

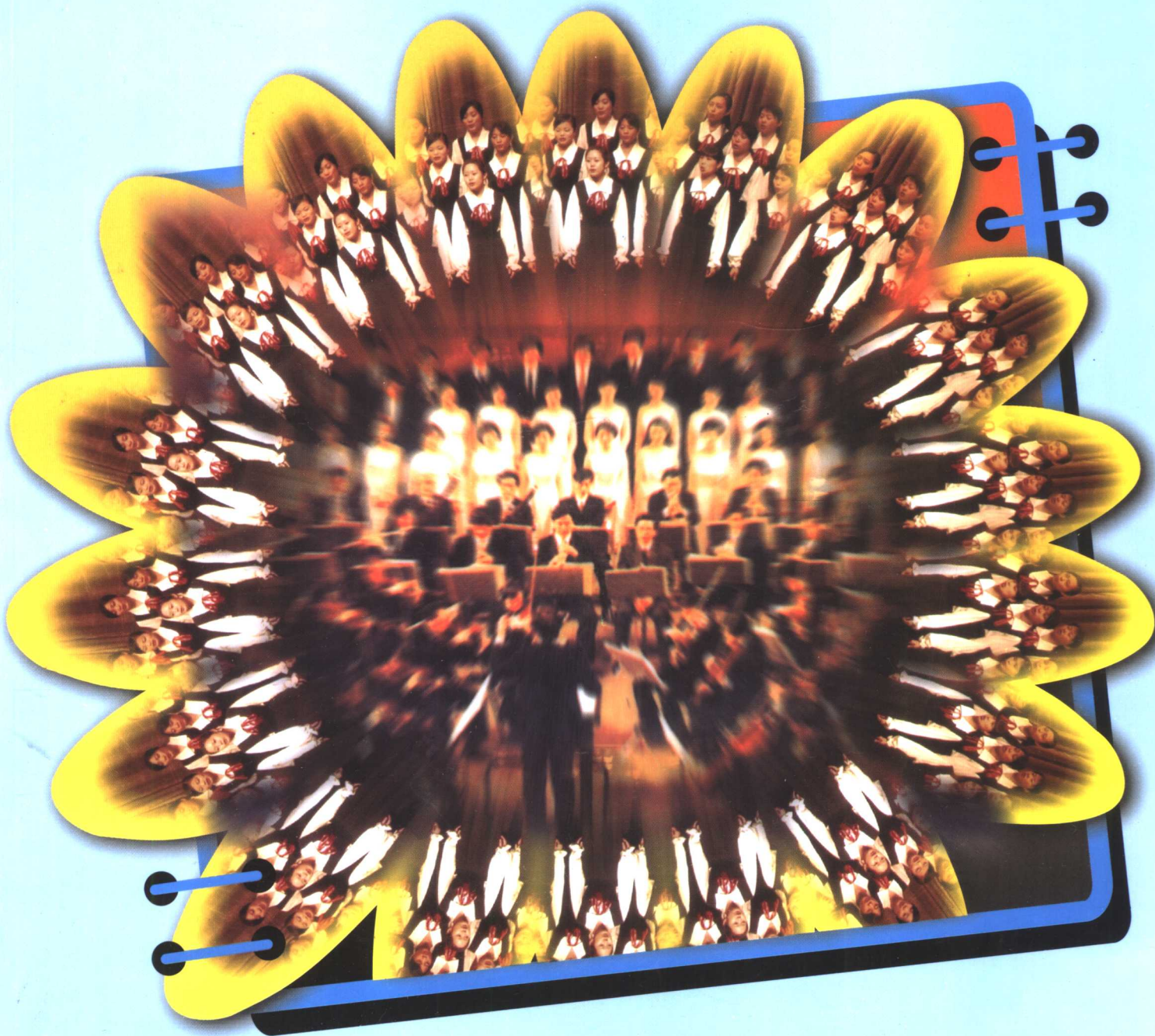

复旦卓越·全国学前教育专业系列

声乐

(一)

主编 杨丽华

复旦大学出版社

复旦卓越·全国学前教育专业系列

声 乐

(一)

主编 杨丽华

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐(一)/杨丽华主编. —上海:复旦大学出版社,2005.8
(复旦卓越·全国学前教育专业系列)
ISBN 7-309-04515-7

I. 声… II. 杨… III. 声乐-学前教育-教学参考资料
IV. G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 051982 号

声乐(一)

