

全国学前教育专业艺术类

规划教材

QUANGUO XUEQIAN JIAOYU ZHUANYE
YISHULEI GUIHUA JIAOCAI

声乐教程(二)

SHENGYUE JIAOCHENG

杨春丽 张世莲 编 著

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

全国学前教育专业艺术类规划教材

声乐教程 (二)

SHENGYUE JIAOCHENG

杨春丽 张世莲 编 著

图书在版编目(CIP)数据

声乐教程. 2 / 杨春丽, 张世莲编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5621-6761-7

I. ①声… II. ①杨… ②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076413号

声乐教程(二)

SHENGYUE JIAOCHENG

杨春丽 张世莲 编著

选题策划: 周 松

责任编辑: 王英杰 郭彦臣

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: 重庆美惠彩色印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 275千字

版 次: 2014年5月 第1版

印 次: 2014年5月 第1次

书 号: ISBN 978-7-5621-6761-7

定 价: 24.00元

BIANWEIHUI

编委会

本书编委：（按拼音排序）

陈卓华 甘霖 刘方洪 李辉 李茂蓉
杨春丽 张礼慧 张世莲 张淑芳

《声乐教程》是“全国学前教育专业艺术类规划教材”之声乐课程教材,是在对各地学前教育专业声乐教学实际情况调查了解的基础上,紧密结合学前教育专业声乐教学大纲,组织各地一线教师根据学前教育专业声乐课程教学的特点编写而成的。

目前国内学前教育专业办学层次较多,有以普通师范类高校为主在教育学院开办的4年制本科层次,有以幼儿高等师范专科学校为主开办的3年制专科及高职层次,有5年一贯制(或“3+2”)层次,还有师范学校层次的。这些不同层次学校的学生入学起点也不尽相同,有高中毕业的,也有初中毕业的。这些学生在入学前,大多数都没有掌握多少音乐基础知识,自然也包括声乐基础知识,不像音乐学院的学生那样必须通过音乐高考选拔,当然也有一些例外。与此同时,各类学校,甚至同一办学层次的不同学校,其课程设置都有很大的差异性,因此,在组织编写这套教材的过程中会遇到很大的挑战。教材必须要考虑到不同学校的师资配置、学生水平、课程设置、教学目标、课时安排情况,这样才能为各所学校的声乐教学提供优质、实用的服务。所以,在作者的选取上,我们特别强调多元化,既有专业音乐学院、师范大学音乐学院的声乐教授,普通本科院校学前教育专业的声乐教师,更有幼儿师范专科学校的声乐教师,也有师范学校的声乐教师。在具体编写中,对内容多次修改、反复打磨,特别是对至关重要的选曲部分,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。

本套声乐教材共4册,每册由三个部分组成:第一部分是基础理论,系统地介绍了声乐的理论与实用知识,各册在“基础理论”部分讲述不同的声乐艺术基础知识内容;第二部分是练声部分,由发声练习和练声曲组成;第三部分是教学歌曲,分为中国歌曲、外国歌曲、幼儿歌曲、儿童歌曲、合唱歌曲五个部分,其中第四册没有幼儿歌曲和儿童歌曲,加入的是重唱歌曲。整套教材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本科、专科、高职、中师不同层次的教学需求。同时,书中选有大量儿童歌曲,所以还可作为小学教育专业声乐教材使用。综合来看,本教材特别突出了以下特点:

一、灵活性。4本教材分别用于不同的学期,逐渐增加难度,符合常规教学要求。但本教材内容模块相对独立,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能非常严谨、死板地区别,所以在教学曲目的安排上更是需要灵活选择,以本校的教学实际需求为主。

二、实践性。考虑到学前教育专业学生毕业后从事的幼师岗位要求具有很强的实践操作能力,本教材选编了大量优秀的中外幼儿歌曲,它在教材第三部分“教学曲目”中所占的比重很大,这能让学生及早地了解、掌握幼儿歌曲的风格、类型和演唱方法。同时,考虑到学前教育专业的学生入学时的水平不能与音乐学院的学生相比,本教材所选曲目以简谱为主,五线谱所占比重相对较小。此外,本教材还为绝大多数曲目编写了“演唱提示”,既方便老师教学,也方便学生自学。理论方面,在学生掌握声乐的基础理论与实践知识的基础上,详细介绍了儿童的嗓音特点、儿歌的特点和教唱方法,理论与实践结合紧密,着重培养学生的综合实践应用能力。

