

声乐基础与儿歌演唱

张利军 主编

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐基础与儿歌演唱 / 张利军主编. —重庆: 西南师范大学出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5621-8899-5

I. ①声… II. ①张… III. ①声乐—幼儿师范学校—教材②儿童歌曲—演唱—幼儿师范学校—教材 IV.
①J616②J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 177133 号

声乐基础与儿歌演唱

SHENGYUE JICHU YU ERGE YANCHANG

张利军 主编

选题策划:周 松

责任编辑:李 彦

封面设计: 周 娟 尹 恒

版式设计:王玉菊

出版发行:西南师范大学出版社

网址:<http://www.xscbs.com>

地址:重庆市北碚区天生路 2 号

邮编:400715

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆紫石东南印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:9.5

字 数:243 千字

版 次:2017 年 8 月 第 1 版

印 次:2017 年 8 月 第 1 次

书 号:ISBN 978-7-5621-8899-5

定 价:28.00 元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用铜版纸

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

BIANWEIHUI

编委会

主 编：张利军

副 主 编：劳 丹 胡海燕 汪宇飞 许 萍

本书编委：（按拼音排序）

毕俊峰 陈蓉萍 蔡 洁 代 希 郭 轩

何孟甜 孔 迪 刘 芳 邱凡苏 陶 虹

涂智子 谢 玮 袁振祖 查其含

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》将学前教育列为国家教育事业发展的八大发展任务之一。培养具有良好的职业道德素养、先进的教学理念、扎实的专业基础知识、过硬的保育教育能力的学前教育师资成为高职高专学前教育专业的核心任务。国家颁布的一系列文件,如《幼儿园教师专业标准(试行)》《教师教育课程标准(试行)》《中小学和幼儿园教师资格考试标准(试行)》《3—6岁儿童学习与发展指南》等,已经成为学前教师教育课程与教学改革的指南针,目的就是促进幼儿园教师专业化发展,提升教师队伍的基本素养和专业水平。

学前教育师资培养培训课程与教学改革正在如火如荼地开展,课程体系和教材建设在人才培养中具有基础性的作用。学前教育专业教材建设是课程改革的成果呈现,教材建设应该以培养学生从事幼儿教育必备的专业素养和能力为目的,融知识与技能为一体,体现“教、学、做”一体化的职业教育理念,促进学前教育专业的学生形成正确的儿童观和教育观。目前国内学前教育专业办学层次较多,主要表现在学年制不同、办学起点不同、学生学历起点不同。本教材力图将课程目标、教学目标、教学内容和教学方法有机结合,帮助学生掌握学前教育的基本知识和基本技能,为学生的可持续发展奠定良好的基础。

当前,学前教育专业音乐教材建设已经迈出了坚实的脚步,但是在实际的教育教学过程中,由于受到传统的音乐课程设置、教学内容和教学方法的影响,学前教育音乐课程出现了许多不能适应学前教育职业人才培养的问题,如课程结构定位模糊;课程设置过于专业化,强调学科本位,门类过多,缺乏音乐学科之间的相互渗透、融合,课程内容繁、难、多、旧;传统的课堂教学模式没有得到改变,教

学方法过于强调接受学习和机械训练;教材内容脱离幼儿园的实际操作等普遍现象。本教材立足于我院高职学前教育专业音乐课程的改革主旨:既不能等同于基础音乐教育,又不能过于专业音乐化,须面对幼儿园音乐活动等职业岗位人才培养的需要,注重“以能力为本位”的职业人才培养模式,培养学生的综合职业能力。

本着对学前教育专业人才培养质量负责的高度的责任感和使命感,音乐教研室展开的一系列课程改革都围绕教学一线,骨干教师全体参与,同时也得到了湖北省学前教育职教集团专家、教授以及相关专业权威人士的鼎力支持。我们认真学习高职课程改革文件,领会精神,更新观念,深入研究《幼儿园教育指导纲要》以及《3—6岁儿童学习与发展指南》对幼儿艺术教育的要求,深入到幼儿园一线进行调研,带领教师团队进行深度校企合作,对幼儿园音乐活动进行指导,了解幼教一线对学前声乐教学的需求,对学前声乐教学进行了大胆的尝试和教学改革,同时考察借鉴了相关兄弟院校对本课程教学改革的成功经验,启动了学前教育专业声乐教学实用教材的编写。

