

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校音乐专业课程教材

21 世纪全国高师音乐系列教材

总主编 周荫昌

声乐教学作品选

ShengYue JiaoXue ZuoPinXuan ShengYue JiaoXue ZuoPinXuan

中国卷 · 一

主 编 刘 辉 俞子正

本册主编 颜泯涛

西南师范大学出版社
SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校音乐专业课程教材

21世纪全国高师音乐系列教材

声乐教学作品选

ShengYue JiaoXue ZuoPinXuan ShengYue JiaoXue ZuoPinXuan

中国卷 · 一

主 编 刘 辉 俞于正

本册主编 颜泯涛

西南师范大学出版社
SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

声乐教学作品选. 中国卷. 1/刘辉、俞子正主编. —重庆:
西南师范大学出版社, 2008. 9
(21世纪全国高师音乐系列教材/周荫昌主编)
ISBN 978-7-5621-4171-6

I. 声… II. 刘… III. 练声曲—中国—师范大学—教材
IV. J652.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第110605号

责任编辑: 王 菱

封面设计: 王玉菊 白 好

版式设计: 王玉菊 白 好

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校音乐专业课程教材

21世纪全国高师音乐系列教材

总主编 周荫昌

声乐教学作品选(中国卷·一)

本册主编 颜泯涛

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

电话: 023-68254353

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆升光电力印务有限公司

开 本: 640mm×940mm 1/8

印 张: 18

版 次: 2010年3月 第1版

印 次: 2010年3月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4171-6

定 价: 38.00元(随书附赠光盘)

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品, 因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址: 重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话: 023-67708230 67708231

21世纪全国高师音乐系列教材 编委会

主 任：周荫昌（教育部艺术教育委员会）

副主任：黄珣莹（首都师范大学音乐学院）

俞子正（南京师范大学音乐学院）

刘 辉（沈阳音乐学院）

高奉仁（北京师范大学艺术与传媒学院）

张友刚（西南大学音乐学院）

编 委：

王一川	（北京师范大学艺术与传媒学院）	尹爱青	（东北师范大学音乐学院）
高晓东	（华东师范大学艺术学院音乐学系）	臧艺兵	（华中师范大学音乐学院）
田大成	（陕西师范大学音乐学院）	徐建栋	（天津音乐学院）
彭志敏	（武汉音乐学院）	敖昌群	（四川音乐学院）
赵季平	（西安音乐学院）	唐永葆	（星海音乐学院）
杨 青	（首都师范大学音乐学院）	成露霞	（河北师范大学音乐学院）
赵富平	（山西师范大学音乐学院）	郭德刚	（内蒙古师范大学音乐学院）
陶亚兵	（哈尔滨师范大学音乐学院）	李 聪	（上海师范大学音乐学院）
田耀农	（杭州师范大学音乐学院）	王自东	（安徽师范大学音乐学院）
叶松荣	（福建师范大学音乐学院）	徐希茅	（江西师范大学音乐学院）
李海鸥	（山东师范大学音乐学院）	段 续	（河南师范大学音乐学院）
朱咏北	（湖南师范大学音乐学院）	黄汉华	（华南师范大学音乐学院）
黄小明	（广西师范大学音乐学院）	曹时娟	（海南师范大学音乐学院）
张礼慧	（重庆师范大学音乐学院）	胡郁青	（西华师范大学音乐学院）
龙德云	（贵州师范大学音乐学院）	郭亚飞	（云南师范大学艺术学院）
张君仁	（西北师范大学音乐学院）	张连葵	（青海师范大学音乐系）
刘 明	（宁夏大学音乐学院）	张 欢	（新疆师范大学音乐学院）

丛书策划：宋乃庆 谯述琼 贾 晖

修订主持：李远毅 周 松 王 菱

《声乐教学作品选》总序

教材——特别是人文艺术门类教材——的生命力，归根结底取决于它对实际教学需求及其发展的适应和满足程度。优秀的教材不仅可以较长期地适应、满足教学需求，而且能对本门课程乃至本学科的建设、发展和提高，发挥积极的推进作用。因此，大凡热心致力于教学工作，对实际教学有想法、有追求的教师，无不认真、精心地选择教材，深入、充分地钻研教材，创造性地利用和开掘教材。而有抱负、有见地的教材编写者，也无不把他们经过实践、研究、对照总结而判明为正确的教育教学思想、理念，行之有效的方法、途径等等，融贯于他们编纂的教材之中，从而把自己的一份努力和心血，奉献给师生，奉献给教学，奉献给他们所热爱并投身的教育事业。