三、全面性。教材内容丰富,知识及选曲全面。理论知识涵盖了多个方面,包括声乐基础知识、儿童歌唱有关的知识、合唱及指挥的知识和训练、重唱及歌剧中的知识,对这些知识,有的需要全面掌握,有的只需做到了解,侧重点不同。发声练习及练习曲目的安排同样比较全面,尤其是练习曲注意了难易程度,且多为学生所熟悉。教学歌曲选编了大量适合训练的作品,包括中外优秀民歌、艺术歌曲、古典歌曲,还有大量的幼儿歌曲、儿童歌曲、少儿合唱歌曲、重唱歌曲等,这些曲目同样注意了经典性、实用性、全面性。

如前所述,编写一套适合不同层次、不同类型学校需要的学前教育专业声乐教材并非易事,但我们希望不同的学校都能在本教材中找到自己完成全部声乐教学所需要的内容。是否能做到这一点还需要实践的检验,我们衷心希望全国学前教育专业的师生多提宝贵意见,以便我们更好地修改和完善教材,更好地服务于中国学前教育事业。

编写说明	1
第一章 基础理论	1
第一节 儿童嗓音的特点	3
一、儿童在不同阶段嗓音的特点	3
二、童声的美感特征	4
第二节 儿童歌唱教学的理念与方法	4
一、儿童歌唱教学的理念	5
二、儿童歌唱教学的方法	6
第三节 儿童的歌唱嗓音训练	7
一、儿童歌唱嗓音训练的要领	7
二、变声期儿童歌唱嗓音训练的要领	9
第四节 儿童歌曲的教唱	10
一、儿童歌曲的特点	10
二、演唱儿歌的艺术要求	11
三、演唱儿歌的艺术处理	11
四、教唱儿歌的基本方法	14
第五节 儿童嗓音的保护	16
一、变声期前儿童的嗓音保护	16
二、变声期儿童的嗓音保护	17

第二章 发声练习与练声曲	19
一、跳音练习	21
二、连音练习	22
三、带词发声练习(可移调)	23
四、二声部发声练习	24
五、练声曲	27
第三章 歌曲部分	31
第一节 中国歌曲	33
塔里木	艾克拜尔·吾拉木词 斯坎德尔·赛夫拉曲 33
生死相依我苦恋着你	刘毅然词 刘为光曲 余卓群配伴奏 35
嘎哦丽泰	哈萨克族民歌 黎英海改编 38
点绛唇·赋登楼	[宋]王灼词 黄自曲 39
美丽的心情	张名河词 孟庆云曲 42
望月	国风词 印青曲 44
教我如何不想他	刘半农词 赵元任曲 45
珊瑚颂	赵忠、钟艺兵、林荫梧、单文词 王锡仁、胡士平曲 47
春之歌	林澍词 谷建芬曲 48
鼓浪屿之波	张藜、红曙词 钟立民曲 49
飞吧,鸽子	洪源词 王立平曲 50
可爱的一朵玫瑰花	哈萨克族民歌 老志诚编曲 51
茉莉花	江苏民歌 54
月光下的凤尾竹	倪维德词 施光南曲 55
在那遥远的地方	哈萨克族民歌 王洛宾改编 56
渔光曲	安娥词 任光曲 陈贻鑫配伴奏 57
故乡情	周祥钧词 于学友曲 62

草原夜色美·····	白洁词	王和声曲	63
梅花引·····	韩静霞词	徐沛东曲	64
红叶红了的时候·····	何培贵词	曾繁柯曲	65
毛主席的恩情比山高比水长·····	唐青林词	韩夏曲	66
五星红旗·····	天明词	刘青曲	67
祝福祖国·····	清风词	孟庆云曲	68
党啊,亲爱的妈妈·····	龚爱书、余致迪词	马殿银、周右曲	69
我们的生活充满阳光·····	集体词	吕远、唐诃曲	70
好日子·····	车行词	李昕曲	71
天边有颗闪亮的星·····	阎肃词	王祖皆、张卓娅曲	73
梧桐树·····	杨展业词	奚其明曲	74
映山红·····	陆柱国词	傅庚辰曲	77
我爱祖国的蓝天·····	阎肃词	羊鸣曲	78
边疆的泉水清又纯·····	凯传词	王酩曲	79
铁蹄下的歌女·····	许幸之词	聂耳曲	80
渔家姑娘在海边·····	黎汝清词	王酩曲	80
第二节 外国歌曲·····			83
我亲爱的·····	[意]G.乔尔达尼曲	尚家骧译配	83
尼娜·····	[意]G.B.柏戈莱西曲	尚家骧译配	86
慕春·····	乌兰词	[奥]舒伯特曲 周枫、丁彦博译配	89
云雀·····	库科里尼克词	[俄]格林卡曲 薛范译配	90
渴望春天·····	[奥]弗贝克词	[奥]莫扎特曲 姚锦新译配	93
乘着歌声的翅膀·····	[德]海涅词	[德]门德尔松曲 尚家骧译配	94
北方的星·····	[俄]罗斯托普齐娜词	[俄]格林卡曲 水夫配译	95
阿路路·····	[哥伦比亚]盖因丹罗词曲	李国兴、郭淑珍译配	96
摇篮曲·····	[奥]戈特尔词	[奥]莫扎特曲 周枫译配	96

