

大学生音乐修养丛书

走近音乐

歌唱艺术与实践

GECHANG YISHU YU SHIJIAN

赵淑云 编著

ZOUJIN YINYUE

浙江大学出版社

歌唱艺术与实践

赵淑云 编著

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌唱艺术与实践 / 赵淑云编著. - 杭州:浙江大学出版社, 2001.9

ISBN 7-308-02797-X

I. 歌... II. 赵... III. 歌唱法 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065098 号

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

责任编辑 李海燕

封面设计 刘依群

排 版 者 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 850mm × 1168mm 1/32

印 张 10.75

彩 插 8

字 数 264 千字

版 印 次 2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 0001 - 3500

书 号 ISBN7-308-02797-X/J · 039

定 价 16.00

序

新世纪的到来对教育在培养和造就我国 21 世纪的一代新人方面提出了更新、更迫切的要求。最近,《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“美育不仅能陶冶情操,提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展有不可替代的作用。要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育全过程。”音乐教育作为实施美育教育的重要手段显得尤为重要。

在音乐教育日益加强、素质教育全面推进的形势下,由浙江大学出版社策划、赵淑云同志编著的《走近音乐》丛书正式出版了,这是一件非常有意义的事。

音乐教育的方法多种多样,以高等院校在校学生作为对象的教育必须以现实作为施教的基点,在观念上应重视对学生兴趣的激发,因为音乐的本质是情感的反映,音乐教育应在情感教育中使学生学到知识,掌握技能技巧,并借助音乐形象的艺术美来培养学生有高尚的情操、良好的品德。《走近音乐》这套丛书注重激发学生对音乐的兴趣,用通俗易懂的语言,由浅入深地阐述音乐的有关知识,并配以大量曲例、介绍和分析,使人觉得高而不玄、亲和实在。

音乐教育需要有效的、丰富多样的形式来展开,这套丛书涉及面广、知识含量高、实践性强,在学习中十分实用。学校在开展各种音乐活动,如合唱、器乐、艺术歌曲、音乐知识、音乐欣赏等等时,都可以在其中找到你所要了解的知识,也可以指导你如何唱好歌曲和对音乐作品进行分析,使学生在多样化的校园音乐活动中得

到更多理论上的指导，以促进校园文化活动的开展和提高校园文化活动的层次。

赵淑云同志具有长期艺术实践和艺术教育的经验，她编著的这套丛书既具有艺术性、知识性、趣味性，又具有针对性、理论性和实用性，相信这套丛书不仅会成为学校进行美育的好教材，而且也会成为广大音乐爱好者喜爱的好书。

生活是美好的，音乐是永恒的。让我们在新世纪的阳光里，为推进高等院校的艺术教育而努力。

沈铁侯

2001年3月

美的旋律

美的熏陶

张浚生
二〇〇二年
八月

浙江大学党委书记张浚生为本丛书题词

作者简介

赵淑云，1946年出生，浙江杭州人，女高音歌唱家，浙江大学艺术系副主任，系中国音乐家协会会员，浙江省音乐家协会理事，省教育厅艺术教育委员会常委，美国合唱协会会员。1969年毕业于杭州大学外语系英语专业，1970年至1989年任浙江省歌舞团独唱演员，曾进修于上海音乐学院声乐系，主演过《江姐》、《货郎与小姐》等大型歌剧并多次举办过独唱音乐会，曾为《明姑娘》等十余部电影、电视剧配唱主题歌，录制《情系西湖》、《赵淑云抒情歌曲集》等专辑唱片、盒带及录像带，曾多次作为艺术家代表出访香港、日本、美国等地。1989年从事艺术教育工作以来，发表《论普通高校的音乐教育》、《在音符之外》等多篇论文，编撰有《歌唱的基础知识与训练方法》、《大学音乐》等教材。1999年应美国IIE（Insititute of International Education）邀请，赴美参加艺术教育国际会议及第22届全美合唱研讨会，分别发表了《音乐与人的素质》、《论合唱中的声音训练》（Vocal Development in Chorous Rehearsal）等特邀论文。

