

女声部

多元化声乐

教学模式探究

程小娟
程小玲

著

该著作分类讲述了本科三种不同教学模式的教學内容、教學理念，且做出了相应的課堂实例分析，并结合谱例尽可能完整地從女声部教學的相关方面做出了具体分析。

nüshengbu duoyuanhua

云南大学出版社

shengyue jiaoxuemoshi tanjiu

程小娟

女高音，云南艺术学院文华学院音乐系声乐教师，曾师从中央音乐学院著名男低音歌唱家李光伦教授。2004年考入首都师范大学音乐学院，师从李媛媛老师。2009年考入云南艺术学院攻读声乐演唱硕士学位，师从康建中教授。曾发行个人演唱专辑《一程山水一程歌》。2012年参加由著名指挥家李心草执棒的纪念聂耳诞辰100周年的音乐会，曾赴北京音乐厅、上海音乐厅成功演唱聂耳多首声乐作品。同年在著名歌剧《茶花女》中饰演女主角茶花女薇奥雷塔。

程小玲

女中音，曾师从中央音乐学院著名男低音歌唱家李光伦教授。2007年考入首都师范大学音乐学院声乐表演系，师从李媛媛老师。2009年参加俄文歌剧《阿列科》在国内的首演。2011年至2014年任教于云南艺术学院文华学院。2013年考入云南艺术学院，师从杨丽菲教授攻读声乐演唱硕士学位。2012年参加歌剧《茶花女》演出，在剧中饰演女中音美罗拉的角色。

