

高师音乐教育与研究

河北师范大学音乐学院 编

河北科学技术出版社

MUSIC
EDUCATION
AND
RESEARCH

高师音乐教育与研究

河北师范大学音乐学院 编

河北科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高师音乐教育与研究/河北师范大学音乐学院编.
石家庄:河北科学技术出版社,2002

ISBN 7-5375-2554-4

I. 高… II. 河… III. 音乐教育-教学研究-高等学校:师范学校-文集 IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 001660 号

高师音乐教育与研究

河北师范大学音乐学院 编

河北科学技术出版社出版发行(石家庄市和平西路新文里 8 号)

河北新华印刷一厂印刷

850×1168 1/32 6 印张 150000 字 2002 年 2 月第 1 版

2002 年 2 月第 1 次印刷 印数:1—2000 定价:16.80 元

序

“盖中华民族者，系以音乐立国之民族也。”（王光祈语）中国，自古即弦歌遍地、乐声彻天之礼邦。音乐，作为一种艺术，脆管繁弦、紧拉慢唱，娱耳润心、调理情智，给人以审美享受；音乐，作为一种文化，黄钟大吕、金声玉振，寄托理想、载承文明，不仅最早被赋予宇宙意识，酿就出温良而深厚之中华民风，而且渗透着一种有别于其他国度的人文精神。

清末民初，西乐东渐。伴随现代教育之兴，音乐教育如雨后春笋般兴之华夏。于开启民智，唤醒民众，改造国民性，传播现代科学、艺术与文化，功不可没。吾校乃百年之校，音乐教育向受重视。早在20世纪30年代初，即有河北女子师范学院音乐系问世，并有张洪岛、丁善德诸先生从教于此。曾为当时我国重要之音乐教育机构。只叹时逢国难，过早夭折，实为惜矣。

如今，改革开放已致民富国强。当人类历史步入新的纪元，吾国已融入世界经济共同体之中。科技的发展，使经济全球化正在日益近逼。国与国在寻求共同发展的同时，以人才为标志的竞争，愈发激烈。面对倡导人文精神为宗旨的素质教育的改革与发展，面对音乐艺术、音乐教育自身的许多悬而未解之事象，高师音乐教育应适时做出理性的思考与探索。本书以论文的形式，辑录了我校音乐学院广大教师近几年的理论研究成果，内容涉及演

唱演奏、史学作曲、教法教改诸方面。从不同角度对音乐与音乐教育两个学科之本体与客体、一般规律与特殊现象、文化背景与艺术形态等方面，悉心探究，各抒己见，字里行间流露着许多真知灼见，体现出他们在理论研究领域新的学术思想，体现着他们对音乐教育的厚爱和蔚然形成的新的学风。

实践证明，科学的理论对于社会发展有着重大的推动作用。大凡成功之事业，均离不开科学理论的指导；而理论的科学性，则源于对事物的客观研究。惟有科学的理论之舟，能带领我们驶向光辉的彼岸。吾深信，本书所录之成果，能够在推动高师音乐教育的发展中发挥应有的作用。

吾期待，音乐教育事业伴随吾百年老校之腾飞，再创辉煌！
有鉴于此，乐为之序。

2002年1月

目 录

音乐教育

中国声乐教育的回顾与展望

- 是技术，还是文化？ / 李 泉 (3)
- 浅论高师音乐教育专业的“改造” / 路 瑜 冯智敏 (18)
- 高师音乐的创新教育与人才培养 / 李惠敏 (25)
- 谈比较音乐教育学理论与实际应用 / 成露霞 (33)
- 浅谈高师声乐教学中心理素质的培养 / 李占秀 (38)
- 音乐作品的情感方式论析 / 魏 欣 (44)

理论研究

探索音乐的本质

- 对邓双林《音乐的本质》一文中几个观点的看
法 / 王 磊 (51)
- 艺术噪音与旋律创作之微探 / 李 泉 (59)
- 谈高师音乐系钢琴教学改革 / 李 锋 (68)
- 正确看待钢琴伴奏 / 叶 烽 (74)
- 贝多芬钢琴奏鸣曲《月光》的情感内涵和演奏提
示 / 谢 红 (79)

