

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材
教育部艺术教育委员会组织编写

声乐

理论基础

肖黎声 主编

Shengyue Lilun Jichu

 SMPH
上海音乐出版社

 PMPH
人民音乐出版社

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材
教育部艺术教育委员会组织编写

声乐理论基础

主 编：肖黎声

 SMPH
上海音乐出版社

 PMPH
人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐·理论基础/肖黎声主编. —上海:上海音乐出版社,2009.8
全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材
ISBN 978-7-80751-073-4

I. 声… II. 肖… III. 声乐艺术-理论-高等学校-教材 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 125958 号

书名:声乐·理论基础
主编:肖黎声

出品人:费维耀
项目负责:周 洲
责任编辑:王亚平
印务总监:李霄云

上海音乐出版社出版、发行
地址:上海市绍兴路74号 邮编:200020
上海文艺出版总社网址:www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址:www.smph.sh.cn
电子信箱:smphmail@163.com
印刷:上海市印刷二厂有限公司
开本:787×1092 1/16 印张:26.5 图、谱、文424面
2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
印数:1—4,000册
ISBN 978-7-80751-073-4/G·004
定价:48.00元

告读者:如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话:021-65410238

全国普通高等学校
音乐学本科专业教材编委会

顾 问 周荫昌 杨瑞敏

主 任 王耀华 王安国

副主任 吴 斌 费维耀

编 委 (按姓氏笔画排序)

王安国 王耀华 尹爱青

郑锦扬 叶松荣 吴 斌

张 慧 杜晓十 陈家海

陈雅先 肖黎声 费维耀

前 言

音乐教师教育是我国教育的重要组成部分,是中小学艺术教育赖以发展的基础,是决定艺术教育质量的关键因素。改革开放以来,我国的音乐教师教育事业得到了长足发展。本世纪初开始的新一轮基础教育课程改革,在教育思想、教育观念、课程内容、教学模式、教学方法等方面,对教师提出了新的更高的要求,也对音乐教师教育提出了新的课题。为满足我国教育事业不断发展对师资队伍建设的需要,应对新一轮基础教育课程改革的呼唤,适应高等院校音乐学(教师教育)专业改革的需要,教育部组织有关专家,经过充分调查研究和反复征求意见,研制了《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》(以下简称《方案》)和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》)这两个重要的教学指导文件。

《方案》和《纲要》进一步明确了音乐学(教师教育)的培养目标和人才规格,对专业课程体系建设及主干专业课程的教学实施,提出了具体的指导意见,对于我国高等学校音乐学(教师教育)的专业建设具有重要的指导意义。

《方案》和《纲要》颁发后,与之配套的教材建设随即被提上了工作日程。这是实施《方案》的重要环节,也是为落实《纲要》提供必要的课程资源。我们本着“先主干课(全体学生的共同必修课),后选修课;由点带面,分批推出,精心组织,注重质量”的原则,对教学急需而又实际紧缺的 11 门专业主干课程,在全国范围内组织力量进行了教材编写。

这套教材由长期从事高等师范院校音乐教学工作的专家编写,具有以下三个特点。

一、紧扣音乐学(教师教育)的办学方向和培养目标,强化音乐教师教育的专业化要求。这套教材是在 21 世纪国家基础教育课程改革全面推进的大背景下编写的。“为基础教育服务”是《方案》和《纲要》着力突出的理念,并正逐步成为高校音乐学(教师教育)工作者的共识。在这一教育背景下,教材编写者根据不同专业课程的特点,在教材材料组织、范例选取、活动设计、练习要求等方面,力求突出教材的“师范性”。

二、教材体现了不同课程自身的逻辑体系,教材构架和教学内容体现了基础性与时代性的兼容。“师范性”与“学术性”不应该是对立相斥的。这套教材突出强调了教师教育的培养目标,但并不是以降低、削弱课程应有的学术含量为代价。这里的关键在于从什么角度、用什么标准来衡量音乐学(教师教育)专业课程教材的学术性。这套教材的编写者以培养高