杨丽华 主编

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 蒋振声

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 常熟市华顺印刷有限公司

开 本 890×1240 1/16

印 张 7.5

字 数 227 千

版 次 2005 年 8 月第一版第一次印刷

印 数 1—6 100

书 号 ISBN 7-309-04515-7/J·74

定 价 15.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本教材是一套供学前教育专业中专、高职、大专或大学本科使用的声乐教材,也可以作为广大声乐爱好者和职后培训的补充教材。教材编写的基本指导思想是:“立足当前,面向未来”,教材的编写特色主要有三个特点:基础性、师范性和系统性。每册均为三个部分组成:理论篇、练声篇和歌曲篇,歌曲循序渐进,注重基础发声训练,着重培养学生声乐理论与综合实践应用的能力,歌曲内容系统而丰富,所选编的题材、体裁、形式、风格类型各异,大部分的歌曲中增加了词曲作者简介和演唱提示,对拓宽学生的音乐知识面,促进学前师范生艺术修养的全面提高起到了积极的作用。

主 编：杨丽华

副 主 编：张杏君 祝卫红 周 蓓 李亚秋 陈卓华

编 委：(按姓氏笔画排列)

邓 江	田刚余	刘宇红	刘向明	牟艳霞
杨丽华	李亚秋	李茁丽	宋 健	张杏君
张淑艳	陈小宁	陈卓华	陈 波	陈超敏
周 蓓	房功建	祝卫红	秦 岭	翁思东
阎 红				

参编单位：(排名不分先后)

贵阳幼儿师范学校	石家庄幼儿师范学校
新疆幼儿师范学校	甘肃幼儿师范学校
泉州幼儿师范学校	青岛幼儿师范学校
苏州幼儿师范学校	济南幼儿师范学校
齐齐哈尔幼儿师范学校	哈尔滨幼儿师范学校
昆明师专学前教育系	重庆师大学前教育学院
内蒙古赤峰学院	天津师大学前教育学院
浙江师范大学杭州幼儿师范学院	
华东师范大学学前特殊教育学院	

编 审 委 员 会

主 任 孟献忠

副主任 张昭济 陈志超 张永彬 蒋振声

委 员 (按姓氏笔画排列)

马同玉	王向东	王素珍	王莉娅	王莉莉
刘仁生	刘喜林	麦少美	杨丽华	张兰英
张宝臣	张加蓉	陈代伟	陈雅芳	周 竞
赵建熙	姜亚林	洪 维	贺永琴	秦金亮
贾任兰	夏 力	高云庆	郭亦勤	唐国光
黄景玉	韩增进	薛宝林		

总 序

1903年是中国人独立设置幼稚园的开端,为促进幼儿教育的发展,幼儿师范教育也走上中国教育的大舞台。幼儿师范教育诞生初期,师资、课程、教材均仰给于国外,但前辈幼师人从未停止过中国化、科学化幼师教育的探索,他们的不懈努力成为我们今天最宝贵的精神财富。

新中国成立以后,幼儿师范教育获得了新生,一批独立设置的幼儿师范学校逐步成为培养幼儿教师的基地,特别是《幼儿师范学校教学计划》的颁布,使新生的幼师教育在课程和教材领域开始走向规范化。经历了“文革”大风暴之后,幼儿师范教育再次焕发青春。20世纪80年代中期,国家教育部审定并出版了全国幼儿师范学校通用教材和培训教材,为恢复和发展幼儿师范教育,规范幼教师资培养、培训规格和标准,起到了重要的指导作用。

进入新世纪以来,学前教育越来越受到全社会的重视,幼教师资学历层次上移成为大趋势,幼儿师范教育也基本完成从三级师范向二级师范的过渡,大部分三年制幼儿师范学校或改为五年制,或并入高师设置学前教育系,原有的教材体系已不能适应办学要求,适应专科层次幼儿师范教育新发展的教材体系成为“空白点”。正是由于新教材的空缺,使得相当一部分学校只能沿用旧教材,或选择高师本科教材,甚至采用小学教育专业或高中教材,而这显然不符合幼儿师范教育发展的自身规律和培养目标。教材问题成为制约幼儿师范教育培养目标实现的一个“瓶颈”。

教材是实施课程标准的基本工具。在基础教育课程改革的大背景下,我们对于教材功能的认识已发生深刻变革,教材不是“规范”和“控制”教学的工具,“为教学服务”是对其根本功能的重新定位。教材既承载知识和技能,更渗透思维方法的给予、认知结构的优化、实践能力的形成和创新精神的培养,在幼儿师范教育实现大专化的进程中,适时编写出版一套代表学前教育发展方向,体现幼教新理念、新思维和反映课程改革新成果的幼师系列教材,无疑将会为新时代的幼儿师范教育注入新的活力。