21世纪高师音乐系列教材之《声乐教学曲选》(中国作品、外国作品各四册)于1999年出版发行，乘学校艺术教育蓬勃发展之势，凭自身教学实用性、曲目全面性、专业指导性等方面的优、特点，很快在全国高师音乐教育专业中被广泛选用，并在教学实践中赢得广大师生和全国音乐教育界的广泛认同和赞许。在自那以来的10年里，包括高师音乐教育、声乐教学在内，我国学校音乐教育教学经历了长足发展，取得了巨大成绩，登上了新台阶，开创了新局面。今天全国高等院校音乐教育专业的总体情况和态势，与十年前相比照，已可以堪称不可同日而语。然而，问题与成绩并行，挑战与机遇同在，从来如此。同良好条件、高位起点、宽松环境、广阔前景相伴随，当前高师声乐教学面临着不同以往而又急需克服和解决的新困难、新课题。遵照教育部对音乐专业课程指导思想和设置的调整意见精神，了解师与生、教与学之间更多的追求与渴慕；体察这一领域摆脱局限、走出困境的关键之所在……将这些汇聚一起，便可从中看到、听到，当前声乐教育教学深化改革、建设发展、盼待援助与支持的现实需求和呼声。这些也正是一部优秀的、具有前瞻性的教材，服务教学、满足教学需求，给本门学科的教育教学提供科研支撑、学术支撑、工程操作支撑的基本依据。本教材热衷于此，倾心于此，并将担当此任同推动本教材的自身建设、发展、完善和向着更高水准进发视为全一不二的崇高使命。因之，近几年本教材主要编写人员，围绕

与之相关的专业教学领域，对出现于其间的一些情况、问题一直予以关注，并进行了长时间有目的的、持续的调研和思考。诸如：

长期来，在音乐教育专业甚或表演专业的实际声乐教学、训练中，相当普遍地存在着：重所谓的“方法”、技术，轻歌唱艺术；重某些孤立的“声音能力”，轻声音的表现能力；重选唱作品的规模、难度，轻作品演唱的品质、魅力等现象和问题。这些问题虽由来已久，但是，当声乐教学突然变得规模如此硕大，教学质量低化甚或教学失范的情形也同步变得常见而普遍，以致前面那些问题，在相比之下逐渐显得无足为奇，甚至存在类似问题的教学竟不得不认为还算是较好或良好教学的时候，其影响和后果自然变得叫人忧心丛生。在我国当今的实际条件下，一方面解决上述问题已愈加紧迫，同时在较短时间里，以系统的专业进修方式，大面积地全面提升声乐教师的专业素质、能力、修养又确有困难。在此境况下，把目光转向强化教材建设，强化在基本教材中鲜明地体现正确的教学思想、教学导向；提出内容坚实的、具有导引性的教学提示和要求；提供与之配套的辅助材料；并在教材颁行时，尽可能地进行一些教材使用辅导，以期在必要的范围内，在一定的基本上，促进教有所依、学有所循、教学相长，便显然成为一项切实可行、并具有重要意义和作用的基础性的工作。

又如：当前全国设有音乐教育专业、系科、学院的高等院校和综合性大学数以百计，其专业方向、培养目标大都为“音乐教育”、“音乐教师”，即或读的是音乐表演专业，到就业、工作的时候，也常常要往“教育”、“教师”方面靠拢、转向。然而，从事音乐教育工作，当一名音乐教师，却又不是仅仅学了音乐表演、音乐理论之后就可以胜任的。音乐教育专业绝不是一个音乐表演、音乐理论的“等下”专业。而以往的师范院校、音乐院校，没有也不可能为今天预先培养和储备如此众多的高等院校声乐师资。于是，普通高校和师范院校音乐及音乐教育专业的迅猛发展，教师队伍的快速扩充，在人员数量与实际教学水准、效果间呈“倒影”式关系的状况，便成了教、学双方都不愿看到、又难以较快摆脱的不争事实。采取必要措施，解决实际问题，使这种尴尬不堪的状况尽快有所改观，也正是身在其中的广大师生共同的热切愿望和渴求。

再譬如：近些年来，新的优秀的中国作品大量涌现；改革开放带来了日益多样、频繁的国际文化艺术交流机会；国内外、各地区、各民族、各种样式、风格、特点的音乐作品、表演，越来越多地呈现于我国舞台，进入人民大众的艺术生活、文化视野……在如此快速变迁、繁华活跃的现实音乐生活面前，过往的声乐教学已显得相当窄狭、陈旧，甚至有几分窘迫之感……总之，从生活、舞台，社会、学校，教学、实践，学生、教师等等方面，汇集着一种意愿、一种呼唤：声乐教学应当有一个新的面貌、新的景象！而这一切都同教材的更新、建设密切相关……

在几经调研、思考后，本教材编委会认为：在原有基础上对这套声乐教材进行一次较大规模的修订，已迫在眉睫。于是，从2007年开始，邀集专家、组织人力、统一思想、拟订方案，在持续了两年多的紧张工作之后，现在终于到了将其成果呈现给广大师生和读者的时候。为了使用的方便，在教材的名称上将原来的“曲选”改为“作品选”以示区别——本教材修订版名为《声乐教学作品选》。