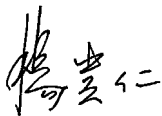
素质音乐教育工作者的培养目标为出发点,精选本课程最重要的基础知识、基本技能,同时关注本课程的发展前沿,将与本课程相关、并在学术界有定评的最新知识成果纳入教材中。

三、这套教材具有综合性的特点,体现了不同学科课程的交叉与融合。《方案》对以往音乐教师教育的传统课程做了必要的整合,这样的整合,虽然在一些高师院校已有不同的教学实践基础,但一直缺少公开出版的成型教材。这次呈现在读者面前的《乐理与视唱练耳》、《多声部音乐分析与写作》、《中国音乐史与名作赏析》、《西方音乐史与名作赏析》、《合唱与指挥》等教材,都是相关学科课程交叉与融合的产物。即便是像《钢琴》、《声乐》这样的传统教材,也新增了“歌曲伴奏实践”、“自弹自唱”等教学内容,不同课程内容相互渗透、结合,突出体现了注重教学实效性的编写理念。

“十年磨一剑”,教材编写要接受教学实践的客观验证,有一个不断修改、不断完善、不断提高的过程。这套教材的编写者已经付出了极大的努力,但是由于许多教学内容尚无成熟的先例,加之编写、出版的时间十分仓促,难免存在这样或那样的问题和不足。希望选用这套教材的教师们能从各地、各院校的教学实际(如本院校的教学传统、师资条件、生源状况、教学设备等)出发,因地制宜,创造性地使用这套教材,并及时总结和反馈教材使用的情况,提出修改、完善的意见和建议。

在这套教材出版之际,衷心感谢付出辛劳的各位编写者,感谢人民音乐出版社和上海音乐出版社的大力支持。我们相信,在广大教师和各界人士的关心、支持及编写者的共同努力下,我国普通高校音乐学(教师教育)的教材建设一定会提高到新的水平。

教育部体育卫生与艺术教育司司长

2007年7月5日

导 论

人类跨入 21 世纪,科学技术迅猛发展,知识经济、新技术革命及信息化引起剧烈的社会变革。新知识、新技术的不断涌现,创新与传统之间产生剧烈碰撞。在知识领域里,学科的发展及其相互交叉,派生与拓展了许多新的内涵,正在改变着传统的知识概念及学科体系。新时代的人才需求与培养模式正在发生深刻变化。教育,特别是高等教育面临严峻挑战。我国现行高等教育必须适应社会发展与人才需求,积极推进“创新教育”,体现教育的前瞻性,构建多元化的课程体系,鼓励学生发展个性,培养适应社会多样化需求的高素质的新型人才。

普通高等学校的音乐学(教师教育)专业,要适应教育改革与发展的要求,改革音乐教师培养模式。在坚持教师教育特色的基础上,既要合理体现师范性,又要加强与提升学术性。坚持“为基础教育服务”的方向,培养具有创新精神的音乐教育工作者,提高学生面对日趋激烈的社会人才需求的竞争力,适应社会的发展。

声乐,是教育部《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》规定的主干课程与专业必修课。声乐,在音乐教师培养中,对学生发展音乐才能,提高音乐表现能力,以及培养音乐教学能力具有重要作用。声乐课程,要根据人才培养的目标定位,明确课程任务,加强学科建设,推动教学观念、教学内容、教学方法的改革,有效提高教学质量。因此,声乐教材建设,是当前高等音乐教育及声乐学科与课程建设面临的首要任务。

一、《声乐》系列教材编写意义

当前,我国高等音乐教育事业蓬勃发展,涌现出多样化的教学模式与形态,在实践中积累了诸多有益经验。同时,也不免受市场经济的负面影响,缺乏规范甚至出现教学滑坡现象。声乐教学领域亦是如此。因此,普通高等学校的音乐教育及声乐教学需要规范。在声乐理论与教学观念方面,由于我国歌唱发声科学与声乐理论研究基础薄弱,且囿于声乐教学领域的因循承袭因素,一些非本质的传统观念及理论学说至今影响颇深,甚至仍被不少教科书及声乐理论书籍沿用。在教材方面,虽然版本与种类很多,但其内容结构多以教学曲目为主。因此,编写一部具有全新理念与实用价值,融理论知识与修养、技术技能与训练以及教学曲目为一体的综合型本科声乐教材是十分必要的。