浅谈几种钢琴作品的风格 / 裴建伟	(94)
说“伎” / 胡小满	(101)
格里格音乐中的民间自然调式 / 骆 岭	(107)

教学实践

论笙吐奏中唇、舌、气三者的有机结合 / 张跃进	(117)
哼鸣	
——快速开启声乐之门的金钥匙 / 王丽娜	(122)
师范院校声乐教学中的嗓音训练 / 尹兆旭	(129)
文化修养：钢琴艺术的灵魂 / 魏 玲	(134)
学习手风琴中常见的问题及解决方法 / 杨淑琴	(142)
腹膈肌肉的对抗机制与循环呼吸 / 张学庆	(147)
谈琵琶技巧的规范化演奏与教学 / 许 芬	(152)

改革探索

计算机辅助声乐教学初探 / 路 瑜	(161)
关于高等师范院校音乐系钢琴课学分制的设	
想 / 叶 烽	(172)
高师音乐教育专业课程改革浅见 / 李 燕	(182)

A decorative rectangular border with a repeating floral or leaf-like pattern, enclosing the text.

音乐教育

中国声乐教育的回顾与展望

——是技术，还是文化？

李 泉

一、中国声乐教育历史的简要回顾

20 世纪初，一批由国外回归的学子，开始进行最初的声乐教育。萧友梅等老一代音乐家积极学习西方文化，主张变革，他们大多有着相当的传统文化积累，这使他们能够在传统文化中革故鼎新，成为新音乐文化的奠基人。学堂乐歌的兴起，是最初的声乐教育雏形，比较正规的声乐教育是在逐步发展为音乐专科学校后开始的。承袭西方声乐教学的模式，一对一教学，采用西洋传统的声乐发声技法和教材，同时配备相应的音乐基础共同课。由此，西方声乐艺术被中国人所接受，培养了人们对歌唱的全新的听觉及审美艺术品位，了解了“歌剧”、“咏叹调”等西方声乐文献。由于当时国内的政治经济发展还很落后，学习条件艰苦，音乐是贵族专业，在国内能够学习音乐的是极少数，老一代歌唱家周淑安（20 世纪 30 年代）、俞宜萱（20 世纪 40 年代）、周小燕、张权（20 世纪 50 年代），她们早年从国外学成回来，除了积极介绍西洋声乐精品外，都有开发民族音乐文化报效祖国的觉

悟，她们首唱了《跑马溜溜的山上》、《牧羊姑娘》、《绣荷包》等一批民歌，用西洋发声方法与民歌的发音、吐字及韵味完美的结合，赋予了民歌新的生命，令人百听不厌，使后人深受启发。20世纪30年代相继出现的作曲家黄自、青主、赵元任和冼星海、聂耳等，以中国传统诗词为歌词，或者以那个时代为题材创作歌曲，在民族曲调素材的基础上，借鉴西洋旋法和和声等技法创作声乐作品，开创了中国声乐艺术歌曲的先河，这个时期产生了我国第一、二代优秀的声乐艺术表演家、教育家，是我国声乐教育的奠基人。

新中国成立以后，声乐教育的面逐步扩大，成为人人参与的事业，群众性的歌咏活动激发着人的斗志和民族凝聚力，产生了《歌唱祖国》、《我们是共产主义接班人》、《我们走在大路上》等各类优秀合唱歌曲。除过去仅有的几所音乐院校之外，逐步增添了各省艺术师范院校，都设有声乐专业。这个时期国际音乐信息封闭，20世纪50年代曾一度学习前苏联，引进一些前苏联声乐教育家，一些俄罗斯歌曲和声乐经典也广为传播。20世纪60年代产生了不少优秀的电影插曲和歌剧，文化效应和社会效应都很强烈。但是，由于声乐这个从西方传入的艺术品种还很不成熟，没有取得声乐界在学术上的统一认知，声乐教育领域出现了民洋之争以及对西洋唱法的不同说法，所谓意大利、俄罗斯学派，靠前、靠后唱法，林俊卿发声机理等理论，各家各派各执一端，莫衷一是。声乐技法的混乱，阻碍着声乐文化的系统学习，使声乐教育陷入艰难的境地。文革的危害也殃及到声乐艺术领域，在此期间出现的大批语录歌成为群众歌曲，毛主席诗词则为艺术歌曲，也出现了少量的经典艺术歌曲，例如郑秋枫的《毛主席关怀咱山里人》、尚德义的《千年的铁树开了花》。在长期的民洋和各学派的争论中，声乐教育家们在教学实践中发现和修正各自的不