本教材此次修订遵循的原则是：

1. 从整体上坚持并鲜明地强调正确的声乐教育教学思想；体现声乐艺术及其教学实践的本质和规律；切近我国声乐教育教学的当今实际。

2. 在原有优、特点——教学实用性、曲目全面性、专业指导性的基础上，进一步为声乐教学的经典性与前沿性、丰富性与精约性的统一，基本歌唱能力训练与积累保留曲目、提升艺术修养的统一，适用性、服务性与示范性、指导性的统一，提供坚实的文本依据和可操作、利用的音响资料。

3. 坚持以面向高等师范院校音乐教育专业的声乐教学为主旨；向表演专业和音乐职教中的声乐教学适度延伸；兼顾不同层次、不同地区的实际教学情况，以及在校学习与个人自学、兴趣爱好的特点和需求。以适应声乐教学新的发展态势。

这些原则综合渗透，体现于本教材的方方面面。诸如：

在曲目编选上，本修订版作了较大幅度的增扩、调整。1999年版的《曲选》，含中、外作品各4册，总计283首；修订后的《声乐教学作品选》，含中国、外国卷各5册，总计349首作品。而两相比较，曲目上的区别远不止是数量上的增加，更重要的是全面的调整和扩充。所谓调整、扩充，是指在深入师生调查研究的基础上，修订时将原曲目中一些：声乐训练价值一般的；歌词译配不够理想的；实际教学选用率较低乃至不常用的以及在其他同类教材中过于频繁出现的作品等等，尽管就其本身来讲都是优秀的、曾经广为流传的、有些还是很有名的作品，但经整体权衡仍然作了割舍处理。取而代之的曲目选录原则是：在朝向两个方面的拓展中优中选优；在适选性前提下尽可能地丰富、多彩、更新。所谓朝向两个方面拓展，即作品选录在时间上向近现代、现当代拓展；在作家、地域、国别、体裁样式、风格特点上，向更宽、更多样的领域拓展。在修订后的本教材中，读者可以看到：外国作品部分，那些令全人类为之骄傲的18、19世纪欧洲古典主义、浪漫主义音乐中堪称不朽的教学精粹曲目，不仅得到保持而且有所增添、更新，还克服了过往选曲偏窄的缺陷，使之更为丰满、更有分量和新的意趣。同时，属于20世纪作曲家们的优秀之作；属于德国、法国、俄罗斯、意大利、英国、西班牙、比利时、美国等更多国籍的优秀作曲家们的代表之作；属于后浪漫主义乃至更近代、现代的多种音乐风格的同样堪称经典的作品，得到大幅

度的增加。同样，中国作品部分，修订中对产生于20世纪20、30、40年代的作品作了全面的集中比较、分类筛选，使入选曲目在我国具有现代意义的、新的音乐创作和声乐传播与教学的奠基之作中，更好地体现出广泛而坚实的代表性，以及中国特有的时代性的历史足迹和文化特色。而建国后、特别是改革开放30年来，那些经过时间和实践检验的优秀作品，得到了大面积的增补，使中国作品在高等院校声乐专业教材中的整体面貌和地位，实现了一次大的、或许可以称作为带有根本性的改观。从修订后的本教材中可以看到，从佩里、杜兰泰、斯卡拉蒂、亨德尔，到莫扎特、贝多芬、舒伯特，到福列、雷斯皮基、伦纳德、伯恩斯坦；从萧友梅、赵元任、黄自，到聂耳、冼星海、张寒晖，到施光南、尚德义、陆在易……从《奥菲欧的祈祷》、《欢乐女神》、《思恋》，到《月光的魅力》、《甜美的民谣》，到《明晨》、《鸟儿自由飞翔》、《挑个星期日再说》；从《红豆词》、《嘉陵江上》，到《送上心头的思念》、《那就是我》，到民歌以及民歌今编《绣荷包》、《小白菜》、《孟姜女》等等，入编曲目的历史跨度大幅伸延，风格流派纵横拓展。这样，不仅是为需求不同的师生、读者提供了满足的便利，同时，在声乐教学视野的开放、观念的拓宽和实践活力的增强上；在技术技巧训练的进步、发展和艺术知识、修养的学习提升上；在声乐教育教学思想的更新和对声乐艺术本质与规律的探究、靠拢等方面，也必然会产生并越来越有力地发挥其积极、持久的作用和影响。