《声乐基础与儿歌演唱》是根据高等教育学前教育专业教学大纲的要求,紧密结合学前教育专业学生的需求和特点,在立足专业化、规范化的基础上,提出和设计新的思路和学习方法。紧密结合教育教学实际,在具体的编写中,对内容多次修改、反复打磨,对歌曲的安排和选曲部分,更是广泛征求各地学校一线教师的意见,反复论证,几易其稿,方成此书。

此教材按照一学年的学习知识量进行布置和安排,教学内容涵盖歌唱基础训练、幼儿歌曲演唱与游戏提示以及歌曲演唱三大核心部分。声乐基础理论知识以全面系统的歌唱理论为主,加以嗓音保护和儿童歌曲的基本演唱理论知识。基础练习是以练声为主的带以基础训练为主体的技能训练,并配以录像教学,可用手机扫二维码的方式来观看教学视频,加强学生的直观教学效果和方便课后的练习辅导。歌唱部分由中外歌曲、儿歌演唱及合唱组成,每一首歌曲都配以难点解析和演唱提示以及重点乐句讲解,方便教师教学和学生自学使用。本书内容贴近学前教育专业声乐课程教学的目标和要求,可满足学前教育专业不同层次的教学要求。综合看来,本教材特别突出了以下特点:

一、全面性

教材内容丰富、知识全面、选曲独特。能帮助学生掌握歌唱的理论,学习科学的发声方法以及运用丰富的音乐情感来进行歌唱,并能够重点把握幼儿歌曲特点

和演唱方法以及培养幼儿歌唱兴趣的多种途径。本套教材遵从艺术教育的基本原则,使其不同于师范教育的唱歌教材;遵从国内外学前教育的发展趋势,使其不同于常规普及性的启蒙训练,能适用于所有爱好音乐、爱好唱歌的不同年龄段学生的借鉴参考。

二、实用性

其一,发声练习作为声乐训练的基础,学生们常感觉枯燥且不易掌握,结合当前科技发展的不断进步和需要,本教材采用了用手机扫码方式来观看教学视频,让高职学生的课堂训练和课后自学变得轻松、快捷且更有效,这也是本教材设计的最大特色。其二,在学习儿歌演唱的基础上增加对儿歌游戏的指导和提示,并在儿歌旋律下方设计和弦标记引导,让学生即兴演唱的伴奏编配更加直观,帮助其解决即兴伴奏弹唱的迫切需求,让他们在弹唱中把握和弦的综合运用,为学生以后走上幼儿园工作岗位打下坚实的基础。其三,我们在教材中选取了大量时下幼儿园所教学所用的儿歌,将中外名作与流行经典作品同时呈现,以便学生在专业学习期间掌握更为宽泛的弹唱素材。

三、灵活性

本教材内容适用于学前教育专业声乐基础的教学,内容循序渐进,符合其常规的教学要求。但因其内容模块相对独立,具有不同办学层次、不同师资、不同生源、不同教学计划的各类学校也可以根据实际教学情况调整教学安排,不一定完全按照教材编排顺序来教学,尤其是歌曲的难度编排并非要求那么死板,因此,在教学曲目的安排上更是需要灵活选择,应以本校的教学实际需求为主。

本书编写过程中,引用了一些专家的观点和同仁们的研究成果,在此向原作者表示诚挚的感谢!另外,课程改革需要不断地检验和反省,因能力和经验的局限,本教材中出现的疏漏或不足之处,还望专业同仁们指正。

张利军

2017年5月

第一章 歌唱的基础	1
第一节 歌唱的基础知识	3
1. 歌唱发声的基本原理	3
2. 歌唱的状态和姿势	4
3. 歌唱状态的关联器官	4
第二节 声部的分类	5
1. 人声的分类	5
2. 声部的划分	7
3. 各声部的一般特征	7
第二章 声乐基础理论	11
第一节 歌唱的发声	13
一、发声基础训练(一)	13
1. 发声的基本要求	13
2. 发声练习	13
3. 歌曲演唱:《长城谣》	13
4. 儿歌:《蚂蚁》	15
二、发声基础训练(二)	16
1. 发声训练的基本方法	16
2. 发声练习	16
3. 歌曲演唱:《红河谷》	16