受教育部艺术教育委员会的委托,全体编写人员共同努力,在长期积淀的基础上,集中

群体智慧,投入大量精力,编写了这部《声乐》系列教材。《声乐》系列教材的编写,树立精品意识,集国内外声乐界前人、同仁之大成,努力构建具有创新意义、特色鲜明、科学适用的声乐教材体系。作为全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业的规范教材,对于我国高等音乐教育及声乐学科建设的发展,特别是构建高等音乐教师教育声乐教学体系具有重要意义。她的诞生与使用将在我国高等音乐教育与声乐发展史上产生积极而深远的影响。

二、《声乐》系列教材编写理念

根据教育部《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》精神,遵循声乐学科的自身规律,适应高等音乐教育与教师教育声乐教学的实际需求,《声乐》系列教材的编写理念如下:

(一) 根据声乐学科的内涵与特点,教材全面涵盖声乐理论、声乐训练、声乐表演、声乐鉴赏、声乐历史、声乐教学、声乐曲目等各个方面,体现理论性与实践性、技能性与艺术性、实用性与学术性相融合的原则。

(二) 在教材的内容与知识选编上,正确处理欧洲传统音乐、中国传统音乐、现代音乐之间的关系,注意兼顾民族与地方特色,并给予发挥校本优势留有空间;注意教学内容的综合兼顾与结构的合理配置,既相对独立,又相互联系,形成有机整体,体现综合性与系统性、规范性与包容性相统一的原则。

(三) 教材的难易程度,充分考虑本科层次的办学实际,学生的入学起点、条件与基础差异,以及通过本课程的教学学生可能达到的程度与标准的现实基础。

(四) 教材兼顾本科阶段声乐必修课、选修课间的不同教学需求,既相对独立,又相互联系,并注意关照与研究生教育的衔接性与系统性。

(五) 针对目前我国高等音乐教育的现状,兼顾各类学校的不同办学特点,考虑到人才竞争与社会需求市场化的实际情况,力求使本教材具有较广泛的适用意义;教材的内容配置与结构框架,均给予教学单位及教师自主安排的空间。

三、《声乐》系列教材编写特点

(一) 《声乐》系列教材分为理论与训练、教学曲目两个类别;教学曲目又分为必修曲目与选修曲目两个层次。整套教材的结构如下:

第一部分:《声乐·理论基础》,内容包括:声乐基础理论、声乐基本技能、声乐基本修养、声乐基础教学等。供必修课及选修课教学根据课程的教学目标与任务选用。

第二部分:《声乐·必修曲集》,是教材的必修曲目部分,供必修课的教学选用,分为一、二两集,共选编曲目180首。

第三部分:《声乐·选修曲集》,是教材的选修曲目部分,供选修课教学选用,根据不同声部的教学需求分为:

第一集(女高音)、第二集(女中、低音)、第三集(男高音)、

第四集(男中、低音)、第五集(民族女声)、第六集(民族男声)。

(二)《声乐》系列教材的编写,坚持理论创新,关注声乐学科前沿动向,融入国际国内声乐学科最新成果;体现宽口径、厚基础,视野开阔,知识全面,内容丰富,结构合理;科学性、实用性、学术性、前瞻性相统一;结合高等学校教学实际,体现教师教育特点;着眼于适应教师教育培养对象的现实需求与未来需求的双重意义,为学生打下终身学习的学科理论基础。

(三)《声乐》系列教材教学曲目的编选,吸纳中外优秀声乐文化,正确处理传统与创新的关系,选择艺术性高,具有训练价值的外中经典声乐作品为教材。在作品的历史跨度上,既包括几百年来的欧洲传统声乐经典作品、近百年来的中国传统声乐作品,又注意选编近20年来以及最新创作的优秀作品。同时,重视选择富有中外民族特色、地区特色的曲目。在作品的体裁上,涵盖中外歌剧咏叹调、艺术歌曲、民间歌曲等不同类型,具有全面性、广泛性、系统性。

