

艺术的智慧

艺术的智慧

广西大学艺术系教学科研论文集

赵琳
主编

广西人民出版社

艺术的智慧

——广西大学艺术系教学科研论文集

主 编:

编 委:

江苏工业学院图书馆

翁葵梁书思

刘建刚 张康贵

广西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术的智慧：广西大学艺术系教学科研论文集/赵琳主编。
—南宁：广西人民出版社，2008.12

ISBN 978 - 7 - 219 - 06619 - 5

I . 艺… II . 赵… III . 艺术—教学研究—文集 IV . J - 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 077392 号

策 划 钟 莉
责任编辑

出 版 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530028
网 址 <http://www.gxpph.cn>
印 刷 南宁市开源彩色印刷有限公司
开 本 850mm × 1168mm 1/32
印 张 12.375
字 数 280 千字
版 次 2008 年 12 月 第 1 版
印 次 2008 年 12 月 第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 219 - 06619 - 5/J · 314
定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究

扶貧理論研究
水平提高
探索新知識
術創研
行
平
水

④
2013年
冬月
阳国亮

广西大学党委书记阳国亮题词

序

在艺术教育领域，近几年来涌现了一批思想敏锐、富于开拓精神的青年人，由于他们的努力，使得艺术教育得以在较高的文化层面上展开，从而在整个高校艺术教育活动中，起到了积极的作用。他们以其宽广的学术视野与活跃的艺术教育思维从艺术教育理论与艺术实践两方面不断深入探索，将特定文化内涵和学术理念融入教学、创作之中，注重艺术理论与实践的结合。并不断互为阐释生发新意，显得格外引人注目。他们不辞辛劳而又意气风发地努力耕耘，以其厚重的学术功底，勤奋的艺术实践，活跃在艺术教育园地里，成为在教学、创作与理论研究上朝气蓬勃的主力军。

从这本论文集里，可以看到我校艺术系教师正是这些人中的一部分，他们对当今的艺术教育、民族艺术传统与当下的艺术实践进行梳理、研究与分析，提出了自己的独特见解，同时用理论来提升著述。这些论文内容广泛，涉及音乐教育理论、音乐教学教法、器乐教学、音乐作品分析、音乐简史、民族音乐学、声乐教学、音乐美学、美术教学、书法、设计、舞蹈教学等诸多领域，既包含民族地域特征、风土人情和文化风貌，又突出了广西大学的多学科专业相互交叉渗透的专业特色。论文集的出版，将进一步激发艺术系教师投身教学和学术研究事业的热情，最终提升教学科研的综合实力和教学水平。

艺术教学理论既要有独立的、自成系统的全面探索，

又不要丢掉宝贵的民族精神品格，作为艺术家兼艺术教育工作者，应该坚守这两个方面的责任，我知道艺术教学实践的结果会对学生产生影响，所以既要研究基础理论问题，又要眼睛向下，面向社会、学生，研究艺术创作和艺术教育发展的现实问题；既要研究艺术教学思潮的变化，又要研究时代审美趣味与全民素质的提高。这些，在他们的艺术理论研究与艺术教学实践中都给予了充分的关注。

可以说，这些年来，艺术创作和艺术理论的主要成果之一就是在自身的发展过程中，向人们显示了思想解放、学术自由和创新的可贵。作为艺术教育工作者，除了应该有很厚实的专业造诣外，最主要的还要有正直的人格，创新的见解和深刻的思考能力。只有这样，艺术教学理论和艺术创作才会真正与时代结合、出现百花齐放、百家争鸣的局面。我深信，这本论文集的出版，必将受到广大艺术教育工作者和广大青年的欢迎。在相互学习、相互借鉴、相互交流中，将更好地促进教学科研活动的开展，使得艺术教学科研更上一层楼。在论文集即将出版之际，我深为教师们所取得的教学科研成果感到欣喜和鼓舞。虽然前面的路还很漫长，也会很艰辛，但经过不懈努力，我们一定能够取得更好的成绩。这个团结向上、充满活力、充满朝气的集体注定会干出一番骄人业绩，对于未来，我们满怀信心！