2003年,正值中国幼儿教育百年庆典,一批长期工作在第一线的幼儿师范教育工作者,共聚上海,商讨教材建设问题,并达成编写五年制幼师新教材的意向。2004年,这一意向受到复旦大学出版社有关领导和专家的重视,并得到国家教育部师范司有关领导的大力支持,来自全国近三十所高师学前教育系、幼儿师范学校的专家、学者和教师,再一次聚会上海,在研讨课程标准的基础上,正式确定了新教材的编写工作。

2005年夏,第一批教材正式出版发行。我们希望这一套教材的出版,能成为新世纪为探索幼儿师范教育中国化、科学化,并逐步与国际接轨的一次有益尝试。课程改革,教材先

行,希望能够有更多的人参与和重视幼儿师范教育,有更多的新教材问世,使我们的教材体系呈现多样化的特点,为幼师教育改革与发展,为中国幼教事业走向辉煌增色添彩。

“全国学前教育专业系列教材”编审委员会

2005年6月

前言

当前,随着我国幼儿师范教育体制改革的深入开展,全国已有相当一部分中等幼儿师范学校正逐步发展为高等职业、专科以及本科院校,原有的声乐教材已难以满足新的教学需要。因此,编写一套起点高、针对性强的学前师范声乐教材,显得十分的迫切与必要。为了更好地确保学前师范声乐教学质量的提高,主动适应师范教育体制改革的发展,我们组织编写了这套供学前教育专业使用的声乐教材。

本教材根据国家教育委员会的有关要求,组织全国学前师范院校的部分骨干教师和声乐教育专家,在深入讨论学前师范专业声乐教学大纲的基础上,紧密结合我国当前学前教育指导纲领,广泛征求学前师范院校师生的意见后编写的,并经过专家的反复论证和编写人员的多次修改。

一、编写原则

教材编写的基本指导思想是:“立足当前,面向未来”,充分体现了四个原则。

第一,体现学术性、艺术性与实用性相结合的原则。

第二,体现民族性与国际性相融合的原则。

第三,体现声乐基本理论、基本技能与实践应用相整合的原则。

第四,体现声乐艺术学习中技术、文化、审美与创造四大领域相统一的原则。

二、编写特色

本教材每册均由三个部分组成:第一部分为理论篇,每册中将系统地介绍声乐艺术的基础理论与实用知识;第二部分为练声篇,由发声练习与练声曲两大类组成;第三部分为歌曲篇,分为独唱齐唱歌曲、合唱歌曲和儿童歌曲三个部分。教材内容贴近学前教育专业的目标与要求,体现了学前师范专业声乐教学的特色,从形式、内容、方法、手段等方面区别于师范音乐教育专业以及以往的三年制中等幼儿师范专业的声乐教材。本册为第一册,可供学前教育专业中专、高职、大专或大学本科前两年有选择地使用。教材突出了以下三个特点。

第一,基础性。

考虑到学前教育专业的学生入学时声乐基础起点低的特点,歌曲选择了由浅入深,循序渐进,简谱与五线谱(含伴奏谱)兼顾的教学方式,着重培养学生综合实践应用的能力。教材还注重基础发声训练,且采用不同的发声方法,对切实加强学生的基本功,奠定坚实的声乐基础,必将起到积极的作用。

第二,师范性。

针对学前教育专业的学员基本上是女学生的特点,选择了大量适合她们演唱的独唱、齐唱与合唱歌曲,将传统声乐教学的普遍经验与学前师范声乐教学的特点相结合。同时,选编了部分优秀的中外幼儿歌曲,

旨在提高学生对幼儿歌曲的风格、类型、演唱方法的了解和掌握,从而激发她们对幼儿歌曲的兴趣,增加对幼儿歌曲的情感。

第三,系统性。

歌曲内容选择面广、系统而丰富。所选编的题材、体裁、形式、风格类型各异,有中外优秀的民歌、革命历史歌曲、艺术歌曲、古典歌曲、现代流行歌曲以及最新优秀创作歌曲等,大部分的歌曲中增加了词、曲作者简介、歌曲简析和演唱提示。学生们可从中获取大量相关的音乐文化知识,对拓宽学生的音乐知识面,开扩音乐视野,促进学前师范生艺术修养的全面提高,起到重要的作用。