为入选曲目撰写“教学提示”，是本教材修订中一项耗时颇多的浩大工程，当然，也是一项具有重要意义和作用的基本建设工程。学声乐、教声乐归根结底是为了更好的歌唱，把歌曲、声乐作品演唱得更好、更精彩。然而，无论作品演唱在声乐教学中占有怎样重要的“主体”地位，就此而把一般性的“歌集”、“作品汇编”等同于“声乐教材”，恐怕都是不恰当的、有缺陷的。如同用于课堂教学的文学教材不能仅仅就是一本文学“作品集”的道理一样。的确，声乐教学有很强的专业性，个性化程度和因材施教的要求很高，但是，对于大面积或较大面积（非少数歌唱家式的特定训练之外）的声乐教学而言，其教材中包括对所选作品最基本的、规范的教学提示和要求，当是必不可少的。从真正教材的意义来说，歌集式的只有作品的声乐教材，应视为不完备的教材。起码，师范院校的声乐专业（含主修）教材是这样。当前，声乐专业（或主修）学生在教学曲目演唱活动中，呈现出来的那种令人不无忧虑的实际状况，清楚地反映着声乐教学优质资源、包括优质教材资源的严重匮乏。基于此，以为广大师生、为高师声乐专业教育教学扎扎实实做些实事为己任的本教材主编人员和西南师范大学出版社，决心把这项工作承担起来——为入选修订版的每一首曲目撰写一篇“教学提示”。然而，这项看似平淡无奇的工作，实际做起来所遇到的困难，却是始料不及的。甚至，最终呈现在读者面前的“教学提示”文本成果，与为之付出的时

间和精力的总和，简直不成比例。行文至此，我不由得要专门就这一件事情，向本教材各卷主编以及参与撰写工作的所有老师们、朋友们和西南师范大学出版社的同志们，表示诚挚敬意和感谢！是他们的不辞辛劳、不厌其烦、责任感和耐心，成就了这项虽“不起眼”却具有填补空白意义的“苦差事”。何以如此艰难？环顾全局，主要是声乐“教学提示”文本的性质、功用、特点，以及现有的情况、条件决定的。

声乐作品的“教学提示”不是一般的作品说明性的文字，它是为每首作品专门写作的导引性的专业教学文件。因此，摘引几句歌词，归纳一下作品内容，做些“热情”、“激动”、“情绪饱满”之类的综述，显然是不行。写成以介绍作家生平、作品出处、产生的时代背景等为主要内容的资料辑录性的文字；或者以分析作品的曲式结构和相关基础理论知识为主要内容的注释性文字，也同样不行。因为它是供声乐教学用的，必须落实到声乐上，落实到教学上。而即或落到了声乐上、教学上，写成为某种个人课堂教学过程的记录性文字，也还是不行。本教材所追求的是有价值、有质量、能为广大声乐专业师生掌握并应用于实际教学之中的“教学提示”。概而言之：它必须是声乐的“教学提示”；必须是具有坚实的声乐与声乐教学专业知识、技能内容的“教学提示”；必须是能为师范及普通高校声乐教学及其改进、提高提供清晰的启发和引导，同时为广大师生在声乐实践与声乐教学中发挥自己的积极性、主动性、创造性提供充分余地的“教学提示”。为此我们制定了“教学提示”写作中共同恪守的几个重要的基本原则，并把它们概括成为“三个结合”和“三点”的原则。“三个结合”的原则就是：“教学提示”的文本撰写一定要结合作品，结合音乐，结合实际歌唱和教学。“三点”的原则是：在“教学提示”文本中要鲜明而突出地写出该作品及其演唱在艺术表现和声乐教学上的特点、亮点、难点之所在，并为教好、学好、掌握好和在实际演唱中处理好这“三点”提出相应的技术、技巧训练方法和全面的音乐、艺术与文化的支撑要求。参与“教学提示”撰写的所有专家完全认同这些原则，并遵循这些原则进行了认真负责、竭尽全力的撰写工作。不难看出拟写这样的“教学提示”是很不容易的，写得好就更加不容易，它不是仅有某个方面的知识和经验就可以完全胜任的。事实上这里的“提示”文本大都不是某一位专家一次写成的，而是几方面的专家几经拟写、几经修改才最后完成的。专家们在旷日持久的工作中益发清晰地感觉到：我国在声乐艺术、声乐教学与教材建设上取得了很大成绩，但在建设与发展的许多基本面上，仍然存在着巨大的差距、巨多的欠账，需要而且应该实实在在做起来、带有补课性质的工作和事情，不仅很多而且很紧迫。

声乐教学的实际程度和进度，很难以学历、年级、学期来标志和衡量。为了适应多种教学需求，本教材的曲目仍以中、外两大部分同作家生卒年代与作品体裁、风格等三个方面相结合的原则划分卷册和排序。如：

《中国卷·一》为20世纪20~40年代中国艺术歌曲；
《中国卷·二》为20世纪50年代后的中国艺术歌曲；
《中国卷·三》主要为中国民族民间音乐风格（含民歌改编等）的艺术歌曲；