声乐部
多元化声乐
教学模式探究
nùshēngbù duōyuánhua
shēngyue jiaoxuemoshi tanjiu

出品人：吴云曦
策划：陈曦
责任编辑：李红
装帧设计：刘文娟

ISBN 978-7-5482-2670-3

9 787548 226703 >

定价：26.00元

女声部

多元化声乐

教学模式探究

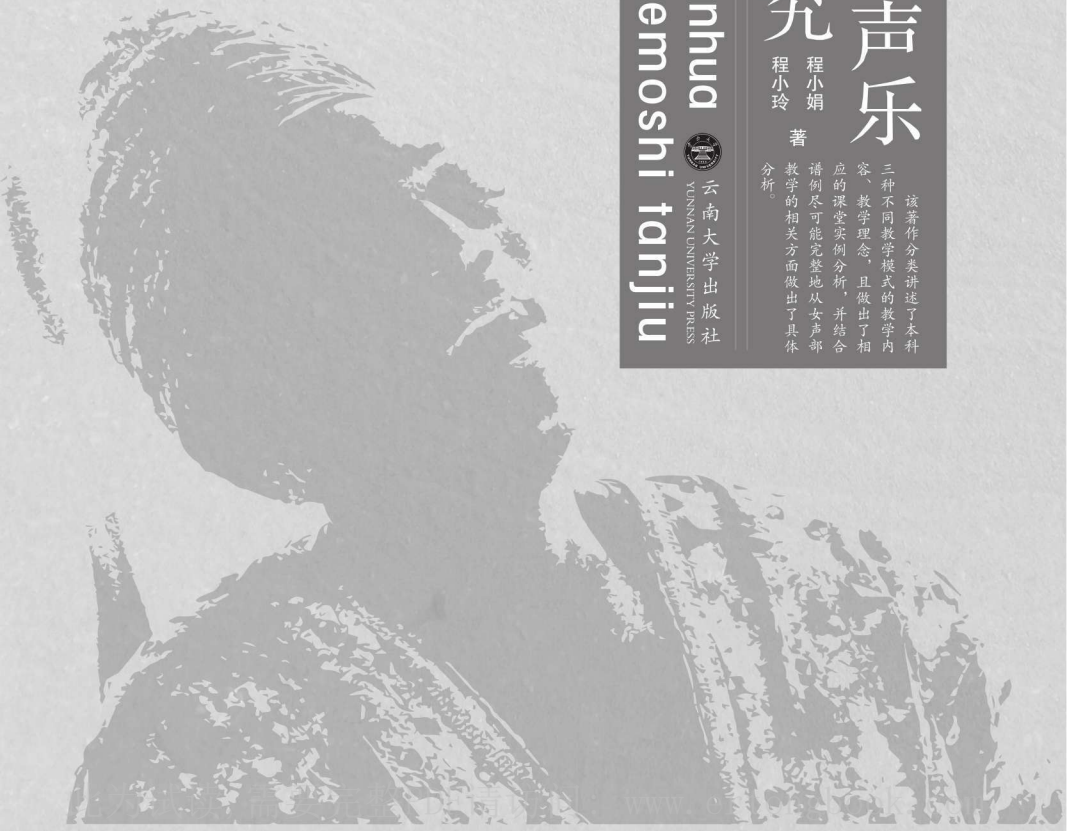
程小娟
程小玲 著

该著作分类讲述了本科三种不同教学模式的教学内容、教学理念，且做出了相应的课堂实例分析，并结合谱例尽可能完整地呈现女声部教学的相关方面做出了具体分析。

nǚshēngbù duōyuánhua
shēngyue jiàoxuémoshì tànjiū

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

女声部多元化声乐教学模式探究 / 程小娟, 程小玲
著. — 昆明: 云南大学出版社, 2016
ISBN 978-7-5482-2670-3

I. ①女… II. ①程… ②程… III. ①女声—声乐艺术—教学模式—研究 IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第135029号

女声部
多元化声乐
教学模式探究
nǚshēngbù duoyuánhua
shēngyue jiaoxuemoshi tanjiu
程小娟 程小玲
著

出品人: 吴云
策划: 陈曦
责任编辑: 李红
装帧设计: 刘文娟

出版发行: 云南大学出版社

印装: 昆明富新泰彩色印务有限公司

开本: 850mm × 1168mm 1/32

印张: 5.75

字数: 134千

版次: 2016年6月第1版

印次: 2016年6月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5482-2670-3

定价: 26.00元

社址: 昆明市一二一大街182号云南大学英华园内

邮编: 650091

电话: (0871) -65033244、65031071

网址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

本书若有质量问题, 请与印厂调换。(联系电话: 0871-67425573)

序

在声乐学习中，有一个很难逾越的障碍，那就是歌唱者无法像声乐教师和听众那样客观地鉴别自己的声音。往往自己听来很好的声音，客观上却完全不是那么回事。这也是为什么声乐教学通常要“一对一”的原因之一。云南艺术学院文华学院青年教师中的杰出代表——程小娟，以一名声乐教师朴素的追求，表达着她对这份事业的尊重。

今天我欣喜地看到，《女声部多元化声乐教学模式探究》经过反复修改终于面世了，便一鼓作气通读一遍，我心中饱含的赞赏与期许。虽然不能说这本书是学习声乐唯一的良师，但它的确是学习声乐的益友。它不仅有助于帮助初学者摆正心态，也给那些常年徘徊不前的专业和业余歌者们带来一些启发，书中罗列的许多体会、方法和观点使他们眼界大开。在这些诸多的论述中，哪怕只有一条能触及你的症结处，令你茅塞顿开，就已经足够了。愿编者在工作与学习的道路上策马扬鞭，奋蹄疾驰；吾亦愿与同行们一道通过理论与实践的交融、印证，共同进步。

陈劲松

2016年5月

前 言

年轻女高音歌唱家程小娟、年轻女中音歌唱家程小玲两姐妹从北京首都师范大学毕业后，返滇从事声乐教育工作，她们在教学工作中，本着对学生的热爱、对声乐教育事业的忠诚，结合所学的声乐教育学知识以及不间断的艺术实践，参演了各种类型的音乐会，演唱了各种类型的声乐作品。在教学中认真探索各种类型的声乐教学模式，写出了《女声部多元化声乐教学模式探究》这本从教学实践中总结出来的声乐理论著作。本书深入论述了声乐教学方式、方法及教学要点，非常贴切地展示了她们声乐教学的理念和心得体会，是她们声乐教学实践的经验总结，是一本好书，值得庆贺！