摇篮曲	[德]勃拉姆斯曲	尚家骧译配	97
夏天最后一朵玫瑰	爱尔兰民歌 [英]汤姆斯·摩尔词	邓映易译词	98
鲑鱼	[奥]舒巴尔特词 [奥]舒伯特曲	金帆译配	98
让我痛哭吧	[德]G.F.亨德尔曲	佚名译配	100
假如你爱我	[意]G.B.柏戈莱西曲	尚家骧译配	101
鸽子	[西]伊拉迪尔曲	楼乾贵译配	103
星星索	印度尼西亚民歌	张英荣、廖明、吴歌译配	104
尼罗河畔的歌声	埃及民歌	朱宝勇作词编曲	105
北国之春	[日]井出博词 [日]远藤实曲	吕远译配	106
菩提树	[奥]威廉·缪勒词 [奥]舒伯特曲	邓映易译配	107
第三节 幼儿歌曲			108
好妈妈	潘振声词曲	舒京配伴奏	108
小司机	张东方词	苏勇曲	109
假如幸福的话你就拍拍手	日本儿童歌曲	郭瑶改编	110
幼儿园里朋友多	程宏明词	蒋振声曲	111
嘀哩嘀哩	望安词	潘振声曲	111
报春	德国儿童歌曲	陈汉丽译词 敬音配歌	112
种瓜	刘饶民词	刘天浪曲	113
国旗多美丽	常瑞词	谢白倩曲	113
跷跷板	沈祖望词曲	戈田配伴奏	114
小青蛙你唱吧	金波词	新生、书杰曲	115
生日歌	英美儿童歌曲		116
小星星	法国儿歌		116
小花伞	凉山彝族民歌	林望删节填词	117
划船	西班牙民歌	张宁译配	117
小兔子乖乖	民间儿歌		117

大树妈妈	胡天麟、郭根元词 丛铭曲	118
大雨小雨	金潮词曲	118
拍皮球	王利锦词曲	118
小虾变成小罗锅	李如会词 姜春阳曲	119
小鸭嘎嘎	王致铨词 张烈曲	119
我的小花园	印度尼西亚歌曲	119
老鸡骂小鸡	佚名词曲	120
健康歌	织田哲郎曲 许常德词 韩伟、肖白改编	120
第四节 儿童歌曲		123
小白船	朝鲜童谣	123
听妈妈讲那过去的事情	管桦词 瞿希贤曲	124
金孔雀轻轻跳	翁向新词 任明曲	125
雨天等妈妈	李众词 龚耀年曲	125
咱们从小讲礼貌	刘风词 李群曲	126
哆来咪	[美]罗杰斯曲 潘如仪配伴奏	127
小小少年	肖章译词 李青惠配歌	128
牧童之歌	哈萨克族民歌 石夫编曲	129
爱星满天	李众词 龚耀年曲	129
快乐的节日	管桦词 李群曲	130
采蘑菇的小姑娘	晓光词 谷建芬曲	131
我爱雪莲花	赵起越词 黄虎威曲 戈田配伴奏	132
鲁冰花	姚谦词 陈阳曲	133
多啦A梦	郑国江词 菊池俊辅曲	134
我爱米兰	黄淑子词 曹俊山曲	135
保尔的母鸡	挪威民歌 吴钧燮译配	136

第五节 合唱歌曲	137
愉快的梦	[日]岩濑菊夫词 [日]市川都志春曲 唐亚明、王健译配 137
雨花石	肖仁、徐家察词 龚耀年曲 朱洪编配 138
天边边,山尖尖	李幼容词 龚耀年曲 140
红星歌	邬大为、魏宝贵词 傅庚辰曲 142
歌声与微笑	王键词 谷建芬曲 144
让我们荡起双桨	乔羽词 刘炽曲 145
剪羊毛	澳大利亚民歌 史真荣编合唱 146
铃儿响叮当	[美]彼尔·彭特曲 赛叶改编 邓映易译配 吴国钧编合唱 148
夜歌	杨霞丹词 何英曲 152
小黄牛要找妈妈	杨霞丹词 何英曲 153
啊,老师——妈妈	李幼容词 徐思盟曲 154
致音乐	肖贝尔词 [奥]舒伯特曲 徐瑞琪改编合唱 155
拴不住的童年	晨枫词 任辉春曲 156
小步舞曲	[德]巴赫曲 吴国钧填词 杨鸿年编合唱 157
秋天红艳艳	萨摩忠词 [日]小林秀雄曲 乐可凯译词 徐武冠配歌 159