我们衷心希望本书能够得到广大学前师范院校的声乐教师、学生以及声乐爱好者的喜爱。由于水平有限,书中的瑕疵在所难免,希望广大师生在使用过程中,不吝赐教。

目 录

Contents

第一章 声乐基础知识	(1)
第一节 歌唱发声器官的生理构造及其作用	(1)
第二节 歌唱的姿势	(3)
第三节 歌唱的呼吸	(4)
第四节 歌唱的发声	(4)
第五节 歌唱的共鸣	(6)
第六节 歌唱的吐字、咬字	(8)
第七节 嗓音的保护	(9)
第八节 歌曲的分析与处理方法	(10)
第九节 三种歌唱方法简介	(11)
第十节 歌曲知识简介	(13)
第二章 发声练习与练习曲	(14)
第一节 发声练习	(14)
第二节 练声曲选	(19)
第三章 歌 曲	(26)
第一节 独唱与齐唱歌曲	(26)
中华人民共和国国歌	(26)
光荣啊,中国共青团	(28)
1. 送别	(28)
2. 念故乡	(29)
3. 摇篮曲(舒伯特)	(30)
4. 乡间的小路	(31)
5. 雪绒花	(32)
6. 妈妈格桑拉	(33)
7. 花非花	(34)
8. 红河谷	(35)

9. 一片丹心	(36)
10. 青年友谊圆舞曲	(36)
11. 康定情歌	(37)
12. 踏雪寻梅	(38)
13. 野菊花	(39)
14. 月之故乡	(39)
15. 音乐在空中回荡	(40)
16. 摇篮曲(勃拉姆斯)	(41)
17. 春之歌	(42)
18. 难忘今宵	(45)
19. 西风的话	(46)
20. 雁南飞	(47)
21. 摇篮曲(施光南)	(47)
22. 宝贝	(50)
23. 照镜子	(51)
24. 渴望春天	(52)
25. 在路旁	(53)
26. 喀秋莎	(54)
27. 春天你在哪里	(55)
28. 为了谁	(56)
29. 延水谣	(56)
30. 望明月	(57)
31. 绣红旗	(60)
32. 妈妈,您快留步	(61)
33. 黑龙江岸边洁白的玫瑰花	(62)
34. 金风吹来的时候	(63)
35. 暮春	(64)
36. 生死相依我苦恋着你	(67)
37. 祝福祖国	(69)
38. 梅娘曲	(70)
第二节 合唱歌曲	(72)
1. 白帆	(72)
2. 七色光之歌	(73)
3. 德聂泊尔	(74)
4. 故乡的亲人	(75)
5. 我乘上小马车	(77)
6. 小路	(78)
7. 我的朋友在哪里	(79)

8. 秋天红艳艳	(80)
9. 美丽的梦神	(82)
10. 拥军花鼓	(84)
11. 玫瑰,红红的玫瑰	(86)
12. 春天的故事	(87)
第三节 儿童歌曲	(89)
1. 小燕子	(89)
2. 小红花	(90)
3. 快乐的音乐会	(91)
4. 开火车	(93)
5. 劳动最光荣	(94)
6. 牧童	(95)
7. 小红帽	(95)
8. 太阳好爸爸,月亮好妈妈	(96)
9. 种太阳	(96)
10. 云	(97)
11. 我多想看看	(98)
12. 从小爱中华	(98)
13. 大鞋和小鞋	(99)
14. 不再麻烦好妈妈	(100)
15. 秋天多么美	(100)
16. 小乌鸦爱妈妈	(102)

第一章 声乐基础知识

第一节 歌唱发声器官的生理构造及其作用

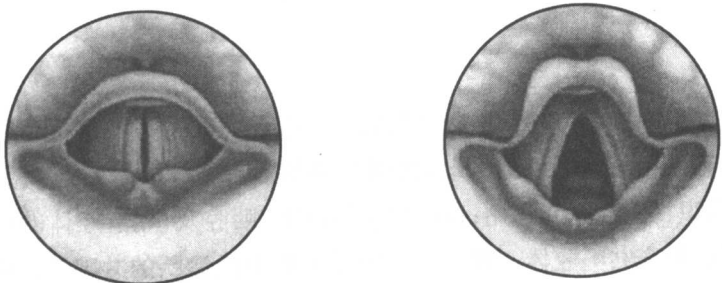
歌唱发声的器官是由声源器官、呼吸器官、共鸣器官、咬字吐字器官四个部分组成的，它们是歌唱发声运动中的主要功能系统。歌唱发声的生理过程是：肺部的气息通过气管和支气管呼出，振动喉头的声带发出声音。这种细微的声音经过喉腔、咽腔、口腔以及头腔和胸腔的共鸣作用得以扩大，再经过咬字吐字器官对声音和语言的加工处理，形成了优美、动听的歌唱声音。

