响”
6. 巴赫 “你不要忘記”

II.

1. 線聲曲

2. 李姆斯基 — 柯萨科夫 选自歌剧“沙皇尔坦的故事”

米里特利萨的摇篮曲

3. 格林卡 “只有我了解你”

4. 古里辽夫 “内心的音乐”

5. 康得拉齐耶夫 (改编曲) “我像小草一样在田野里成长”

6. 亨得尔 选自歌剧“尤里·采吉尔克列奥帕特拉的咏叹调”“我爱你，眼睛”

升入四年級的

I.

1. 柴科夫斯基 选自歌剧“禁卫军”“小夜莺在小树林里”
2. 柴科夫斯基 “我在正燃着的炉子上面”
3. 莫索洛夫 “我深爱地记在心里”
4. 格拉祖洛夫 “不要嘱咐马莎”
5. 巴拉基列夫 “金鱼之歌”
6. 格林卡 (改编的) “风在吹”
7. 约·塞·巴赫 咏叹调“衷心快乐”

II.

1. 莫克罗乌索夫 选自歌剧“夏伯阳” 安娜之歌
2. 柴科夫斯基 “我什么也不告诉你”
3. 柴科夫斯基 “肖像”
4. 安·亚历山大罗夫 “我不谅解你”
5. 萨里 — 斯拉季密罗夫 “这是我爱在小花园里”
6. 列奇门斯基 (改编曲) “在两棵白桦树之间”
7. 亨得尔 选自歌剧“伊丽斯汀”

升入五年級的

I.

1. 柴科夫斯基 选自歌剧《茶花女》，咏叹调“我好象听到了歌声”
2. 鲍罗丁 选自歌剧《伊戈尔王子》，亚罗斯拉夫湖的咏叹调。
3. 斯切潘诺夫 “那么永别吧”
4. 塔涅耶夫 “音乐”
5. 施蒿夫（改编曲） “田野里不只一条小道”
6. 莫索洛夫 “不要唤醒我”
7. 格路克 选自歌剧“伊菲格尼娅在陶利德”“哦，生活你给我了什么”

II.

8. 柴科夫斯基 选自歌剧“黑桃皇后”“一些眼泪”
9. 李·柯萨科夫 选自歌剧“纽拉达”沃伊西拉瓦之歌
10. 穆索尔斯基 “但”（第二版）
11. 柯瓦尔 “告诉我，我的爱人”
12. 沙波林 “离别”
13. 瓦西里科（改编曲）“小天鹅”
14. 威尔第 选自歌剧“命运的力量”“拉斐的咏叹调”

抒情女高音

升入二年级的

I.

1. 練声曲

2. 普契尼 选自歌剧“魔鬼”嫁瑪拉的浪漫曲
 3. 阿里亚比耶夫 “我看见了你的容貌”
 4. 柯及尔（改编曲） “我在小花园里散步”

II

1. 練聲曲
 2. 伊波里托夫 — 伊万諾夫 选自歌剧“阿西亞”“他想什么”
 3. 柴柯夫斯基 “起初我並不愛你”
 4. 康德拉齊耶夫（改编曲）“小牧童謝辽沙”

升入三年級的

I.

1. 練習曲
 2. 阿連斯基 选自歌剧“伏尔加河上的夢”，“馬利亞·符拉西耶夫娜的詠敘調”
 3. 柴科夫斯基 “我什么也不告訴你”
 4. 达尔它梅斯基 “魚之歌”
 5. 施蕭夫（改编曲） “能教会你嗎？瓦紐”
 6. 羅西尼 选自歌剧“喜鹊——女賊”

II.

1. 練習曲
 2. 阿連斯基 选自歌剧“那爾与达瑪揚齐”达瑪揚齐的故事。
 3. 格林卡 “威尼斯之恋”
 4. 康德拉齊耶夫（改编曲） “我在河岸上邊種梨樹”
 5. 古利列夫 “流星”
 6. 羅西尼 选自歌剧“維廉退尔”“海林”

升入四年級的

I.

1. 李·柯萨科夫 选自歌剧“沙皇的未婚妻”馬尔法的第二首詠叹調
2. 塔涅耶夫 “竖琴的誕生”
3. 李·柯萨科夫 “那事发生在初之时”
4. 沙波林（改編曲） “田野里不止一条小道”
5. 克路莫夫（改編曲） “田野上的柳樹条小道”
6. 米亚斯科夫斯基 “牧歌（前奏曲与浪漫曲）的胜利”
7. 格路亮 “克列林，詠叹調” “An-nitorna”

II.

1. 柴科夫斯基 “选自歌剧伊約兰娜，伊約兰娜的詠歎調”
2. 李·柯萨科夫 浮云漸稀
3. 拉赫瑪尼諾夫 “離菊”
4. 涅恰耶夫 “獻詞”（芬芳的日子流逝）
5. 列奇門斯基（改編曲） “在兩棵白桦樹之間”
6. 瓦西連科（改編曲） “小天鵝”
7. 亨德尔 选自歌剧“阿瑪第斯”美利萨的詠叹調“噢，殘忍的”

升入五年級

I.