第一章

基础理论

声乐艺术是由人体的歌唱器官通过大脑的支配创造出声音的艺术,与人的生命状态是密不可分的。因此,声乐教学格外注重学生的年龄因素和先天条件,在教学中做到尊重客观规律,因材施教。虽然,在声乐教学中有诸多共性规律适合不同年龄、不同条件的学生,但不可否认,幼儿的发声器官、语言能力、审美水平都有别于成年人,不能将属于成年人的声乐训练模式生搬硬套地用于童声训练。否则,不仅不能达到好的声乐训练效果,而且还有可能损害幼儿的发声器官,甚至毁了孩子们的艺术未来。因此,作为训练童声的声乐教师们就一定要学习和掌握一些针对幼儿歌唱嗓音训练的知识、教学理念、方法与训练手段。

第一节 儿童嗓音的特点

“童声”是指变声期前,儿童所特有的嗓音。儿童的喉腔较小,声门短而窄,声带柔弱而短薄,韧带和肌肉组织反应力和活动力较弱,不够坚韧,音域较窄。这种声音频率较高,稚嫩而清脆,富有朝气。由于男童和女童的音色很相似,所以通常童声是不分男女声的。

一、儿童在不同阶段嗓音的特点

儿童的嗓音按照年龄的不同,其音域、音色、音量等方面都会随之产生变化。童声大致可分为四个阶段。

1. 幼儿阶段:这个阶段是童声的初期,年龄大致为2~4岁。儿童在这个时期的音域一般为六度左右,即在 c^1 — a^1 。这个时期儿童的发声器官发育得最快,也最不稳定,声音纤细、纯净,但音域窄、气息浅、音量小,声带比较单薄、娇嫩,容易受损。

2. 少儿阶段:这个阶段是童声的中期,年龄大致为5~8岁。儿童在这个时期的音域一般为八度左右,即在 c^1 — c^2 。这个时期儿童的发声器官发育得相对比较稳定,声音明亮、清脆、集中,音域变宽,气息加强。这个时期是童声歌唱的最佳阶段,歌声如天籁般美妙。

3. 少年阶段:这个阶段是童声的晚期,年龄大致为9~12岁。儿童在这个时期的音域一般为十度左右,即在 b — d^2 。这个时期儿童的发声器官发育得相对比较成熟。声音较结实有力、高亢嘹亮,有较好的气息控制力,音量的变化幅度逐渐增大,声带的柔韧度也在加强。这个时期是童声歌唱的成熟阶段,可以进行比较系统的声乐训练。

4. 变声阶段:这个阶段是逐渐告别童声的时期,年龄大致为13~16岁。这个时期,儿童的发声器官与其身体发育一样处在异常活跃的阶段。由于声带的发育变化剧烈,尤其是男童的声

带出现较大幅度的变长、增厚,造成长时间的充血,甚至是水肿,随之也会出现声音控制力降低,音域变窄,音色暗哑、粗糙,甚至失声等现象。这个时期应爱护孩子们的发声器官,减少歌唱的训练和演唱活动,多进行器乐训练和音乐欣赏活动。同时,尽量为变声期的少年儿童提供适当的心理疏导,克服变声期所带来的失望、恐惧等心理问题,让孩子们平稳地度过变声期,保证变声后仍有很好的嗓音,为以后的歌唱训练做好准备。

在整个童声阶段,由于每个孩子的体质和歌唱器官等先天条件不同,所形成的童声无论从音域、音质、共鸣等方面都存在个体差异。

二、童声的美感特征

优美的童声如天籁之音划过耳际,让人产生最美好的想象,其艺术美感是其他音乐艺术无可企及的。童声是最接近自然和人类的初始状态的声音,具有“清水出芙蓉,天然去雕饰”的自然之美,给人以清纯、天然,生机勃勃,返璞归真的审美享受。以下就是童声的主要美感特征。

1. 自然:童声的美感首先是不做作,不拘束,不呆板,非勉强的自然状态。儿童的自然本性和自然情感通过歌声自然而然地流淌着,也只有在这种自然的状态中才能显现童声最珍贵的声音美感。