《中国卷·四》主要为中国民族民间音乐风格（含民歌改编等）的艺术歌曲；

《中国卷·五》为中国歌剧选段等；

《外国卷·一》为文艺复兴、巴洛克及古典主义时期的声乐作品；

《外国卷·二》包括德、奥、意、法浪漫主义及若干后续音乐风格的声乐作品；

《外国卷·三》为其他一些地区、民族、音乐风格的艺术歌曲及音乐剧选段；

《外国卷·四》集中了外国歌剧经典剧目中的经典选段等；

《外国卷·五》集中了外国歌剧经典剧目中的经典选段等。

本修订版的曲目配置经过思考和验证，具有多样搭配、组合的可能。教师在全面熟悉、掌握本教材内容的基础上，可以按照一定的具体教学程度，训练任务和目标，以及自己的兴趣、经验等，从各册中选择相应曲目，合理搭配，组成若干有一定针对性、适用性和特点的教学曲目群，再根据不同学生的不同具体的条件、情况等等，从中抽取可以形成有效配伍的曲目，用于某一单元或阶段的实际教学。

一部现代版的优秀声乐教材，不仅有好的、完全意义的书面版本，还需要配备与之相配套的辅助性教学资料及活动。对当前我国师范院校及普通高校音乐院系的声乐专业教学和师生来说，这些配套的材料、活动或许显得格外重要。为此，本修订版教材将向广大师生和读者同时或陆续提供三个方面的配套服务：一、提供以册为单位的、所有曲目的、MP3格式的伴奏音响资源。为了尽可能地保持伴奏音响与现场歌唱相互结合的良好艺术品质，全部作品都采用钢琴伴奏；全部伴奏的弹奏和录制都在几位主编的监听、指导下完成。二、挑选修订版中40%—50%的曲目教学范唱音响资料。范唱由优秀的歌唱家和声乐教师担任，它有别于一般的音乐会或商业性的视听制品，主要是为院校师生对声乐教学与表演的艺术追求和美学尺度的正确把握，提供具体、直观的示范性参考资料。三、为一线教师提供正确掌握和使用本教材的专业培训服务。以上，第一项随书面版本首发同步提供；第二、三两项随后续发行而陆续出台。

我深知，摆在读者面前的这套修订版的《声乐教学作品选》还远未达到理想的水平，更莫说完善的程度。但是在两年多的时间里，诸多专家的辛勤付出，反复斟酌、打磨，使它同用了10年的老版本相比较，已能给人以

“眼前一亮”，焕然一新的感觉。虽然还存在不少需要进一步解决或改进、提高的问题，但可以说，整体上这已是现有条件下可以取得的难能可贵的上佳结果。教学思想、理念的更新与推进，教学曲目的大幅增扩与调整，“教学提示”全部完成和加入等等，使这套修订版的《声乐教学作品选》成为当前我国独步前沿、独踞高点的一部具有完全意义的高等院校声乐教材。我相信，广大师生、读者倘能深入其中，认真地品读它、研读它，掌握它、使用它，并随着它所提供的线索和要求、学、练相应的知识和技能，增加相关的积累和修养，必定能在不久的时间里，获得大异于以往的明显效益。

在这部教材即将付印的时刻，对原来曾担任本教材编审工作的各位专家的一份非同一般的敬爱情怀，不觉油然而生。原担任本教材主审之一的周广仁先生，是位德高望重的学者、钢琴艺术家、演奏家、教育家，虽年逾八旬、难以继续承担繁重的主审工作，恳请辞去主审职务，但她这次修订工作一直给予热情的关注和指导。在此我们要表示诚挚的、深深的敬意和感谢！另一位主审尊敬的温可铮先生已驾鹤西去一年有余，他对本教材曾做出重要的宝贵贡献，我们谨以加倍的努力工作作为献上的一份深切的敬仰和悠远的缅怀！

值得庆幸的是10年来在声乐教学领域中，一批年富力强的优秀骨干迅速取得过人业绩，并已陆续走上领军学科建设的重要岗位。这次教材修订应邀担任声乐卷及各分卷主编的，便是这些专业学术领军人之中的几位佼佼者，诸如：南京师范大学音乐学院院长俞子正教授——声乐大师温可铮先生的高足，曾在日本东京艺术大学研究生院歌剧系和意大利随声乐家加尔蒂尼潜心研究西洋歌剧，在日本、韩国、中国香港、俄罗斯等地举行数十场个人独唱音乐会及讲学活动，是一位唱、演、教、写皆擅俱优的人才；沈阳音乐学院院长刘辉教授——著名的男高音歌唱家，长期活跃于全国各地及意、美、英、日、韩等国外音乐舞台和院校讲坛，尤其在民族声乐表演和教学方面具有独到的理念和方法，为这一领域全国性的代表人物；西南师范大学音乐学院前院长戴雄教授——教育部艺术教育委员会委员，他长期从事美声唱法的教学和音乐教育研究，培养了大量优秀的学生；南京师范大学音乐学院颜泯涛副教授——在世界最著名的高等艺术学府之一法国巴黎高师取得法国声乐演唱专业的最高文凭“高级演唱家文凭”，成功塑造了“费加罗”等多位歌剧艺术形象……他们以及他们亲密的同事们，具有卓越的声乐表演与教学实力，丰厚的修养和经验、荣誉及声望。他们的出任使我兴奋不已。他们为本教材的修订倾注了大量的心血和汗水，投入了巨大的精力和智慧，使这次修订工作乃至整个声乐教材建设倍增活力！我为能与他们共同推进和完成这一工程而感到欣喜和自豪。这里要对他们表示我最衷心的感谢！