足，相互借鉴，苦苦地探索。文革后，迎来了改革开放的春天，世界级顶尖的声乐艺术家、教育家，像帕瓦罗蒂、多明哥、阿美玲、基诺·贝基、雷美尼等多次来中国表演和举办声乐讲座，为中国声乐艺术进入新的发展时期作出了积极的贡献。世界声乐发展的成果得到中国声乐教育家的认同，声音技法的规律性真理使多年的争论达成共识，声乐教育首先使专业院校在教法、教材、理论方面上了一个新台阶，进而辐射到师范和社会中的声乐教育。近年合唱事业的发展从一个侧面说明了声乐教育取得的社会效应。20年来，我们派去参加的39项世界级声乐比赛中获奖的有33项，为祖国争得了荣誉，沈湘被西方声乐大师班请去讲学，尊称他为MASTER，世界舆论惊呼“美声的故乡将东移”！

民族声乐的概念比较复杂。中国民族众多，民族文化风格各异，各地民歌纷繁多样，声音的审美习惯也不同，有的以真嗓为主，有的以假嗓为主，有的宽广豪放，有的温柔细腻。中国音乐文化源远流长，经过千百年的发展和淘汰，保存了一些传统的演唱形式，比如京戏和昆曲，体现着中华传统文化的精髓。中国民间的歌唱或戏曲、曲艺的唱法，由于“历代向无真正音乐教育机构设立”，是以个人传承的，有落后、狭窄、随意、个性的一面，因而没有统一规范。在一些人的观念中，传统文化似乎是与学习西方相抵触的，在多年的教育实践基础上，著名的声乐教育家、我国声乐教育的一代宗师沈湘与京戏大师陈大户一起研究和比较美声与京戏，探索这两种唱法相互借鉴的可能。他与科学院语言研究所共同对民族与西洋发声的物理现象进行专题研究，取得了突破性进展。他认为凡在我国人民中流传下来的戏曲、曲艺，唱法都是科学的，“只有不科学的个人，没有不科学的剧种。”为挖掘民族以及民洋融合消除了心理障碍，使得在中华母语文化的厚土上产生出来的声乐艺术在人民中具有深厚的根基，是声乐教育

的社会基础。文革后,声乐教育不断发展,西洋传统唱法的合理性、规范性和科学性被民族声乐教学广为接受、借鉴,并发掘、发展和推新了民族声乐艺术,使得民族声乐在演唱技法上的气质风貌发生了很大变化,沈湘(关牧村、殷秀梅)、金铁林(彭丽媛、宋祖英)、王秉锐(杨九红)、邹文琴(吴碧霞)、翁若梅(万山红)等教育家所教学生的演唱充分体现了这一点。

新音乐运动带动声乐教育逐步走上了规范之路。从近一个世纪声乐文献中也可以理出我国声乐发展的脉络,反应出它的音乐文化的性质。例如老一辈音乐家代表作有《问》、《玫瑰三愿》、《叫我如何不想她》、《我住长江头》等;冼星海、聂耳的《黄河大合唱》、《铁蹄下的歌女》,歌剧《白毛女》的创作也是了不起的尝试。近代音乐家施光南的歌剧《伤逝》、《屈原》;金湘的歌剧《原野》;郑秋枫的声乐组曲《祖国四季》等。这也从民族声乐创作中体现出来,如歌剧《小二黑结婚》、《洪湖赤卫队》、《江姐》、《阿依古丽》、《党的女儿》,歌曲《孔繁森》、《珠穆朗玛》等。这部分作品在教材中无论是对声音训练还是对文化素质培养都占有举足轻重的地位。从声乐发展的历史不难看出,声乐作为20世纪初传入中国的西方音乐艺术形式,从它一开始到各个进程无不与中华古老的文化传统和民族文化意蕴紧密相连,与时代的脉搏紧密相连。