李光伦

2016 年 3 月

目 录

第一章 不同教学模式课程设置

- 一、声乐集体课教学 (2)
- 二、声乐小组课教学 (4)
- 三、声乐个别课教学 (7)

第二章 不同教学模式在课堂教学中的异同

- 一、三种教学模式的区别 (10)
- 二、三种教学模式的相同点 (16)

第三章 歌唱心理

- 一、声乐演唱中常见的心理问题 (21)
- 二、歌唱心理对歌曲情感表达的影响 (22)
- 三、良好歌唱心理的养成 (23)
- 四、声乐演唱中的自我调整 (25)
- 五、良好歌唱心理的重要性 (29)

第四章 歌唱技巧的基本要求

- 一、站立姿势 (32)
- 二、歌唱呼吸 (34)

三、半声练习	(37)
四、统一歌唱状态	(41)

第五章 声乐集体课与小组课曲目运用之异同

一、声乐集体课及小组课曲目运用应注意的问题	(45)
二、练声曲的运用	(47)
三、中国声乐曲目运用	(50)
四、外国声乐曲目运用	(55)
五、与小合唱曲目之差异	(58)
六、与男生集体课曲目运用上的差异	(59)
七、集体课与小组课曲目运用的根本差异	(60)

第六章 声乐集体课课堂实例分析

一、练声曲练习	(62)
二、外国声乐作品演唱分析	(68)
三、中国声乐作品演唱分析	(71)

第七章 声乐小组课课堂实例分析

一、练声曲练习	(78)
二、外国声乐作品演唱分析	(82)
三、中国声乐作品演唱分析	(87)

第八章 声乐个别课曲目运用

一、选择曲目应注意的问题	(92)
二、中国声乐曲目运用	(95)
三、外国艺术歌曲运用	(101)

四、外国歌剧咏叹调的运用	(105)
--------------------	-------

第九章 声乐个别课课堂实例分析

——以女高音教学为例

一、练声曲练习	(109)
二、外国声乐作品演唱分析	(113)
三、中国声乐作品演唱分析	(123)

第十章 不同声部的角色塑造

一、女高音角色塑造	(129)
二、女中音角色塑造	(142)

第十一章 女声部二重唱曲目运用

一、初级程度曲目运用	(151)
二、中级程度曲目运用	(153)
三、高级程度曲目运用	(158)

第十二章 教学的配合与音乐会礼仪

一、师生教与学的态度	(166)
二、音乐会礼仪	(170)
三、观看音乐会的基本礼仪	(173)

第一章 不同教学模式课程设置

高校声乐教学模式，按常规来说一般分为三种，即声乐集体课教学模式、声乐小组课教学模式以及声乐个别课教学模式，这三种声乐教学模式共同配合以完成本科教学的全部课程。课程设置一般为：大学一年级开设声乐集体课，上课人数为 10 人一组，让刚进入大学校门的学生有一定的适应过程，并且为之后的教学打牢基础。同时，在大学一年级下学期，打好基础的学生可以在主课老师的推荐下，参加个别课申请考试，通过个别课考试的学生可以直接进入个别课教学，未通过的学生继续上集体课，这样的安排既能让优秀学生得到更好的有针对性的教学，又能让其他学生在集体课中提高基本演唱功底。大学二年级开设的是声乐小组课教学，上课人数为 6 人左右，在经过一年的集体课学习之后，学生掌握了一定的基础歌唱技巧，同时对老师的要求也有了一定的了解，这就需要在小组课上进一步学习，从而使每个学生的演唱特征逐渐凸显出来，为接下来的个别课教学做好准备。在大学二年级上学期或是下学期，只要符合申请个别课考试条件的学生，可以在老师的推荐下参加个别课申请考试，通过考试的学生直接进入个别课学习，其他学生继续小组课学习，直到大学学习结束。其区别在于大学第一学年以及第二学年的上学期，都以集体课或小