一、声源器官

人的声源器官包括声带和喉头。

1. 声带

人声是声带振动产生的声音。声带位于人体颈前部由肌肉和软骨组成的喉头中间，是两片呈水平状左右并列的、对称的又富有弹性的韧带，性质非常结实。声带的中间又称声门，吸气时两声带分开，声门开启，吸入气息；发声时，两声带靠拢闭合，声带靠拢时受气息（呼气）的撞击而发出声音。声带周边的肌肉群促使两片声带呈现拉紧、放松、靠拢、分开的运动状态，这种运动状态与气息和共鸣协调运动，就产生出了高、低、强、弱等各种不同的声音。（附图 1：声带图）

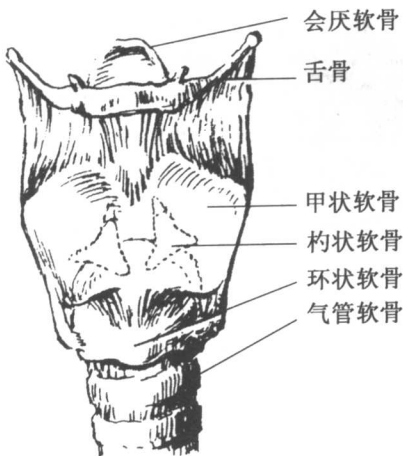

发声时（左）

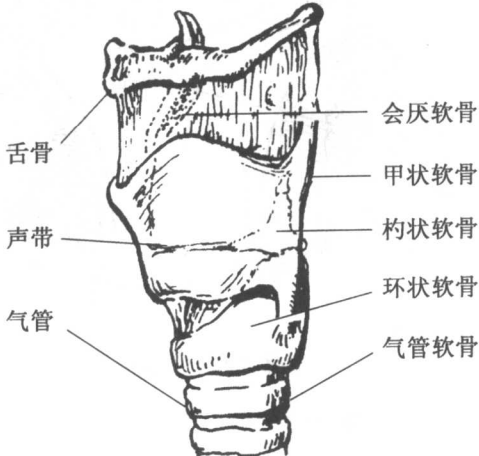
呼吸时（右）

2. 喉头

喉头又称喉器或喉结，位于颈前正中部，由软骨（会厌软骨、甲状软骨、环状软骨、披裂软骨、舌骨）和肌肉（环甲肌、内外甲状披裂肌、后环状披裂肌、侧环状披裂肌、横披裂肌、斜披裂肌等）组成。会厌软骨位于喉咙的上部与舌根之间，它有两方面功能：一是对声门有保护作用，它能自动盖住气管，使食物通过食道时避免进入气管。二是在歌唱时竖起，形成通道让声音流畅地输出。（附图 2：喉头结构图）