我国的声乐教育沿袭了过去传统的以美声为基础,以音乐学院为主体,以中央音乐学院为龙头,在全国各省有队伍庞大的师范音乐教育体列。目前声乐领域中有民族、美声、通俗三种唱法,所谓通俗唱法是依附于传统的声乐教育,本文不作单独的探讨。随着国民音乐教育的深化,围绕声乐教育改革的课题也不断深入。从围绕技术层面的讨论,进入到音乐学院与师范院校教学目的与教学基本规律异同的讨论,师范声乐教学模式的讨论,以

中华文化为母语的音乐教育的讨论，声乐教育的师范性与学术性的讨论等等。

二、对目前国内声乐教育基本现状的思考

某些音乐学院的声乐教育以奔向世界舞台为目的，教学机制与国内现实的声乐教育需求差距很大。面对日益发展如火如荼的国民声乐教育的需要，逐渐发展的师范音乐教育中的声乐专业充当了国民声乐教育的母机。声乐教育可与另一音乐表演学科钢琴教育相比较。钢琴作为外来音乐品种，在乐器、教材、教法等方面已形成较系统的教学体系，钢琴教育也存在技法与文化的平衡与统一问题，但由于钢琴的客观性、可比性，近年来中央级专家在全国钢琴考级、统编教材等方面，作了大量的普及工作，不仅带动了数万名琴童，也因此提升了社会普及音乐的质量，同时提升了其专业教学氛围和生源素质，推动了专业钢琴教学机制的发展，由于人声嗓音的特殊性、技法的抽象性、声乐对文化更为鲜明的依存性，使声乐比钢琴更具个性化的特点，因此声乐对教师的依赖性更强，对声乐师资的要求也相应要高。自从 20 世纪初西方传统声乐教育传入我国以来取得了长足的发展，但与我国国情相适应的系统声乐教育理论尚十分薄弱，造成专业与业余、基础与提高、技术与音乐文化相互隔离和对立。基础声乐教师队伍比较混杂，各自为政，主观性、随意性、盲目性仍大有市场。

日前笔者观摩了'98 国际声乐比赛国内选拔赛，比赛分三轮，覆盖 17 世纪以来著名作曲家的文献，含艺术歌曲、歌剧选曲，要求用四国语言演唱，从声音激起到行腔、音质、音色、力度对比都明显看到声乐技术观念和教学的普遍进步，同时带动了曲目拓展、音乐语汇理解、感情处理、作品整体把握。但选手中仍存在诸如突击比赛曲目、语言和风格把握的失误等现象，真正的英

才是极少数。与之对应的电视歌手大奖赛，仅唱一首自选歌曲，最后角逐都在大歌曲、高难度上面，甚至就在高音上，歌手们为了显示自己的实力，不惜放弃声音美学准则，而在技能的极限上较量。这样大规模的比赛辐射面甚广，以绝对优势压倒各种高规格比赛，其各方面影响不言自明。这些使我们不得不反思我们的声乐教育系统。

基础声乐教育师资来源之一是靠音乐院校的输送。中央、中国、上海等几大音乐学院的声乐教育是英才教育。实际上是研究世界公认的科学发声方法，用于表演世界音乐文化（不仅是西洋）瑰宝的阵地，通过教学，在学生身上体现出对发声方法的理解、掌握和应用的能力，对世界文化精品的诠释能力，单就这一点来说，已是大有学问可作，为我国培养世界级人才无疑是有重大意义的。但是音乐学院教学质量受制于各种因素。学生的发展局限性大，比如，选才的问题。音乐学院的专家们，对学生的专业特长的估价的确具有很高的眼光，但因招生方法上缺少一些硬指标的配合，比如对学生专业潜能的测试和文化素质的要求，而这一点恰恰是学生长远发展的基础。清华大学理工科学生是全国层层筛选出的高素质中学生，经过严谨、科学的教育，可塑性极强，可以向相关的一切领域拓展，决定了它在世界上的声誉。音乐教育也是同理。但声乐招生考试中专业技能占据相当大的比重（专业考试仅限于演唱准备好的歌曲）、承认学生的现有程度，忽视学生的音乐天赋和可塑性，例如学生悟性、接受能力、声乐综合素质，学习耐力等。学生中大体是按演唱程度分为三六九等，不有几年硬功夫对音乐学院难以问津，先天的不良又影响到入学后的学习，声乐专业学生看重嗓音，技术和感性的东西，忽视理性的东西，所以专业素质难以达到理想的规格、后劲不足，有些在世界比赛中拿到很高声乐奖的，声乐演唱的能力堪称一流，但