另外，本教材1999年版的成功编写、广泛普及，还仰赖于一批一心为声乐教学建设添砖加瓦、苦干实干的编委和方方面面的同志们、朋友们，没

有他们就没有这套教材和全套的系列教材，没有它十年的成功和辉煌，以及如此广泛而深入的专业影响力。当然，也就没有当前这套教材的修订基础。在此，我对他们付出的可贵劳动和奉献，表示最真挚的谢意！

更需要感谢的还有十年来一直给本教材以关心、支持和厚爱的广大师生和读者。有了你们，这套教材才有生命的根基和良好的发展空间，我们才有动力、有热情和勇气，在这一领域里持续不断地梳理、总结过去，探索和追求未来！所有编纂人员付出的所有艰辛和磨难，都将在这套教材托在你们手上，用于你们课堂教学实践之中的时候，变为他们最大的欣慰和奖赏！本修订版的完成不是这一教材建设的终结，而是一个后续阶段的新起点。我和参与修订的作者们，企盼着你们一如既往地关注这套教材，使用这套教材，多多提意见和建议，以使它得以继续不断改进和完善，并最终成为扎根于我国声乐教育教学沃土中，一套禁得住时间和实践检验的优质专业教材，一棵生机勃勃、根深叶茂的绿树。

当这套修订版教材与读者见面的时候，或许恰在我们伟大的共和国六十华诞之际。我怀着满腔激情写下可能啰嗦但却是吐自心田真诚的话语。谨以为序。

田前昌

二〇〇九年五月

写于北京解放军艺术学院

编者寄语

声乐教材，很大程度上往往和歌曲集十分相似，只是，歌曲集可以自由地选择最有特色、最好听的作品，或者是挑选音乐家们的典型风格作品和经典作品，根据时代的先后排列建构即可；而作为声乐教材，就需要比较注重作品在教学中的应用性。因此，我们力求把这套教材编得有特色，尽可能考虑到高等师范院校声乐教学的适用性，并且在每首作品后面撰写了“教学提示”，也为每首歌曲配有钢琴伴奏音响。

这套声乐教材分外国卷和中国卷两大部分，中国卷共有五册，第一册为建国前经典艺术歌曲，第二册为建国后经典艺术歌曲，第三、四册选择了各地区的民歌和根据民歌风格创作的艺术歌曲，第五册挑选了一些中国歌剧的优秀选段。

我们选编的中国作品尽可能具有鲜明的时代性和艺术性，尤其是民歌和民族风格的作品。由于我国幅员辽阔，民歌风格百花齐放，所以在教材中尽量结合民族声乐教学特点，注重结合歌唱的技术和艺术，挑选适合技巧训练和表演的作品。

外国卷也为五册，第一至三册是歌曲。其中，第一册主要以意大利文艺复兴时期和巴洛克时期的声乐作品为主，我们常常把这些作品称之为古典歌曲，其实它们几乎都是当时歌剧里的咏叹调。第二册主要以德国、奥地利艺术歌曲和意大利、法国艺术歌曲为主，有浪漫主义时代以及印象风格的作品，有些歌曲是大家熟悉的经典作品，有些则比较少见。第三册内容涉及比较广，有脍炙人口的意大利民歌和近现代名歌，有热情的西班牙民歌，有浪漫的俄罗斯大师作品和俄罗斯民歌，有英伦的绿袖和爱尔兰的玫瑰，还有激情四溢的音乐剧名曲。第四册和第五册则为外国歌剧经典选段。

在这些作品里，我们可以感受到文艺复兴时期的典雅和朴素，感受到巴罗克的华丽和细腻，感受到古典的庄重和心灵的宁静，感受到浪漫风格的丰富多彩和无边无际的理想，当然也必然感受到音乐剧带来的现代气息。虽然这些歌曲风格各异，但是它们是一脉相承的，声乐发展的历史随着人类社会文明的进程而逐渐演变，声乐作品的风格变化清晰地反映了这种时代性。声乐技巧的发展同样也和作品的变化息息相关，因此，我们的声乐教学也必然和它们联系在一起。