《声乐·必修曲集》是基于声乐必修课教学所要完成的教师培养所需基本技能、基本修养的要求,本着开阔视野、博采众长、修善技能、丰富修养的原则编选。曲目程度切合学生实际,兼顾不同声部。

《声乐·选修曲集》供选修课教学选用,根据教师培养的“一专多能”目标,属于提高层次的教学。因此,曲目具有相应的难度、深度、广度。为了方便学生使用,采取分声部编辑。

根据声乐教学进程的循序渐进与阶段性特点,必修曲目、选修曲目均根据难易程度分级选编,体现了教材的系统性,又为教学的循序渐进、因材施教起到指导与规范作用。同时,方便了教师的备课与教学工作,也免除学生在浩瀚的声乐文献中寻觅曲谱之不便。

本教材的理论内容与曲目容量充裕,给教学留有选择空间,部分内容与曲目可以作为学生深造及课外艺术实践的拓展与延伸,并为学生的继续学习奠定基础。

四、《声乐》系列教材教学建议

根据教育部《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》要求,声乐课程的教学实施,应实行理论与实践相结合的原则,沿着声乐理论知识、声乐技能训练、声乐审美修养、声乐演唱实践四条线平行进行。各院校可根据自身情况,采取不同的教学形式,分别或同时采用个别课、小组课、集体课等多种授课形式组织实施。具体教学建议如下:

(一)《声乐·理论基础》的教学,在时间上可集中安排,亦可分段安排,形式上采用集体课教学为主,教师讲授与学生自学相结合的方式进行。此外,还可向学生推荐相关声乐理论书籍,以丰富与拓展学生的知识视野。

(二)声乐艺术演唱与技能的系统训练,在尊重声乐教学基本规律、保证教学效果与质量的基础上,可根据需要及自身经验,采取以个别课为主,小组课、集体课等多种模式相结合的办法组织教学。教师在声乐基本技能训练的教学实施中,要注意教材中有关声乐理论知

识与文化修养内容的平行关照,使学生达到理论知识与演唱技能、文化修养与艺术表现的有机融合与全面发展。

(三) 声乐个别课教学,可根据学生实际选择相应的教学曲目。每学期一般应精唱 4 至 6 首。布置曲目可以多于应完成曲目数,给学生以选择余地。此外,学生每学期还应通过自学或直接观摩欣赏他人演唱,完成浏览、见习曲目 5 至 7 首。浏览、见习曲目在教师指导下可由学生自行选择。在教学过程中,教师可根据学生实际与教学进程的需要,对曲目的级别程度做适当调整,也可以选择本教材以外的适合曲目。

(四) 声乐课程的教学,应注意正确处理声乐理论修养与技能训练的关系;声乐技术与艺术的关系;声乐艺术与文化的关系;不同声乐流派及唱法、教学方法、教学形式之间的关系;摈弃门户之见,为学生创造博采众长、全面发展的条件;尊重教学规律,坚持循序渐进原则,避免急功近利;贯彻因材施教原则,处理好共性与个性的关系,保护与发展学生的个性;发挥教师主导与学生主体的互补作用,培养学生的主动性与探求新知识的能力;关注学生心智活动,养成健康学习心理与演唱心理;坚持课堂教学与艺术实践相结合,体现教师教育特点,联系中学教学实际,结合教育见习、实习及教学实践;注重学生理论修养及实践能力、鉴赏能力、教学能力的综合提高与全面发展。

后 记

本册教材是教育部艺术教育委员会组编的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材》——《声乐》系列教材的第一部分:《声乐·理论基础》。《声乐·理论基础》的教学,教师可根据教育部《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业声乐课程教学指导纲要》的有关要求,在时间上可集中安排,亦可分段安排,形式上采用集体课教学为主,教师讲授与学生自学相结合的方式进行。根据各校的基础及教学需要自主安排。