4. 儿歌:《小汽车》	17
三、发声基础训练(三)	18
1. 喉头的稳定训练	18
2. 发声练习	18
3. 歌曲演唱:《花非花》	19
4. 儿歌:《滑滑梯》	20
四、发声基础训练(四)	21
1. 喉咙打开的方法	21
2. 发声练习	22
3. 歌曲演唱:《摇篮曲》	22
4. 儿歌:《幸福拍手歌》	23
第二节 歌唱的共鸣	24
一、基础练习与唱歌(一)	24
1. 关于歌唱的共鸣	24
2. 发声练习	24
3. 歌曲演唱:《牧羊姑娘》	24
4. 儿歌:《小鸭小鸡》	25
二、基础练习与唱歌(二)	26
1. 共鸣的各器官	26
2. 发声练习	27
3. 歌曲演唱:《小路》	27
4. 儿歌:《这是小兵》	28
三、基础练习与唱歌(三)	29
1. 胸腔共鸣	29
2. 发声练习	30
3. 歌曲演唱:《月之故乡》	30
4. 儿歌:《小鼓响咚咚》	32
四、基础练习与唱歌(四)	32
1. 歌唱中各器官的配合	32
2. 发声练习	33
3. 歌曲演唱:《莎丽楠蒂》	33

4. 儿歌:《青蛙唱歌》	34
第三节 歌唱的呼吸	35
一、歌唱的状态(一)	35
1. 呼吸的基础知识	35
2. 发声练习	35
3. 歌曲演唱:《故乡的小路》	36
4. 儿歌:《三轮车》	37
二、歌唱状态(二)	38
1. 胸式呼吸(歌唱的呼吸)	38
2. 发声练习	38
3. 歌曲演唱:《草原上升起不落的太阳》	38
4. 儿歌:《我爱我的小动物》	39
三、歌唱的状态(三)	40
1. 腹式呼吸的方法	40
2. 发声练习	40
3. 歌曲演唱:《在路旁》	41
4. 儿歌:《龟兔赛跑》	42
四、歌唱状态(四)	42
1. 胸腹式联合呼吸与呼吸节奏的配合	42
2. 发声练习	43
3. 歌曲演唱:《我爱我的台湾》	44
4. 儿歌:《欢乐颂》	45
第四节 歌唱的吐字与咬字	46
一、歌唱时的语言基础(一)	46
1. 歌唱语言的特性	46
2. 发声练习	46
3. 歌曲演唱:《都达尔和玛利亚》	47
4. 儿歌:《乘车礼貌歌》	48
二、歌唱时的语言基础(二)	49
1. 歌唱的咬字和吐字	49
2. 发声练习	50

3. 歌曲演唱:《渴望春天》	50
4. 儿歌:《好妈妈》	51
第三章 歌曲演唱技巧	53
第一节 歌唱的情感表达	55
一、歌曲演唱与实践(一)	55
1. 歌曲演唱的基本处理	55
2. 发声练习	55
3. 歌曲演唱:《飞吧,鸽子》	55
4. 儿歌:《蝴蝶花》	57
二、歌曲演唱与实践(二)	58
1. 歌曲内容的分析与处理	58
2. 发声练习	58
3. 歌曲演唱:《驼铃》	58
4. 儿歌:《妈妈你歇歇吧》	60
三、歌曲演唱与实践(三)	61
1. 歌唱性和语言的有机结合	61
2. 发声练习	61
3. 歌曲演唱:《半屏山》	62
4. 儿歌:《我爱家乡,我爱祖国》	63
第二节 歌唱的不同方法	64
一、歌曲欣赏与演唱(一)	64
1. 美声唱法	64
2. 发声练习	64
3. 歌曲演唱:《在我的心里》	65
4. 儿歌:《爸爸妈妈一样好》	67
二、歌曲欣赏与演唱(二)	68
1. 民族唱法	68
2. 发声练习	69
3. 歌曲演唱:《沂蒙山小调》	69
4. 儿歌:《修铁路》	70