1980年参加全国文艺调演独唱（北京）

主演歌剧《江姐》（1977年）

在个人独唱音乐会上（1984年）

主演歌剧《货郎与小姐》（1979年）

拜访前纽约国际艺术教育中心主任
Adis 女士

在美国 Kansascity 国际交流部主
任 Kim Sheeek 夫妇家作客

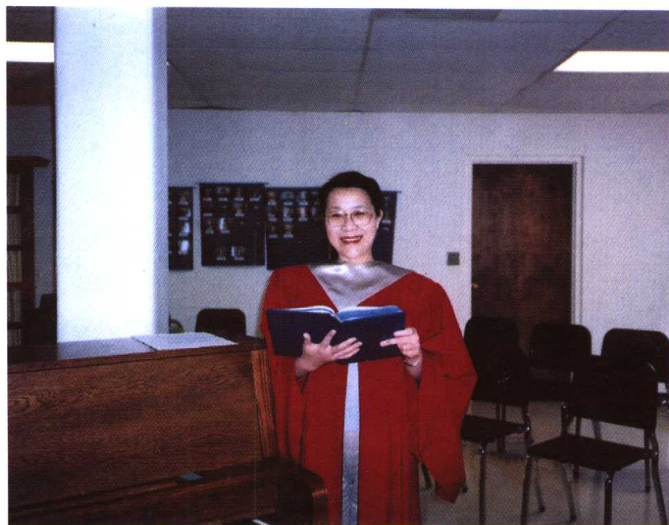
与美国音乐界同行在一起（1983 年于芝加哥）

与联合国科教文组织 Madeleine
Holzer 主任合影（1999 年于旧金山
记者招待会上）

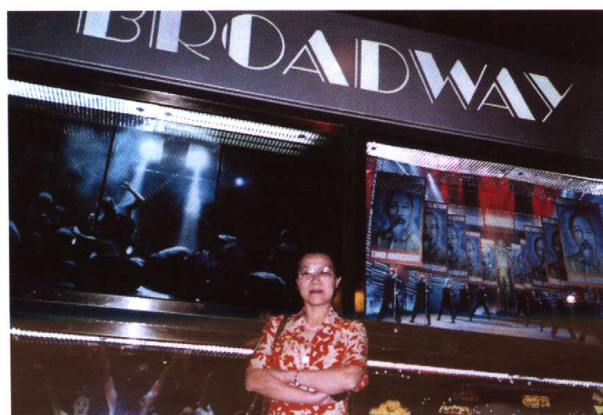
与美国 Carnegie Hall(卡内基音乐
厅) 主管艺术教育节目部主任合影

参加22届全美合唱年会（1999年于明尼埃波利斯）

参观底特律美术馆（1994年于密西根）

在纽约百老汇观看歌剧《西贡小姐》（1999年）

与美国著名指挥家 Chales 合影（1999 年于俄亥俄）

在朱利叶音乐学院 Scott Noppe-Brandon 教授家作客（1994 年于纽约）

访问香港艺术中心（1999 年）

在纽约大都会博物馆内（1999 年）

前 言

在非艺术类高校中进行音乐教育，应以把尽可能多的青年学生引进艺术殿堂、提高他们的整体素质作为主要目标。如何面对全体青年学生，努力传播艺术知识，指导艺术实践，培养审美能力，是我们每个艺术教师的职责。

《走近音乐》这套丛书是根据目前大学生普遍的音乐基础的情况来编写的，它涉及了音乐的方方面面，内容比较丰富，但尽量做到通俗易懂，雅俗共赏，以期成为大学生和音乐爱好者文化生活中的一本较好的指导性读物。

《走近音乐》丛书分为三册：《歌唱艺术与实践》、《音乐知识与欣赏》、《大师 名家 名歌剧》。内容具有相对的独立性和系统性。《歌唱艺术与实践》一书主要介绍了歌唱艺术领域中的有关知识、方法和技巧，并进行了由浅入深的歌唱发声的传授和歌曲的演唱提示，实用性较强；《音乐知识与欣赏》一书主要介绍了音乐的基本乐理知识和必备的音乐欣赏知识，同时精选了百首中外经典名曲作了细致的介绍和分析，（每首都配以名曲主题谱例）以便读者熟记；《大师 名家 名歌剧》一书通过对著名中外音乐大师与名家的介绍，使读者从中体验到大师们高尚的情操和博大的胸怀，从而陶冶情操，净化心灵，书中名歌剧的介绍，更使当代大学生与高雅艺术之间筑起了沟通的桥梁，既有知识性又具鉴赏性。

不少著名学者都认为：“现代化首先是人的现代化。”要促进社会的发展就必须重视社会中最主要的构成因素——人的素质。当前，人类已跨入 21 世纪，21 世纪国际间竞争的根本是人才的竞