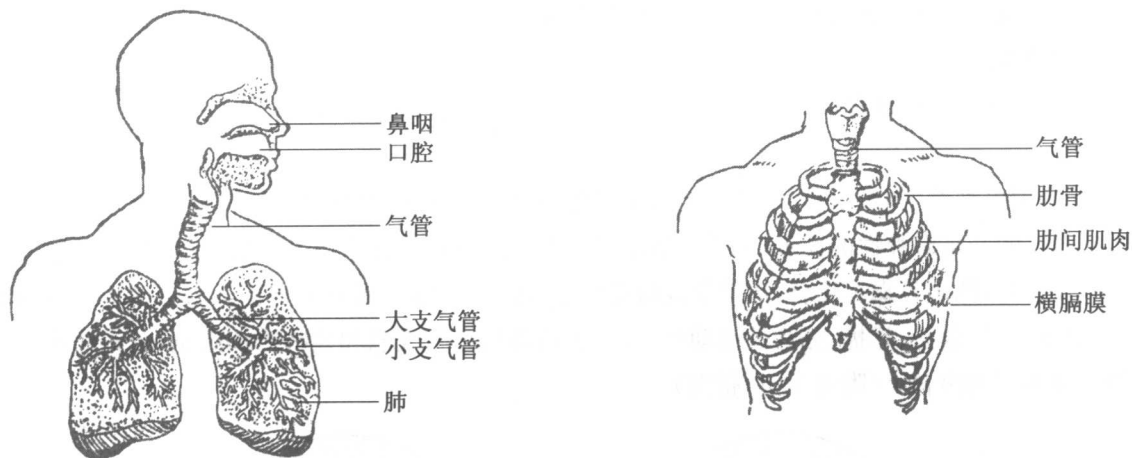
（喉头正面）

（喉头侧面）

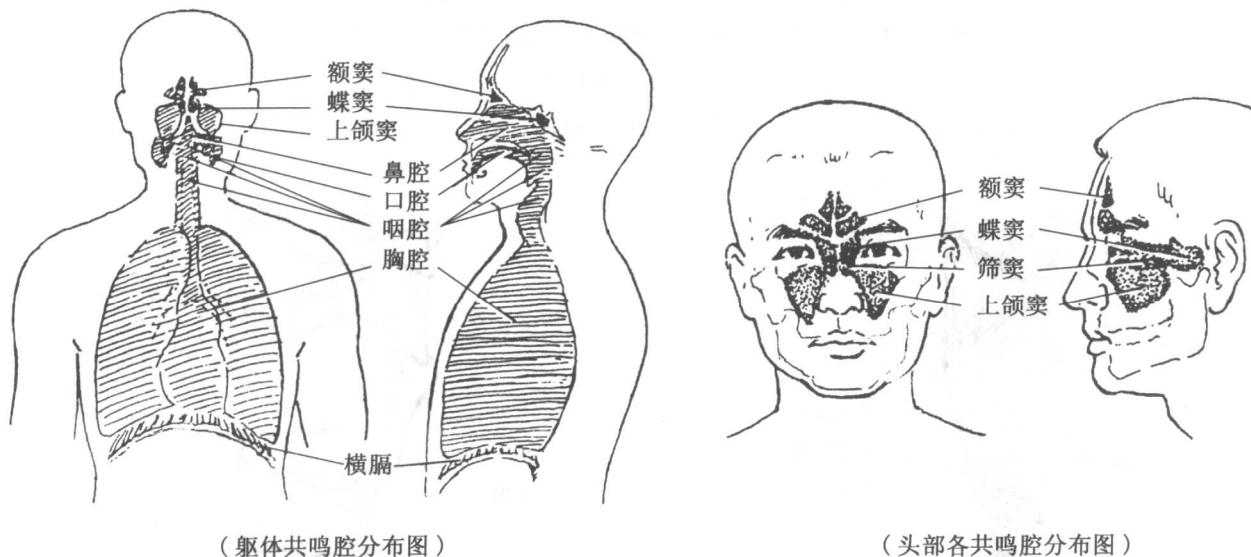
二、呼吸器官

声带振动产生声音的动力是气息,而控制气息必须依靠呼吸器官。因此,呼吸器官又被称为发声时的动力器官。它由口、鼻、咽、喉、气管、支气管、胸腔、肺脏、膈肌(横膈膜)、腹肌等组成。呼吸运动是靠胸廓的扩大、收缩来进行的,这种扩大、收缩运动又是依靠从颈间开始向下经胸部到腹部的肌肉来促成的。胸部吸气肌肉群的收缩,使肋骨抬起并向外扩展,腹部吸气肌肉群的收缩,则迫使内脏位置改变,横膈膜(是胸腔内脏器官和腹腔内脏器官的分界线,它对歌唱发声时的呼吸运动起着非常重要的作用)中心下降,这样便扩大了胸腔,使肺叶吸气后有了扩展的空间;呼气肌肉群的收缩迫使肋骨下降,横膈膜中心回升,即肺叶里的气息从口、鼻吸入,经过咽、喉、气管、支气管,分布到左右肺叶的肺泡之中,然后经过相反的方向,从支气管将气息汇集到气管,再经过咽、喉从口、鼻呼出。(附图 3: 呼吸器官)