《声乐·理论基础》秉承“全面涵盖声乐理论、声乐训练、声乐表演、声乐鉴赏、声乐历史、声乐教学、声乐曲目等各个方面,体现理论性与实践性、技能性与艺术性、实用性与学术性相融合”的编写理念,试图做到内容丰富、领域宽泛、视野开阔,以适应日益发展的高等音乐教育与声乐教学需求。但由于教材涉猎宽阔,时间紧迫,特别是编者水平所限,在许多方面存在不尽如人意之处。从知识视野综合照应的纵横两个方面,可能出现繁简不够平衡,深浅不够均衡等偏颇。希望广大教师、学生提出宝贵意见,错漏之处请赐教指正,以便再版时补充修正,使其逐步完善。此外,本教材未尽之处,还可由任课教师向学生推荐相关声乐理论书籍,以丰富与拓展学生的知识视野。

本册编写人员分工如下:

导论 概论	肖黎声
第一编 声乐科学基础 导言	肖黎声
第一部分 声乐生理声学基础	肖黎声
第二部分 声乐心理学基础	徐行效
第二编 声乐技能训练	
第一章、第二章、第三章、第五章	肖黎声
第四章 歌唱的发声练习	戴 雄
第三编 声乐表演基础	张锦华
第四编 声乐艺术鉴赏	肖黎声
第五编 声乐教学基础	赵震民
第六编 声乐发展简史	
第一部分 中国声乐简史	张晓农
第二部分 西方声乐简史	管瑾义

对他们的辛勤劳动,致以诚挚谢意!

主编 肖黎声 2009年4月17日

目 录

前言	杨贵仁(1)
导论	(1)

概 论

一、声乐的基本概念	(1)
二、声乐艺术的基本特征	(1)
三、声乐学的学科概念	(2)
四、声乐学的研究内容	(3)

第一编 声乐科学基础

导言	(7)
----------	-------

第一部分 声乐生理声学基础

第一章 声学基础概要	(9)
第一节 声音的产生	(9)
一、振动	(9)
二、声波	(10)
三、乐音与噪音	(10)
四、基音与泛音	(11)
第二节 声音的特性	(12)
一、音高	(12)
二、音量	(12)
三、音色	(13)
四、音值	(14)

第三节 声音的共鸣	(14)
一、共鸣原理	(14)
二、共鸣质量	(14)
第四节 声音的传播	(15)
一、声音的传导	(15)
二、回声与混响	(15)
第二章 歌唱器官概述	(17)
第一节 歌唱器官分类	(17)
一、神经系统	(17)
二、呼吸器官	(17)
三、发音器官	(18)
四、共鸣器官	(18)
五、语言器官	(18)
六、听觉器官	(18)
第二节 歌唱器官概貌	(18)
一、歌唱器官认识	(18)
二、发声过程概述	(18)
第三章 歌唱神经机理	(20)
第一节 人体神经系统概略	(20)
一、神经系统的构成	(20)
二、神经系统的功能	(22)
第二节 歌唱的神经与心理机制	(23)
一、歌唱的神经机制	(23)
二、歌唱的神经控制	(24)
三、歌唱的神经与心理调控	(25)
四、歌唱心理与生理的协调	(25)
第四章 歌唱呼吸机理	(26)
第一节 呼吸器官生理	(26)
一、呼吸器官概述	(26)
二、呼吸器官生理	(27)
第二节 歌唱呼吸机制	(31)
一、歌唱呼吸机制概述	(31)
二、歌唱呼吸的生理机制	(31)

三、歌唱呼吸的物理机制	(33)
第五章 歌唱发音机理	(36)
第一节 发音器官生理	(36)
一、喉器	(36)
二、喉腔	(37)
三、声带	(39)
四、喉内肌群	(40)
第二节 歌唱发音机制	(42)
一、发音机理概述	(42)
二、发音的神经驱动	(42)
三、发音器官的生理运动	(42)
四、真、假声的发音机理	(46)
五、颤音的特性与机理	(47)
第三节 歌唱声区机理	(47)
一、声区的形成	(47)
二、换声点与换声区	(48)
三、换声机理	(48)
第六章 歌唱共鸣机理	(50)
第一节 歌唱共鸣原理	(50)
一、歌唱共鸣器官概述	(50)
二、歌唱共鸣的生理机制	(50)
三、歌唱共鸣的物理机制	(54)
第二节 歌唱共鸣辨析	(56)
一、歌唱共鸣的自我感觉	(56)
二、歌唱共鸣的理论探究	(57)
三、歌唱共鸣的科学本质	(57)
四、歌唱共鸣感觉与科学本质的差异	(59)
第七章 歌唱听觉机理	(61)
第一节 听觉器官生理	(61)
一、外耳	(61)
二、中耳	(62)
三、内耳	(62)
第二节 歌唱听觉机制	(63)