受制于语言和文化不能立即涉入国际音乐的工作环境，有的不得不改行。由于声乐对声音技法，音乐作品，语言等多方面的要求，声乐较器乐的负担更重，对素质的要求也更全面，这就是声乐学生英才太少的原因。另一方面，音乐学院按一种模式培养学生，对于在舞台上不能发展的学生，不能在高年级根据学生的情况采取专业分流，而是从就业考虑补充教程，以便他们能够适应从事声乐教育的工作，这些人学业上专业特长相对系统、规格，但面窄，重表演，轻理论，作为声乐师资从心理准备和专业准备都不足。

师范声乐教育面对各层次音乐师资，其基本任务是解决基础声乐的认知与实践，涉及国民声乐素质大面积的提高。除了少数音乐学院毕业生外，目前高等师范院校的声乐教育师资，基本上是自身繁殖。师范院校的声乐教育辐射面很宽，对国民音乐素质具有直接的作用。由于社会对音乐的偏见、招生机制、人才估价、教学力量等方面的局限，师范声乐在培养人的规格上也存在文化、专业双素质的不足。先是作为一个普通的学生文化素质大大低于录取标准，专业方面又因为起点低，教学条件和教学思路方面的局限，专业学业不系统，不切实际地向音乐学院看齐，重技术拔苗助长，与音乐审美、情感割裂，只要声音可以，高音上去了就完事大吉了，没有衡量学生学业的严格尺度，造成掌握声乐作品量少面窄，声音质量上不去，造成时间浪费和学风不良。学生中没有嗓子的学生被放弃，嗓音条件好的则与教师一道苦苦探索发声原理、生理、机理的奥秘，探索“成材捷径”，迟迟不能进入声乐文化的学习轨道，更不能进入实质上的提升阶段，这势必限制学生学业上的再发展。师范音乐教育系科大部分设在综合院校，没有发挥综合院校优势起到文理和艺术学科之间相互补充作用，相反，系科内部片面强调专业特点，低档的文化和专业

相互影响，难以成就专业学业。从到音乐学院单科进修的调查表明，几乎相当大一部分是在基本技法的更正、建立、调整上，而不能真正进入声乐文化的学习。

应试教育的学风影响到声乐教育的各层面，社会上比赛、求职、升学、考试一系列的速成要求，使得功利主义的市场越来越大。只重视应试能力，只重视声音技术能力，忽视对学生的全面素质的考查和教育，直接表现在专业院校和师范院校招生和录取标准等方面，这又直接影响到入学后的教学、教材等方面，进而直接影响培养的人才类型和规格。由于文化水准达不到应有的规格，直接表现在教材的完成数量和质量上，例如中国教材的选用规格（民间、传统、创作）、难度（文化、技艺）、时期（古、今各个重大时期）。西洋作品的选用在音乐学院处于较为成熟的阶段，但高师问题颇多，不懂词意，不知风格，像鹦鹉学舌一样，追求技术，强调个性，实际是助长了随意性，与音乐教育规律相悖的技术训练，最终也得不到技术，这种学风与学生文化基础之间相互影响，其最后的结果必然会反映在培养学生的质量上，造成相当多的学生在声乐学习的不同阶段和不同层次上成为被淘汰的对象。这些人散落在社会上大多作为音乐教师，对声乐的误解必然渗透给社会的不同层面，使声乐教育长期以来被视为技能教育，社会众多声乐学习班几乎清一色是为技术的。例如，“High c 训练班”、“三个月速成班”、“中国唱法”云云，指望通过技术的捷径达到声乐水平突破的目的，其中大体是采用界内共识的通用传统发声方法，也借鉴林俊卿先生对声乐生理和机理的研究成果，短期内解决基本问题或者技术拔高都是可能的，但是这不等于声乐教育，更不等于声乐学习的思路。笔者认为国内声乐教育要紧的问题是树立正确的基本观念，各种讨论才会达到预期的效果。随着声乐事业的进步，单一技术的弊端必然日益尖锐地反映