三、共鸣器官

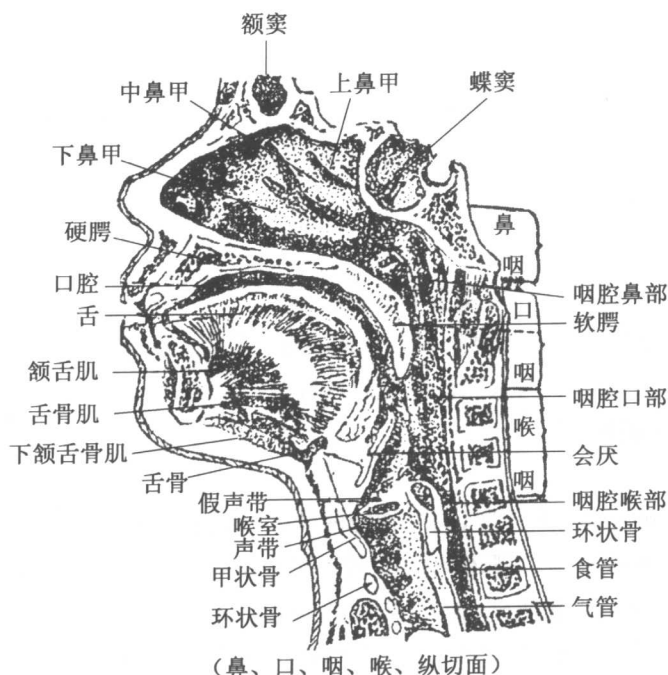
人体的共鸣器官主要包括头腔、口咽腔、胸腔三大共鸣腔体。其中头腔包括鼻腔、额窦、蝶窦等,这些共鸣腔体经口咽腔的动作和气息流动而引起振动,达到共鸣的效果。头腔是不能改变的共鸣腔体,但可根据发声的需要,通过人的意识得以控制和运用;口咽腔包括喉腔、咽腔及口腔,腔体的形状、大小可以改变。它上连头腔,下连胸腔,形成混合共鸣腔体。喉、咽、口腔是歌唱中最活跃的共鸣腔;胸腔包括气管、支气管和整个肺部,腔体的形状、大小也不可以改变,但也可以通过人的意识得以控制和运用,起到加大声音的厚度和深度的作用。在声乐训练过程中有意识地调节这些腔体的机能和状态,使歌唱的音量得以扩大和美化,音质更加优美、宏亮,这种声音效果在声乐上称为“共鸣”。(附图 4: 共鸣腔分布图)

四、咬字吐字器官

咬字吐字器官(即语言器官)是由唇、齿、舌、喉、上腭(包括软腭和硬腭)、下腭等部分组成。这些器官活动时的位置和不同的着力部位,形成了辅音和元音。歌唱发声时,咬字、吐字器官各组成部分的动作比平时讲话更加敏捷和夸张。敏捷是为了使咬字(子音或声母)准确而清晰,夸张是为了使美化的元音或韵母通畅

地引长发挥。所以,语言器官是我们咬字、吐字的物质基础,也是我们学习咬字、吐字时发声、引长和归韵的重要器官。(附图 5: 咬字吐字器官)

第二节 歌唱的姿势

一、歌唱姿势与歌唱的关系

1. 正确的歌唱姿势是歌唱发声的基础。人体本是一特殊的“乐器”,所有的歌唱器官是一个不可分割的有机整体,只有掌握正确的姿势,才能使歌唱器官的各个组成部分互相配合,互相协调。实践证明,歌唱发声上的一些毛病常常是由于姿势不正确所造成的。如:挺着肚子、凹着胸唱,就会影响呼吸和共鸣。伸长脖子唱,脱离气息,就会发出喊叫的声音等。因此,歌唱教学首先应当从纠正不正确的歌唱姿势入手。

2. 歌唱者不仅要用歌声表达歌曲的思想感情,同时还要通过形体和动作表演来塑造艺术形象,使歌唱表演更加美丽动人。而正确的歌唱姿势正是形体和动作表演所不可缺少的重要条件。

二、正确的歌唱姿势

1. 站立式:

(1) 身体自然直立,双脚平行分开或一前一后稍分开;平行分开时,分开的距离与肩同宽;一前一后分开时,要保持重心的稳定。

(2) 头部保持在眼睛向前平视稍高的位置,勿伸下巴,胸部自然挺起,两臂自然下垂,小腹微收,但身体不可紧张和僵直,要保持自然放松,这里说的放松决不是松垮,而应呈现一种积极向上的状态。

(3) 演唱时,整个人要处于精神振奋、生气勃勃的状态。眼神要自然、生动,嘴巴应张得开、放得松,表情自然大方。

(4) 演唱时,可根据歌曲的内容,在情感上赋予适当的动作(主要指手势和身段),但动作要简洁大方,切忌矫揉造作,甚至加入一些怪僻动作,以免影响演唱者的形象。

2. 坐式:

腰部要挺直而不僵硬,不要靠在椅背上,臀部约坐椅子的前二分之一处,两脚稍分开,并呈自然弯曲,不能跷腿坐,也不能两腿交叉叠起。从头、颈、背到腰,有垂直感。头部、脸部要求基本与站立式相同。

歌唱的姿势不是一成不变的,在歌剧表演里就有各种姿势的唱,站着、坐着、躺着、边走边唱都可能,况且各种唱法要求的姿势也不全一样,但发声器官及身体各部位放松而积极这两者的关系是必须的。歌唱主要是内在动作,而不是外表动作,外在动作以不影响内在发声为原则。

第三节 歌唱的呼吸

呼吸运动包含吸入和呼出两个过程。歌唱时的呼吸和人本身的自然呼吸运动的基本原理是一样的,只不过日常呼吸比较平静、比较浅,用不着使用很大肺活量,也不易牵涉到横膈膜的运动。但歌唱发声时的呼吸运动量大,主要靠横膈膜的运动来控制气息。歌唱呼吸作为一种艺术手段,有它自身特有的规律。

一、歌唱呼吸的三种类型

1. 胸式呼吸: 主要依靠胸腔控制气息。

2. 腹式呼吸: 主要依靠下降横膈膜,用腹部肌肉控制气息。

3. 胸腹式联合呼吸: 这是近代中外声乐界公认而普遍采用的、科学的、合乎生理机制规律的呼吸方法。它是一种运用胸腔、横膈膜和腹部肌肉共同控制气息的呼吸法。

二、胸腹式联合呼吸法的特点

1. 吸气

吸气时,横膈膜下降,胸底部向下伸展,同时胸腔两肋张开,胸腔空间扩大,外界空气便吸入肺内。吸气要在最自然的状态下完成,平稳、柔和,既不紧张也不僵硬。吸气的多少要根据歌曲的情绪要求和乐句的长短来决定。吸气过多,会造成紧张和僵硬,使声音控制上失去灵活性;吸气过少,会使声音缺乏支持力。吸气是歌唱前一瞬间的动作,量要控制好,必须吸得恰当和充分,这样才能从容不迫、流畅自如。在学习声乐的过程中发展和训练有深度的吸气,是学习歌唱的最为重要的技能技巧。

2. 呼气

在歌唱的过程中,吸入的气要在一瞬间控制起来,然后立即转化成呼气状态(准备发声的气息状态)。呼气时,胸肋部分保持住吸完气时的状态,然后小腹有控制地往里“回托”,使腹腔内的器官慢慢地逐渐向上,横膈膜也恢复到原来的位置,气息平稳、均匀的呼出,即歌唱的过程。在控制气息的时候,不要过分用力,否则会产生因气息紧张而使声音发僵、不流畅,甚至造成声音摇晃。尤其在歌曲的高潮部分或音区较高的地方,控制好呼吸尤为重要。

三、几种呼吸训练方法

1. 缓吸缓呼

这是我们在歌唱时经常采用的方法。按吸气方法,缓缓地将气吸到肺叶下部,(像闻花香、看熟睡的婴儿一样),此时横膈膜下降,两肋肌肉向外扩张,小腹微微向内回托。然后保持吸气的状态约两秒钟左右,保持的部分不能有僵硬的感觉,再按呼气方法平稳、均匀、持续、连贯地将气呼出。

2. 急吸缓呼

这种呼吸方法是我们在歌唱时用得最多的方法。按吸气方法,快速地将气吸入(吓了一跳的感觉),然后保持吸气的状态约两秒钟左右,再按呼气方法平稳、均匀地将气呼出。

3. 急吸急呼

按吸气方法,快速地将气吸入(动作与感觉像“喘”的感觉,这种方法练习时间不宜过长),然后将气息快速呼出。

4. 缓吸急呼

这种吸气方法在实际歌唱过程中很少用。(像吹蜡烛)。按吸气方法,缓缓地将气吸入,然后快速地将气呼出。注意呼气时腹肌和横膈膜要做急速而有弹性的抽缩动作。

总之,歌唱的呼吸需要通过科学的训练逐渐养成。运用多种控制气息的手段,在自然(符合歌唱方法的自然)、不紧张、不做作、不勉强并符合作品风格、内容、音乐形象的情况下进行呼吸,使之为表现歌曲的内容和情感服务。

第四节 歌唱的发声

发声是歌唱的基本问题。发声训练的目的,就是训练发声器官能自如调节自己的声音,以达到最完美