本教材选编的作品，不仅仅是因为它们的抒情美丽和高雅的艺术价值，同时也因为其具有很高的教学训练价值。譬如，有的歌曲对训练高音、花腔有帮助；有些作品的难度表现在对气息的要求；有些作品难在语言方面，有些则难在乐句的精美；有的歌曲难在快，有的歌曲难在慢；有的歌曲难在持续的高音，有些歌曲却难在需要极其轻柔；有些歌曲难在风格的把握，有些作品则难在地方语言的准确。

教材，必然有一个程度浅和深的关系，而声乐教材与钢琴、小提琴等其他教材不同的是个性太强，由于每个人嗓音的区别和自然条件的差异，使其很难有一个特定标准。在一般认识上，我们往往容易以音高的标准来衡量教学程度，很容易地考虑到高音多、速度快的难度而忽视其他方面的艺术和技术因素，这似乎是一个没有办法而不得已的标准，看起来也似乎有一定的道理。但艺术表现却是没有定量标准的，因此，在我们的教学大纲中就出现了一些明确的指标：一年级要唱到 g^2 ，二年级要唱到 $^b a^2$ ，三年级要达到 a^2 ，四年级高音要飙到 $^b b^2$ 以上，似乎只有往上发展才是教学指标，却很少、也无法要求唱得多轻多柔多美，很少注重对低音的训练。似乎，我们只能用类似体育运动一样的标准来制定声乐教学大纲。虽然我们相信，足够的音高是唱好歌曲的必要保证，但如果我们在教学中只注意高音和强音，则会偏离了音乐艺术“美”的根本理念，而我们更需要关注的是如何培养学生良好的音乐感受性和音乐表现能力，培养学生全面的音乐素养。

其实，对演唱“难度”的理解本身就不是单一的，存在技术和艺术两个层面。歌曲的技术程度固然有难有易，然而从艺术的角度分析往往与技术的角度有些差异，有些曲目对一部分人来说可能难，可是对另一部分人来说可能根本不难；有些曲目从谱面上看，音域也不宽、音高也一般，但是对于气息、音色、强弱、半声的控制却十分困难；有些作品看上去似乎不难，音域也不宽、高音也没有，这其实是一个片面的认识。譬如中国卷和外国卷的第一册的大部分作品，从音域和旋律走向看，似乎难度不大，但是，如果我们严格按照当时作品的风格，用柔和圆润的声音恰到好处地轻巧演唱，那就会十分困难。因为当时这些作品是为闺人歌手而创作的，那时崇尚的是轻柔秀美的声音和悠长柔和的气息，甚至常常需要用半真半假的声音演唱，这对于一些嗓音比较纤细，音量相对较小的学生来说，又要比大嗓门的学生来得容易些。外国卷第二册中的《夜和梦》和《明晨》一类的艺术歌曲也是这样，如果大声地唱这些歌曲实在是不难，它们的难点就在于“轻柔”两字，难在不能大声而简单地唱出来，需要用均匀的半真半假的声音来演唱，否则就会失去歌曲的艺术魅力和训练价值。

速度也常常是我们在教学中容易忽视的一个致命问题，第一册中的《被鄙视的新娘》，难就难在速度的缓慢，如果唱快了哪怕一丁点儿，就根本谈不上技术，谈不上风格，当然也谈不上艺术了；而同样是维瓦尔第的

《心潮起伏》，却难在快，难在连续不断的音阶跑动和花腔乐句，一旦速度上不去就不是这首歌曲的风貌了。这些都需要我们在教学中认真研究如何让学生唱出各种不同的歌声。

因此，如果像业余歌唱考级那样排列出教材中作品的难易，是很难准确的，需要教师们根据教学经验、学生的嗓音情况和各方面素质，根据教学进程的要求，在整套教材中挑选适合学生、适合教学的曲目，有针对性地实施教学和训练，从而提高学生的演唱能力和全面的音乐素养，而不是简单地唱完第一册后唱第二册、第三册……那些速度比较中庸、音域不是太宽的歌曲可以更多地为学生基础训练采用；那些乐句比较长的、速度比较慢的歌曲可以更好地练习学生的气息；那些比较激情的歌曲可以锻炼学生的气息运动和肌肉的快速反应；那些持续在高音区的歌曲则要在打下一定基础之后，作为训练学生耐力和能力的有效良药，而那些快速的歌词十分多的歌曲要具备很好的歌唱技术之后才能够采用。过快的教学进度和盲目的拔苗助长会导致教学的失败，甚至毁坏学生的嗓音，因材施教、因人而异应是声乐教学的最基本的原则。