借此机会，我由衷地祝愿广西大学艺术系在今后的日子里再接再厉，取得更好的成绩！

广西大学校长

2008年10月12日

前 言

美好的艺术是人类智慧的结晶，展现着我们情感世界的丰富内涵；美好的艺术是净化人类心灵的清泉，可以使我们展开想象的翅膀在艺术的天空自由翱翔。在由真、善、美组成的人类知识海洋中，艺术作为美之载体，占有特殊的且不可或缺的地位。追求美、享受美是我们每个人与生俱来的本能，然而，要能在美的道路上留下自己的印记又谈何容易？因此，在艺术的道路上孜孜以求的人们绝大多数终将无法“留名青史”。尽管如此，千百年来，难以计数的艺术工作者依然前赴后继，默默耕耘。正由于有了这些默默无闻的耕耘者，才有了我们今天金碧辉煌的艺术殿堂。

2007年9月，广西大学艺术系成立，这给拥有超过3万师生的学校带来了一丝新鲜气息，给了我们广大师生接近和分享艺术的机会。艺术系的老师们为了尽快地让学院步入正轨，并走上发展的快车道，他们付出了艰辛劳动，在短短一年间便在各自的岗位上取得了一些令人欣喜的成绩，《艺术的智慧——广西大学艺术系教学科研论文集》便集中地体现了他们的这些成果。这个论文集的出版，给我校填补了这个领域的空白，有其特殊意义。

一、有助于更新教育观念，全面推进素质教育

全面推进素质教育，是当前我国现代化建设的一项重要任务，在2001年6月，国务院召开第一次全国基础教育会议，作出了《关于基础教育改革与发展的决定》。《决定》明确指出：“建设一支高素质的教师队伍是扎实推进素质教育的关键。”因此，作为高校从事艺术教育工作的教师，需要教学思想和教育观念的更新，这就涉及当前艺术教育的热点问题，教育理论与方法，艺术教育的本质特征与社会功能，艺术教育课程，艺术教育模式，艺术技能学习与教学，艺术心理等方面更新。《艺术的智慧——广西大学艺术系教学科研论文集》就综合性大学如何开展艺术教育做了有益的探讨，将有利于推进综合性大学艺术教育的开展，使学校的素质教育上一个新台阶。

二、有助于将教育理论和教育实践经验紧密结合，提高教师的教学能力和科研水平

这个论文集是教师们在各自的领域里透过实践，结合理论形成的，凝聚了教师们多年来从事教学科研工作的心得、体会，通过出版发行，一方面有利于艺术系教师们的交流、探讨，并激发下一步教学和科研的热情，有利于我校艺术系的长远发展，为艺术学院的成立做一个有益的铺垫；另一方面有利于扩大我校艺术系的影响，增强我校与国内其他学校的交流，共同推进这个事业的发展。

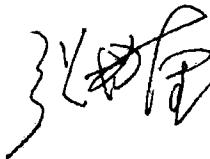
三、有助于帮助教师掌握学科知识激发创作热情

《艺术的智慧——广西大学艺术系教学科研论文集》是艺术系教师长期从事艺术教育研究中遇到的问题和建设

性的意见。其中多篇论文已在国内一些刊物公开发表，还有多篇论文参加了2008年广西第二届大学生艺术展演活动艺术教育论文评比活动并获奖，具有较高的学术性。以论文集的形式出版有利于艺术教育界同仁相互交流、探讨，帮助教师掌握学科知识并触发创作热情。

总之，希望《艺术的智慧——广西大学艺术系教学科研论文集》能够产生抛砖引玉的作用，成为艺术教育工作者相互学习、借鉴先进思想、观念、经验、体会的平台。让《艺术的智慧——广西大学艺术系教学科研论文集》播下收获的种子，通过艺术系教师们辛勤的耕耘，不久的将来，在教学和科研方面会硕果累累。衷心祝愿艺术系的教学科研工作明天会更好！

广西大学副校长

2008年10月20日

目 录

- 如何构建最佳的歌唱表演心理 翁 葵(1)
- 论歌唱艺术的民族性与个性 翁 葵(14)
- 乐技与乐魂
- 谈器乐教学中乐感的培养 赵 琳(25)
- 演奏心理的分析与培养 赵 琳(32)
- 艺术教育的个性培养 赵 琳(50)
- 高校艺术教育和大学生综合素质的培养 梁 斐(60)
- 音乐教育理论之新视角
- 《学校音乐教育导论与教材教法》课程的
教学策略初探 梁 斐(71)
- 对高校艺术教育的几点思考 刘建刚(82)
- 美的音乐在营造和谐校园中的
审美作用与途径 刘建刚(91)