组课的形式来参加考试,而大二学年结束之前每一位学生必须单独参加考试,因此小组课的后期培养目标逐渐由小组的共性转移到个人的个性发展,为进入个别课的学习提前做好铺垫。进入大三学年之后,所有的学生都进入个别课学习,由于之前的小组课教学为其转换做好了准备,学生一般都能较好地适应个别课教学,并且快速进入学习状态。这样一套完整的大学四年声乐教学模式,经过长期的考证与实验,是科学而又行之有效的,较适合艺术类高校教学的实际情况。目前由于国内高校艺术类扩招,学校教学资源紧缺,选择这样完整又科学的教学体系,对不同程度学生进行分层次教学,既解决了学生水平的问题,又有利于学生真正获得知识,从而更好地服务于社会。

一、声乐集体课教学

声乐集体课上课人数一般为10人一组,课程设置为每周3节课,其目的是让基础较为薄弱的学生更快更好地适应新的教学方式,并逐步跟上老师的教学节奏。由于大一的主要学习任务是打基础,而很多学生还不具备自我辨别声音好坏的能力,因此设置每周3节课,每次上1节,这样学生不会因为两节课之间有较长的时间间隔而忘记老师上节课所讲述的内容,有利于更好地促进教学。

(一) 声乐集体课教学的优势

声乐集体课的优势在于同一小组的学生可以了解其他同学的演唱,从中互相学习,取长补短。在课堂上学生通过听其他同学演唱,可以知道别人哪里唱得好,有什么优点,并且将这些优点运用到自己的演唱学习中;同时当听出别的同学在演唱

中存在问题时,学生可以具体分析自己是否存在同样的问题,有则改之,无则加勉。锻炼自己辨别好坏声音的能力对于声乐学习者来说是十分重要的,这是声乐学习所必须具备的能力,如果一个学生连自己唱得对与错,或是别人唱得对与错都区别不出来,那么她将无法真正接受老师对她的指导,即使表面赞同,其内心都是抵触的,更不可能获得预期的进步。因此,在同一节课上老师让同学之间互相听唱歌,指出优缺点,并大胆说出来,这是非常有必要的互动。有的学生一开始不能很准确地发现其他同学的问题,并有可能分析错误,但是经过老师多次反复的讲解,经过长期的累积以及学习,就能逐渐正确地辨别出其他同学在演唱中的优缺点,这样将辨别声音好坏的能力运用到自我日常的练习中,如果清楚知道自己所存在的问题,就可以静下心来分析出现这些问题的原因以及解决方法,加上对老师课堂所讲知识的理解,就能使自己在不断练习中获得进步。

声乐集体课的另一个优势在于歌曲学习的带动性,学生们进校之后演唱水平各不相同,其视唱练耳和乐理水平也参差不齐,这就导致有的学生学歌较快,有的学生学歌却十分困难。如果将这些学生全都改为上个别课,那么基础差的学生很可能几个星期都不能学出一首完整的歌曲,这样一来不但浪费教学资源,而且使教学进度变得很慢。集体课学习中,学歌很快的学生能在唱的时候带着基础较弱的学生走,在一起演唱几遍之后,基础差的学生也对歌曲越来越熟练,这样就大大缩短了基础较差的学生学习歌曲的时间。

同组学生在日常的课堂学习中,能够互相听到其他同学的演唱,就能明显地看出哪个同学的进步大,这样一来学生之间

就会互相比较,不甘落后,课后认真练习,从而促进互相进步。嗓音条件或腔体条件好,固然是一个学好声乐的基础条件,但并不是最重要的,也并不代表基础好、条件好的学生就一定比基础差、条件差的学生学得好。有很多学生进校具有良好的歌唱基础,比其他同学唱得好,就开始沾沾自喜,骄傲自满,而不努力练习,这样时间久了她们就会一点点落在其他同学后面;相反,有的学生虽然歌唱条件以及歌唱基础一般,但是默默努力并充满自信,经过一段时间的不懈努力就能超越基础好的同学。因此,集体课通过使学生互相听到别的同学演唱,并进行互相比对,从而促进学生在演唱方面得到更好的发展与更快的进步。