三、歌曲欣赏与演唱(三)·····	71
1. 通俗唱法·····	71
2. 发声练习·····	72
3. 歌曲演唱:《明天会更好》·····	72
4. 儿歌:《伦敦桥塌下来》·····	74
 第四章 歌唱的综合运用与实践·····	77
第一节 声音技能的运用·····	79
一、歌曲演唱与表演(一)·····	79
1. 高位置声音的运用·····	79
2. 发声练习·····	80
3. 歌曲演唱:《春天年年到人间》·····	80
4. 儿歌:《小小一粒米》·····	82
二、歌曲演唱与表演(二)·····	83
1. 在歌唱中优美音色的表现·····	83
2. 发声练习·····	83
3. 歌曲演唱:《绣红旗》·····	84
4. 儿歌:《金孔雀轻轻跳》·····	85
第二节 歌唱艺术的综合表现·····	86
一、舞台实践训练(一)·····	86
1. 熟练的演唱和风格的把握·····	86
2. 发声练习·····	87
3. 歌曲演唱:《难忘今宵》·····	88
4. 儿歌:《小飞机》·····	89
二、舞台实践训练(二)·····	90
1. 以歌唱表演为主体的综合练习·····	90
2. 发声练习·····	91
3. 歌曲演唱:《梧桐树》·····	91
4. 儿歌:《康乐好娃娃》·····	93

第五章 歌曲 95

第一节 独唱歌曲 97

1. 页里麦 新疆民歌 方国桢 编曲 97
2. 纺织姑娘 俄罗斯民歌 何燕生 译词 章枚 配歌 97
3. 念故乡 [捷克]德沃夏克 曲 皮西 配歌 98
4. 跑马溜溜的山上 四川康定民歌 江定仙 编曲 99
5. 茉莉花 江苏民歌 99
6. 掀起你的盖头来 维吾尔族民歌 100
7. 在那遥远的地方 哈萨克族民歌 王洛宾 改编 100
8. 樱花 日本民歌 清水修 编曲 张碧清 译配 101
9. 鸚鵡 印度尼西亚民歌 黄涛 译配 101
10. 照镜子 罗马尼亚民歌 考什布 词 102
11. 踏雪寻梅 刘雪庵 词 黄自 曲 103
12. 南泥湾 贺敬之 词 马可 曲 103
13. 桔梗谣 朝鲜民歌 李云瑛 译词 104
14. 厄尔嘎兹 土耳其民歌 钟途 译配 105
15. 延水谣 熊复 词 郑律成 曲 106
16. 科兰达 波兰民歌 杨德友 译词 邓映易 配歌 107
17. 大海啊,故乡 王立平 词曲 107
18. 红豆词 [清]曹雪芹 词 刘雪庵 曲 108
19. 绿岛小夜曲 潘英杰 词 周蓝萍 曲 109
20. 思乡曲 瞿琮 词 郑秋枫 曲 110
21. 我亲爱的 [意]G.乔尔达尼 曲 尚家骧 译配 113
22. 珊瑚颂 赵忠、钟艺兵、林荫梧、单文 词 王锡仁、胡士平 曲 116
23. 教我如何不想他 刘半农 词 赵元任 曲 117

第二节 儿歌 119

1. 小蜻蜓 周康明 词 钟立民 曲 119
2. 欢迎春天到 邱刚强 曲 119
3. 知了 广流 词曲 120
4. 保尔的母鸡(节选) 挪威民歌 吴钧燮 译配 120
5. 勾勾手 王宜振 词 孙又新 曲 121

6. 小医生	圣野 词 老志诚 曲	121
7. 小猪	常瑞 词 苏勇 王平 曲	121
8. 小鸭子	邱刚强 曲	122
9. 儿童节真快乐	饶竹纯 词 邱刚强 曲	122
10. 小猫小猫你别吵	姚鸿恩 词 薄兰谷 曲	123
11. 多么快乐	李严 词 何振京 曲	123
12. 折飞机	戴富荣 词 洛宾 曲	124
13. 好娃娃	余惠 词 蒋振声 改词 蒋振声 曲	124
14. 好孩子要诚实	园丁 词 嘉评 曲	125
15. 我们都是好朋友	张士楷 词 任秀岭 曲	125
16. 在一起	蒋振声、张添立 词 蒋振声 曲	126
17. 十个小本领	张利军、汪宇飞 词 康乐 曲	126
18. 四季歌	鄂东南阳新	128
19. 上学堂	湖北嘉鱼县	128
20. 鸭罗罗	湖北来凤县土家族	128
21. 亮火子虫	湖北省应城县	129
22. 童子团歌	湖北省麻城县	129
第三节 合唱		130
1. 小蜜蜂	万卯义、姚志英 词 王连锁 曲	130
2. 小白船	朝鲜童谣 佚名 译配	130
3. 小燕子	胡鹏南 词 汪玲 曲	131
4. 摘星星	程逸汝 词 汪玲 曲	132
参考书目		134
后 记		135