在这套教材的外国卷中，有些歌曲是把翻译的中文对进了旋律，这是我们通常的习惯，在国外也大概这样做。歌曲的翻译无非有两种，字对字的翻译和整句意思的翻译。如果字对字地装进去，或许很简单也很“忠实”，可是中文和外语的词序是不一样的，有些冠词助词之类无法翻译出来，如果机械地对位进去会显得很滑稽，甚至无法理解也不能唱。于是，我们唱的大部分翻译过的外国歌曲都是整句意思的翻译，然后根据中文意思装进旋律，这样一来又出现了一个同样严重的问题，原语的节奏重音被改变了，语言品质和美当然就被破坏了。所以，我们在教学的时候往往都是采用原语演唱，尽管有的时候学生掌握得不太好，但似乎这样演唱更符合歌曲的学习，因为旋律和语言是一体的。歌曲是这样，歌剧同样如此，但歌剧的歌词往往更具有戏剧性。所以，在这套教材里，我们采用两种方式，有些歌曲还是把汉语对进旋律放在原文的下面，有些歌曲则采用把汉语附在歌曲的后面，教学过程中可以根据翻译的意思让学生去理解歌曲的内容和涵义。

我们在选编这套教材时，尽可能地考虑到各个时代的作品、各种风格的作品和不同声部的作品，虽然我们的学生女高音和男高音声部比较多，低声部比较少，我们还是挑选了一些适合中低声部教学的作品，遗憾的是中国民歌和民族风格的歌曲中显然中低声部的作品比较少，原因是中国民歌和民族风格作品中低声部的作品本来就十分缺乏，我们各个民族的民歌往往都喜欢高音唱腔，这也许是民族习惯的传统吧。

在我们的声乐教学中，教学要遵循因材施教的原则，所以我们在教材中选择的歌曲难度不同，风格也不同。我们在教学中可以根据学生的状况，

选择作品来提高学生的能力或改正他们存在的问题，也可以在考试和艺术实践中根据学生的特点选择比较适合发挥特点的作品，在教学的过程中因人而异地使用这些歌曲。

另外，我们还为每首作品撰写了“教学提示”，但由于我们接触的学生层面有限，各地区学生的情况不尽相同，也由于我们对声乐教学、对音乐的理解还需要深入，因此这些教学提示并非是面面俱到的。我们的本意是给教学提供一个基本的要求，希望各地教师在教学的过程中发现问题，并及时向出版社或编者反映，以便于我们在不断改进的过程中使这套教材更加完善。

我们给教材的每一首作品都录制了钢琴伴奏，虽然这无疑是为了教学的方便，然而每个人的演唱还是有差异的，尽管作品的风格、速度等很明确，但在实际使用中还是会出现这样或那样的问题。其实，用伴奏唱片来学习只是一种实惠却又是不得已而为之的办法，在教学的过程中，还是要根据教学的特点灵活掌握，有条件的学校应尽可能请伴奏教师弹奏更为合适。

我们选编这套教材，希望声乐学习者和声乐教师更重视对歌曲的理解，对音乐的理解，对音乐文化的理解，对时代风格、地域风格、音乐家风格的学习掌握，更重视如何运用实在的歌唱技巧，恰当地调节声音、气息等技术来表现好歌曲的精神。因此，我们在每首歌曲的后面分析了作品的风格、作品的特点亮点难点，提出了一些教学中需要注意的建议，希望能够对教学起到一定的积极作用。但是，声乐作品的艺术性是丰富的，并不是只有一种表现方法；声乐教学是灵活的，并不是只有一种方法和认识。我们的老师们也由于各自的学习经历、教学积累不同和艺术水平不同而有各自的理解和教学方式，由于地区不同和学校不同，我们面对的学生情况有所不同，所以我们的意见供大家参考，希望老师们在教学的过程中发现问题，提出更好的解决问题的办法。

大江东去	【宋】苏轼词 青主曲 1
问	易韦斋词 肖友梅曲 5
卖布谣	刘大白词 赵元任曲 6
满江红	【宋】岳飞词 古曲 范继森配伴奏 8
教我如何不想他	刘半农词 赵元任曲 13
我住长江头	【宋】李之仪词 青主曲 19
西风的话	廖辅叔词 黄自曲 25
花非花	【唐】白居易诗 黄自曲 26
踏雪寻梅	刘雪庵词 黄自曲 28
玫瑰三愿	龙七词 黄自曲 29
春绪	董巽观词 应尚能曲 32
渔光曲	安娥词 任光曲 陈贻鑫配伴奏 34
码头工人	孙石灵词 聂耳曲 邵敬贤配伴奏 38
梅娘曲	田汉词 聂耳曲 宋承宪配伴奏 42
铁蹄下的歌女	许幸之词 聂耳曲 瞿希贤配伴奏 44
松花江上	张寒晖词曲 张栋配伴奏 47