1. 伊波里托夫·伊万諾夫 选自歌剧“背叛”魯卡莫的故事
2. 李·柯萨科夫 选自歌剧“沙皇的未婚妻”馬尔法的第一首詠叹調

3. 柴科夫斯基 却事发生在初春之时
4. 巴拉基列夫 “你充满了诱惑人的幸福”
5. 拉科夫 “爱情的诗”
6. 穆索尔斯基 “小星星，你在何处”（歌曲）
7. 李德尔 选自歌剧“克莱尔克斯”罗密尔达的
咏叹调：“你要珍重你的心”

II.

1. 柴科夫斯基 选自歌剧奥尔列安的美女，阿格涅萨
的咏叹调
2. 李·柯萨科夫 选自歌剧谢尔维里亚“我的花”
3. 柴科夫斯基 “又痛苦又甜蜜”
4. 柴科夫斯基 “善一恶”
5. 亚历山大罗夫 谈话
6. 拉科夫（改编曲） 花开了，开了。
7. 莫札特 选自歌剧“国王牧童”

花腔女高音和抒情花腔女高音

升入二年级的

I.

1. 練声曲
2. 舒普拉夫尼克 选自歌剧“加罗尔德”。阿杰尔的摇
篮曲。
3. 达尔它梅斯基 “青年与少女”（才郎与少女）
4. 李·柯萨科夫（改编曲） “田野里有一棵小菩提树”

II.

1. 練声曲

- 14 -

2. 李·柯萨科夫 选自歌剧萨德科，沃尔霍娃的摇篮曲
3. 齐托夫 “小鹰”
4. 李·柯萨科夫（改编曲）“是在我的小花园里也要”

升入三年級的

I.

1. 練聲曲
2. 格林卡 选自歌剧伊万·苏萨宁·安托尼达的浪漫曲。
3. 达尔戈梅斯基 “鱼之歌”
4. 柴科夫斯基 “你象鸟一样地飞向何处”
5. 馬特威耶夫（改编曲） “你是否配得起我”
6. 贝里尼 选自歌剧清教徒，第一部分（乐音）
詠叹調

II.

1. 練聲曲
2. 格列哈尼諾夫 选自歌剧多勃利尼亞·尼基界奇“查巴娃小歌”
3. 吉利波夫 巴赫契萨莱音的噴泉
4. 柯瓦尔（改编曲） 花开了，花开了。
5. 格秀凯 “美丽的姑娘，不要在我身边歌唱”
6. 卡普拉 选自歌剧威尼斯的节日——小蝶之歌

升入四年級的

I.

1. 李·柯萨科夫 选自歌剧“雪姑娘”詠叹調“和女伴们在一起”
2. 拉赫瑪尼諾夫 “在我的宠爱”

3. 巴拉基列夫 “格雷吉亚之歌”
4. 赫连尼科夫 “冬天的道路”
5. 克拉谢夫 (改编曲) “不要唤醒我的青春”
6. 查列姐巴 “小夜莺”
7. 巴赫 谱曲 “早起等待着的快乐的五月”

II.

1. 李·柯萨科夫 选自歌剧“雪姑娘——我听见了”
2. 柴科夫斯基 “摇篮曲”
3. 塔涅耶夫 “喷泉”
4. 拉科夫 独声曲
5. 克拉斯諾格里亞多娃 (改编曲) “唉，祖父不要唱歌”
6. 莫尔恰諾夫 (改编曲)
7. 莫札特 选自歌剧唐——涅，采尔里娜的信
 叹调，“谴责我吧”

升入五年级助

I.

1. 李·柯萨科夫 选自歌剧苏丹王的故事——差列夫
 娜·列别季 (天鹅公主的) 的咏
 叹调。
2. 李·柯萨科夫 选自圣诞节之前夜——“人们忽然
 想起什么来了”
3. 柴科夫斯基 “金丝雀”
4. 拉赫瑪尼諾夫 “这里好”
5. 柯瓦尔 (改编曲) “呵，你可爱的夜”
6. 符拉索夫 “喷泉”
7. 唐尼采蒂 “路契亚”

II.

1. 李·柯萨科夫 选自歌剧“雪姑娘——融化”
2. 格里埃尔 声乐协奏曲第一乐章
3. 瓦西连科 选自毛利人歌曲“爱情之歌”
4. 李·柯萨科夫 “女神”
5. 克拉斯諾格里亚多夫(改编曲)
“田野里什么也没有……(表情?)”
6. 霍历山大罗夫 莎翁
7. 莫德尔 选自离别“罗捷林达”——“Mia -
Caro bene”

从一年级升入二年级时的节目范例

高女中音

I.

练声曲

- 阿连斯基 歌剧《伏尔加河上的梦》——摇篮曲“可爱的小宝贝，快睡吧”
- 格林卡 “我会忘记你富有魅力的话吗”
- 李·柯萨科夫 选自俄罗斯歌曲集，“编篱笆”(輪舞曲)

II.

练声曲

- 谢罗夫 选自歌剧“魔力”，格鲁尼雅之歌，“唉，谁也不爱我”
- 巴拉基列夫 谢里烟之歌
- 民歌 李·柯萨科夫曲集“女孩子变老了”