大唐乐舞的弦外之音

——《霓裳羽衣舞》的审美情趣 覃思(98)

高校音乐课堂趣味性教学方法

运用的审美解读 覃思(107)

教师的“自我美育”

——论新音乐课程改革中音乐教师

综合素质的培养 覃思(117)

当前普通高校音乐教育现状及对策的探讨

..... 姚绍昭(128)

加强音乐教育在德育中的助剂作用

..... 翟旭明 姚绍昭(139)

京剧与普通高校艺术教育 叶峰(148)

广西回族宗教仪式音乐 朱伟芳(156)

初探梅里亚姆理论体系 朱伟芳(167)

从王志信声乐作品的创作风格看现今民族

声乐艺术的发展特点 熊琨(173)

勃拉姆斯《d小调第一钢琴协奏曲》中节奏

节拍分析及其演奏 杨楠(181)

李贽的音乐美学思想 张敏(191)

沃尔夫艺术歌曲之创作特色 田昀艳(198)

五声调式的四音列结构在广西民歌中的形态	覃 宇(208)
浅谈广东音乐扬琴	陈 曜(220)
如烟江南茉莉 古朴陕北牲灵 ——从《茉莉花》和《赶牲灵》的比较中认识	
其地域特色及产生原因	邓 莹(235)
论黄格胜绘画中的现代构成艺术	张康贵(244)
室内装饰设计教学的几点体会	张康贵(254)
浅议书法艺术教育 中的“非审美功能”	毕理由 陈美容(264)
汉字的几何性质在书法 教学中的意义	陈美容(271)
大学生网络艺术鉴赏能力的现状分析 与提高对策	吴容娟(283)
艺术教师在大学生社团活动中的重要作用	吴容娟(292)
试论培养和提高大学生的艺术鉴赏能力	吴容娟(299)
博纳尔作品构图的和谐美感探究	莫祥莹(308)
中国当代著名女画家技法探释 ——闫平《等你花儿开》作品研读	莫祥莹(323)

对高校艺术设计教育中多学科交叉的探讨

..... 卢菁菁(332)

传统文化与招贴设计 韦洁彬(339)

肢体语言的灵魂

——舞蹈意识在舞蹈中的重要性 刘 鹏(361)

浅论古典芭蕾舞训练中“气”与“力”的运用

..... 刘 鹏(372)

如何构建最佳的歌唱表演心理

● 翁 葵

【摘 要】在声乐表演艺术中，一种良好的临场心态是由多种心理因素形成的。其中，主要体现在人的心理素质与歌唱的技能在心理的把握程度这两个方面。声乐表演艺术是一门脑力与体力相结合的学科，良好的心理对演唱的发挥有着直接和间接的影响。如何才能构建最佳的歌唱表演心理，本文通过阐述对心理素质在歌唱表演的作用，指出其心理因素对演唱者训练及歌唱的影响，进一步论证其中的辩证关系，加强演唱者的学习心理素质培养，以达到良好的歌唱表演效果。

【关键词】如何构建 歌唱表演
心理因素 心态培养

【作者简介】翁葵，男高音歌唱家，现任广西大学艺术系学术带头人、声乐教授、硕士研究生导师。曾多次获得全国及省级声乐大奖赛奖项，获得省级学术论文评比一、二等奖；在国家级、省级的音乐刊物上发表论文二十多篇，出版个人CD演唱专辑两张，与他人合作的演唱盒式录音带专辑四部，在中央电台、电视台和省级电台、电视台演唱录制播出百多首歌曲；主持省级科研课题，参与多项相关科研课题的研究。历年来培养的学生有数十人在全国及省市级的声乐大奖赛上获得过奖项。