2. 纯真:儿童最可爱的品质就是天真、纯洁、真诚,不染纤尘,正所谓“人之初,性本善”。我们之所以喜爱美妙的童声歌唱,就是因为其中所饱含的纯真情感最能打动人心,让人如沐春光、如饮甘泉。

3. 清亮:童声都有一个共性的音色,就是清亮,即清脆而响亮。这是由儿童的嗓音特点决定的,薄而短的声带,短而细的发音管必然会发出如短笛般清脆、明亮的声音。这种音色圆润通透,不含杂质,更没有粗糙的喉音,自然的高音余音绕梁、沁人心脾,总给人以希望、生机与乐观的审美感受。

4. 个性:每个孩子都是独一无二的,都有自己的个性,无论在性格、品质、意志、情感、精神面貌等方面都凸显出不同的特质,一些特质是非常可贵的,也许这些特质就蕴含了极高的艺术天分。因此,保护好孩子们这些闪光的声音特点,在儿童歌唱的训练中具有十分重要的意义。

作为未来儿童歌唱教育的工作者,了解儿童在不同阶段嗓音的特点以及童声所具有的这些美感特征,其目的是为了更好、有的放矢地对儿童进行歌唱教学。

第二节 儿童歌唱教学的理念与方法

通过长期的教学实践,我们得知:对儿童实施歌唱教学必须遵循儿童的生理、心理发展规律和教学理念,选择适合儿童歌唱教学的方法,循序渐进、有步骤地进行,切不能简单地对应成人的教育、教学思维和方法。

一、儿童歌唱教学的理念

1. 教育和教学

儿童歌唱教学的对象是“人”，也就是说我们的歌唱教学要与人发生关系，最终的目的是对儿童进行的素质培养。儿童歌唱的教学是要通过知识的传授与技能的训练达到“育人”目的，而不是单纯的知识讲解与技能训练的教学活动。

2. “敢唱歌”和“唱好歌”

歌唱是人的一个生理和心理的活动过程，儿童的歌唱更是如此。儿童常以形象思维为主，对事物的认识只能用具体的形态来理解和接受，而歌唱声音具有抽象性，儿童对它的理解和接受是有困难和障碍的。因此，对儿童的歌唱教学，重点要解决“敢唱歌”和“唱好歌”的关系，即：首先如何让孩子敢唱、喜欢唱，培养其唱歌的兴趣；然后培养孩子唱出的声音，在客观上要符合音乐的标准（音高、节奏等等），主观上要符合我们成人的审美标准（好不好听）。

3. “具象化”和“形象化”

提出儿童歌唱教学中关于歌唱“具象化”和“形象化”的概念，主要是因为儿童具有其自身的生理、心理特点，他们只能借助事物具体的形态来理解和接受事物，而歌唱声音又是一种很抽象的概念，具有“抽象化”的特点。因此，我们在儿童歌唱教学中就必须处理好这两者之间的关系，尽量把儿童歌唱的声音概念“具象化”，使儿童能够理解和接受，以此培养他们对歌唱的兴趣。

4. “唱游课”和“唱歌课”

前面我们提出了歌唱“具象化”和“形象化”的概念，也就是指在儿童的歌唱教学中，我们要把枯燥、抽象的理论和概念转化为一个个具体的形态来进行，即把游戏课、体育课、舞蹈课、朗读课等不同的课型和唱歌课相结合，将音乐游戏、儿童歌舞、体育律动操、儿歌朗诵等形式贯穿其中，综合运用，以此来完成对儿童歌唱教育、教学的目标，这就是我们所说的“唱游课”。这种课型能够让儿童在唱唱、跳跳、做做、想想，特别是玩玩的娱乐活动中，轻松地接受歌唱、舞蹈、形体训练的知识和技能技巧，培养他们的音高感、节奏感、身体协调感，对他们今后的歌唱及美育发展打下良好的基础。

“蹲下身子，用孩子的视角来看世界……”，这不单是教育界公认的一句名言，同时也是一种对孩子教育、教学的一种理念，站在孩子的角度思考一下：“为什么要唱歌？唱歌高兴吗？愉快吗？好玩吗？”因此，对于儿童歌唱的教学，在一个阶段，我们能不能只要求孩子“敢唱”“能唱”，暂时把成人化的音乐标准以及所谓的教学目标放一放？能不能把对歌唱的准确性、审美化的标准和要求，等孩子从“敢唱”“能唱”进入到爱唱、想唱、要唱歌的这种心理状态后，再循序渐进地引入？因为，我们对幼儿歌唱教学的目的只有一个：培养孩子们对歌唱的热爱，不能因为要满足我们成人的需求和所谓歌唱教学的目标而扼杀了孩子歌唱的天性和爱好。