(二) 声乐集体课的特殊性

声乐集体课的特殊性在于上课人数多于小组课或个别课,老师教学的重点在于整组学生共性的发挥,带动基础较差的学生,给予学生公平的教育和平等的关注,否则不被老师重视的学生很可能会放弃学习,对自己失去信心。因此,老师在集体课的教学过程中必须本着一视同仁的态度,关注每一位学生,不让任何学生有受到冷落或是不受重视的感觉。这就需要老师将上课的精力投注在每一位学生身上,给予公平的教育和同等的关注。

二、声乐小组课教学

声乐小组课一般以6人为一组,其教学位于声乐集体课和声乐个别课之间,既是对声乐集体课的总结与发展,又为声乐个别课做好铺垫,具有承上启下的作用。声乐小组课一般每周2节课,相比声乐集体课而言,小组课对于每个学生的教学更有针对性。声乐小组课同样要求老师给予每个学生同等的关

注,有的学生悟性好,而有的学生悟性差,老师都应该用同样的态度对待每一位学生,给予足够的耐心。小组课的演唱难度较之集体课有一定的增加,如对高起音、跳音、快速音阶、下行音阶等方面的学习。在集体课中一般不会涉及这些演唱技巧,因为这些练习有一定的难度,只有在具备了集体课基本演唱水平之后才能进入中级阶段的学习,从而进一步提高与学习,使学生逐渐向中高级阶段过渡。

(一) 声乐小组课的优势

声乐小组课承担的是中级程度学生的教学任务,其优势在于学生经过集体课的学习之后,其演唱水平具有一定基础,同时随着视唱练耳和乐理课程的学习,综合音乐素质也得到一定程度的提高,并且个人演唱水平得到促进与提高,小组课人数较集体课人数少,课堂教学中老师有更多时间给予每个学生足够的关注。在课堂上老师可以根据上课人数以及课堂教学内容的设置,合理分配出时间,尽量让每一位学生都有单独演唱的机会。虽然时间有限,但可以采用变通的方法,使每一个学生都有机会展示自己,例如:在练声完毕之后,每节课唱一首中文歌或一首外语歌,老师可以将一首歌分为几个部分,分别让不同学生演唱不同的部分。这样虽然不能让每个学生逐一把歌曲演唱完整,但是综合来看既完成了教学任务,又使每一个学生得到锻炼。

小组课同时又具备集体课学生能够互相鉴别声音好坏、互相学习的优势,使学生之间形成良性的竞争环境,有利于演唱水平的提高。而在个别课中有的学生自以为是,从来不听其他同学的课,觉得自己已经很了不起,这就导致学生固步自封,

实际上其他同学已经远远超过了她，而她却不自知。因此，从这一方面来看小组课比个别课教学更具优势。

（二）声乐小组课的特殊性

声乐小组课属于中级程度教学，其特殊性在于教学任务的双重性，既要继承并发展集体课中的集体演唱共性，又要为个别课的学习做好铺垫，并且发展每一个学生的个性，对老师教学水平也是一种考验。即使在第二学年小组课结业考试中，虽然之前都以小组课教学模式来教学，但是每个学生独唱时都应该各具特色，有自己的优点，而不是所有学生唱出来都类似于一个音色。二者的区别在于老师教的是演唱技巧还是声音本身，如果老师平时强调技巧的重要性，那么根据每个学生不同的声音条件和腔体条件来说，应该发出各不相同的音色，世界上没有完全相同的两片树叶，每个人的天生嗓音条件也不可能完全一样。因此，即使是小组课教学，每个学生之间的音色都应该各不相同；而如果老师平时教学所强调的是音色，告诉学生用什么样的音色才是对的，那么学生就会把注意力集中到声音本身，尽量去模仿老师的声音，从而符合老师的要求，这是极不科学的教学，因为模仿声音会导致歌唱状态不协调、不自然和过分紧张，即使听起来像老师的音色，但却毫无美感可言，这样的音色不是这个学生本该发出的声音，同时还给喉部增加了很多不必要的负担。因此，小组课的教学目标应该是使一起演唱、一起学习的学生，能演唱出各具特色、属于她们本身嗓音条件的声音，让个性在小组课中得到很好的发挥。而共性的发挥则是建立在学生演唱时的互相配合能力以及默契度，共性的培养在于歌唱基本概念、舞台表现、歌唱心理等方面，