歌唱表演艺术是一种陶冶人的情操，净化人的心灵艺术。人的歌声是世界上最为动听的乐音，是任何乐器也无法媲美的。一位具有良好心理素质与高超演唱技能的歌唱家，其美妙动听的歌声能唱出天籁般的声音效果来，能给人带来一种进入仙境般的意境。要使每一位学习声乐的学生都能在舞台上唱出优美、动听的歌声来，真正地让人们感受到歌声与音乐能给人们带来的美感和愉快，就必须具备良好的艺术修养和表演的才能。良好的艺术修养包括要有一个平和的心态与高素质的心理，其表演的才能必须要具有科学的发声技巧与高超熟练的演唱能力。此话说起来容易，但当你真正去实践去操作的时候，就不是那么容易了。在我多年的教学生涯里，经常碰到学生很希望自己在任何时候都能保持着自己演唱的最佳状态，唱出最动听的歌声，作出最佳的表演来。然而，在考试的音乐场所里和在演出的舞台上，经常都会看到不少的歌手由于其本身的心理压力过大而导致演唱发挥失常。最为典型的表现是，当他（她）就要马上出场时或在舞台上演唱过程中，就会出现心虚出冷汗、身体颤抖、手脚发凉，音乐节奏不稳、

跑调等现象。这种现象，我们称之为“舞台恐惧”心理。这种“恐惧”心理对学习声乐艺术是十分不利，十分有害的，这会直接影响到歌手演唱水平的正常发挥。因此，对于学习声乐艺术的学生和歌手来说，具备良好的心理素质和构建最佳的歌唱表演心理是非常重要的。只有树立信心才会变紧张与恐惧为充满激情和兴奋的歌唱。如何才能构建起最佳的歌唱心理？笔者根据自己多年的演唱实践和教学的体会，谈谈自己的几点看法。

歌唱心理障碍是声乐艺术 学习的绊脚石

（一）影响歌唱心理的因素

我们都知道，歌唱的过程是由人体的发声器官发声系统来完成的，良好的演唱就是在歌唱的过程中进行生理、心理调控，并针对在符合其各自活动规律的前提下，采取正确的心理状态去进行演唱。心理学家指出：人类的日常行为活动始终是在人的思维心理机制调控作用制约下予以实现的。这一点对于歌唱艺术行为同样至关重要。所谓歌唱，就其本质来看，它终究是一种源自于人内心复杂心理活动基础上的艺术创造行为。虽然从表面上来看，歌唱活动只是人的呼吸、发声、共鸣、咬字、吐字等多种肌体器官和组织协同运动的客观结果，但无论是歌唱生理物质运动，还是歌唱艺术审美的精神创造，就其实质而言，仍然是人的大脑皮质思维意识心理活动的客观产物。

一位优秀的歌手，不但要有一个好嗓音，更重要的还要有一个良好的心理素质。歌手在舞台上演绎得好不好，一部分取决于歌手的心理，另一部分取决于歌手的歌唱技

巧。心理素质好就有利于歌手充分地发挥其演唱的技能；反之则对歌唱技巧的发挥有一定影响，唱出来的音乐效果就会大打折扣。例如，一位男高音的学生，在其学习声乐艺术道路上比其他声部的学生就要付出更多艰辛的劳动，因为，男高音的喉器生理机能在实际发声上比其他声部唱高音都较难些，有的歌手往往唱到 g2 这个音就容易出破音，或是在升 F2 这个换声点的过渡音上总是不能很好地把握住。在教学上声乐老师都会碰到这些情况，一旦学生唱不好就会叫他加强自身练习，可学生在课后没能很好地运用老师所教的方法来练习，气息调节不当高音总是练不好，越是想唱好可越唱不好，导致他每一次唱到高音处心里就先出现“故障”，声音“短路”，害怕唱高音，逐渐使其失去了信心，结果是三天打鱼两天晒网，遇到困难就退缩，这样的学生是永远也学不好的。这是由于在心理上出现了障碍，因此，在演唱的过程中导致机能调节失控，使发声器官不能在良好的状态下运行，这就会出现技术上的问题。关于发声上的技术问题是可以通过平时的练习逐渐得到改善解决，但如果不能解决心理上的障碍，技术上的问题是不可能解决的。因此说，心理素质是直接影响歌唱艺术学习的一个最重要的环节。

（二）外部压力与自我压力的因素

外部压力是演唱者以外的种种因素所造成的。当一位在平时演唱技术上已经训练得比较好的歌手将要去参加一个重要的声乐比赛时，外界的人士以及亲朋好友、同学、老师都过多的“关心”，对他抱以很大的希望，连临上场的那一刻也在对他说“希望你今天能唱出最佳的水平来，冠军非你莫属了”等等的期望，这样无形中给他施加压力，反而使他在思想上背负着一个沉重的包袱，他会想，