一、听觉传导	(63)
二、听觉特性	(63)
三、歌唱听觉培养	(65)

第二部分 声乐心理学基础

第一章 声乐心理学概述	(67)
第一节 声乐心理学研究述略	(67)
一、国外声乐心理学研究	(67)
二、我国声乐心理学研究	(68)
第二节 声乐心理学研究任务和意义	(68)
一、声乐心理学研究的任务	(68)
二、声乐心理学研究的意义	(69)
第二章 声乐的心理特征	(70)
第一节 声乐感知和表象	(70)
一、声乐感知	(70)
二、声乐表象	(70)
第二节 声乐注意和记忆	(71)
一、声乐注意	(71)
二、声乐记忆	(71)
第三节 声乐思维和想象	(71)
一、声乐思维	(71)
二、声乐想象	(72)
第四节 声乐情感和意志	(73)
一、声乐情感	(73)
二、声乐意志	(74)
第五节 声乐兴趣和气质	(75)
一、声乐兴趣	(75)
二、声乐气质	(75)
第六节 声乐性格和能力	(76)
一、声乐性格	(76)
二、声乐能力	(77)
第三章 声乐的心理调控	(79)
第一节 声乐技能的心理调控	(79)

一、声乐技能的心理机制	(79)
二、声乐技能技巧的形成	(80)
第二节 声乐表演的心理调控	(80)
一、声乐表演的心理特点	(80)
二、声乐表演的心理准备	(81)
三、声乐表演全程心理分析	(83)

第二编 声乐技能训练

第一章 歌唱的姿势形态	(87)
第一节 歌唱姿势的意义	(87)
一、姿势与歌唱	(87)
二、姿势与表演	(87)
第二节 歌唱姿势的形态	(88)
一、站姿形态	(88)
二、坐姿形态	(88)
第二章 歌唱的呼吸训练	(89)
第一节 歌唱呼吸的类型	(89)
一、歌唱呼吸的意义	(89)
二、歌唱呼吸的类型	(90)
第二节 歌唱呼吸的方法	(91)
一、歌唱呼吸的形态	(91)
二、歌唱呼吸的原则	(92)
三、歌唱呼吸的变化	(92)
第三节 歌唱呼吸的训练	(95)
一、呼气练习	(95)
二、吸气练习	(95)
三、喘气练习	(96)
四、控制练习	(96)
五、歌唱实践中的呼吸	(97)
第三章 歌唱的嗓音调节	(99)
第一节 歌唱发音	(99)
一、喉头安放	(99)

二、起音	(100)
第二节 歌唱共鸣调节	(102)
一、共鸣调节的意义	(102)
二、共鸣调节途径与方法	(102)
三、共鸣调节的科学依据	(105)
四、共鸣调节的差异性	(105)
第三节 歌唱声区调节	(107)
一、声区的划分	(107)
二、声区的调节	(108)
三、声区的统一	(111)
第四章 歌唱的发声练习	(114)
第一节 发声练习的要求	(114)
一、练声意义	(114)
二、良好姿势	(114)
三、正确呼吸	(115)
四、讲究方法	(115)
五、循序渐进	(116)
六、持之以恒	(116)
七、科学安排	(116)
八、嗓音保健	(116)
第二节 发声练习的方法	(117)
一、发声练习的基本类型	(117)
二、发声练习的基本方法	(117)
第三节 练声曲的运用	(124)
一、欧洲传统练声曲的运用	(124)
二、其他练声曲的运用	(125)
第五章 歌唱的语言训练	(126)
第一节 歌唱语言的概念	(126)
一、歌唱语言的意义	(126)
二、歌唱语言的生理特性	(127)
三、歌唱语言的心理机制	(128)
四、歌唱语言的基本构成	(128)
第二节 歌唱语言训练原则	(128)