第一章

歌唱的基础

语言是人类表情达意的工具,歌唱是这个工具发展的高级阶段。歌唱艺术是共鸣和语言的紧密结合,更是生活语言的直接发展。古语曰:“诗言志,歌永言”。内在情感用语言表达出来还不能尽意时,就需要“永言”,即长言之。言语的声音拉长之后,就产生了吟诵与歌唱。歌唱作为人声唱出带有语言的音乐,从远古的“杭育杭育”,到当今声乐技巧的高度发展,可以说是异彩纷呈,生态万千。千百年来,演唱技法也在相互借鉴融合、与时俱进。

第一节 歌唱的基础知识

1. 歌唱发声的基本原理

歌唱是在大脑支配下进行的一种特殊的运动形式。艺术的歌唱是在呼吸、发声、共鸣、咬字、吐字等动作精确运行中完成,需要有机地配合语言、听觉和视觉等多项能力。其基本原理是气息推动声带振动发声,其音波在各个共鸣腔里得到调节和扩大,使之发出响亮、优美、具有语言特征的乐音。概括起来就是呼吸乃发声的动力,喉头声带为发声的音源,而语言则是发声的内容,共鸣腔又使声音扩大和美化。我们先了解歌唱学习的基本原理,在学习中就能初步了解各器官在歌唱中所担任的不同角色。

在人类歌唱艺术的不断实践中,创造了无数浸透与震撼人心的声乐状态。对于声乐艺术来说,声音美是一个重要的因素,因为声音美是一切感性与形象的来源。所以我们听歌唱,不是为语义,而是要欣赏那“非语言方式的感动力”,独特的人声魅力是歌唱时审美特征的重要灵魂。

学习歌唱须遵循科学的态度,持之以恒的毅力,吃苦耐劳的精神并严格遵守循序渐进的原则,运用科学的训练方法从基础开始,然后在学生力所能及的范围内,

逐渐加强歌唱肌体的运动协调能力,不必急于求成,不能违反正常训练步骤,不要违背生理运动科学,重点是抓住学生的声音特点,敏锐地激发学生的兴趣点,通过大胆的尝试、交流鼓励和科学的引导,最后就能一步步让学生有信心地学好艺术歌唱这门技能。

2. 歌唱的状态和姿势

人声的乐器是人的整体,人体内的每一部分对歌唱发声都有着积极的作用。也就是说,歌唱是全身心的运动。因此,歌唱状态和姿势(包含脸部表情和动作表演)的正确与否会直接影响歌唱时的呼吸,也会影响发声器官各部分的有机配合。歌唱不光是听觉艺术,也是视觉艺术,正确的姿势,优美的形体会使我们的歌唱表演更加完善动人。建立一个正确的歌唱姿势,就是给人的身体建立了一个最好的工作条件。在歌唱中常用的是站立姿势演唱和坐式演唱。

(1) 站立姿势演唱

身体保持自然直立,各部分肌肉自然放松。注意,这里的放松不是松垮瘫软,而是应该呈现一种积极向上的状态,也就是精神饱满的歌唱状态。头部端正,眼睛平视前方,胸部自然挺起,肩膀自然垂落。两脚稍向前后分开,身体的重量要平稳,不能一推身体就晃动。嘴巴要自然张开,放松,不要紧咬牙关。下巴收回,一定不可向前突。脖子与后背、腰部形成一条直线,小腹有力地支撑住叹下来的气息。

(2) 坐式演唱

上身自然垂直,两腿弯曲分开,两手平放在大腿上。上颈部、下颌及面部肌肉自然放松,眼神要自然生动,眼睛睁大一点,不要眯眼。腰部挺直而不能僵硬,臀部不要坐满整个凳面,约坐三分之一的面积,两脚稍分开,自然弯曲,不能翘腿坐,也不能两腿交叉叠起。

3. 歌唱状态的关联器官

声音是由物体振动产生的声波,声波在空气中传播,引起听觉感受,就是我们听到的声音。人声是靠声带振动而发声,声带是发音体,是发出基本音的音源。

与演奏者必须有自己的乐器一样,歌唱者也不例外。乐器要发出响亮的声音必须具备三个因素:发音体、共鸣体、发声动力。人体的声带就是“发音体”;人体的