争,因此培养具有综合素质的人才将是人们共同关注的课题。

素质一词的涵义很广,它包含思想素质、文化素质、艺术素质、心理素质和身体素质等即德智体美等方面,这些素质是相互渗透、相互关联的,综合起来构成人的总体素质,忽视或偏废了其中的任一方面,都将造成人的素质发展的不平衡,从而暴露出某些方面的弱点,甚至使人的身心成长变为畸型发展。而音乐教育正是实施人的素质教育中极为重要的一环。

音乐教育可以净化人的心灵,陶冶人的情操,使人们在潜移默化中受到思想素质方面的教育。音乐艺术总是以人的情感为轴心,它对人生价值和人性韵味作了整体性的展现,从总体上把握人的内心世界,对人们有强烈的、深刻的感染力,影响大,辐射性强。优秀的音乐作品以其蕴含的高尚情操、深刻的思想内涵与情感打动人心,引起遐想,使人们在生动活泼、丰富多彩的文化生活中得到精神上的享受并确立起分辨是非好坏的标准,从而培养人们的审美观。

文化素质是指一个人具有的各类学科的知识水平及运用这些学科知识的能力。文化素质除了专业教育外,还应通过各种方式和途径,使人们具备本专业以外的人文社会科学、自然科学及文化艺术方面的基础知识和基本修养。而音乐艺术综合性强,知识面广,既有内容广泛的文学、地理、历史、民俗等知识的传授,又有严格的节奏规范和发声、情感表达等技能技巧,表达了涉及社会、生活、文化等各方面的内容。一个国家、一个民族的音乐传统,总是与这个国家、这个民族的历史文化和社会形态紧密相关的,在学习音乐的同时,可以体会到一个国家与一个时代的音乐流向和文化导向,从而大大增强学习者的音乐欣赏能力,同时扩大知识面。

音乐还可以提高人们的心理素质。音乐是人类精神活动的产物,其音响效果和优美的旋律作用于人,可使人在生理刺激的基础上产生情绪上的波动,形成各种不同的心理感受,从而为人们提供

丰富的音乐审美信息,并对人的性格、情趣、意志的锻炼起潜移默化的作用。反映人类与大自然顽强拼搏的音乐可以使人心胸开阔、奋发向上;结构宏伟、气势磅礴的音乐可以鼓舞人们的斗志,使人坚毅刚强;宁静抒情的曲调可以使人情绪安定,处事冷静;欢乐明快的旋律则可以帮助人们摆脱孤寂冷落的心境,焕发精神。因此音乐有助于人们在不知不觉中得到人格的强化并形成健全的心理。

音乐教育在开发人的知识,启迪人的想像力和创造力方面也有一定的作用。雨果说:“打开知识大门的钥匙有三把,一把是字母,一把是数字,一把是音符。”可见,音乐在开发人的智力方面有着与字母和数字同等的重要性。音乐是一种十分强调想像、创造和创新的艺术。创作、演奏、演唱、欣赏音乐都需要有丰富的想像力,若一个人长期得到音乐的熏陶,养成创新和想像的习惯,势必能推动他的求知、求新的探索欲望。音乐可以开发人的智力也是符合大脑机能规律的。人的大脑分为左右两半球:左半球负责逻辑思维,右半球负责形象思维。音乐通过音响和音乐形象,唤起人们对相关的视觉印象、听觉印象及有关事物的联想,由身体各部位、各器官的协调活动来促进左右脑的兴奋,进而促进全脑的开发。所以音乐在给人以愉悦和享受的同时,也在不断开发着人们的联想、记忆、观察、反应和创造等方面的能力,使人思路开阔,思维敏捷。正如柴可夫斯基所说:“当语言不能表达某种情感时,更雄辩的语言——音乐便全副武装地登场了。”

总之,音乐教育的功能是多方面的,它能提高人的整体素质。受音乐甘露滋润的心灵会更加美好,在音乐沐浴下的人性会更加丰满!

作者从事艺术实践和艺术教育几十年,深感在高校中普及音乐教育,提高大学生的音乐修养极为迫切和重要,这套丛书是我在多年艺术实践和艺术教育的基础上编写的,这次有机会由浙江大

学出版社出版,得偿夙愿,非常高兴。在此,对出版社领导和编辑的策划支持,表示由衷的感谢。

编辑这套《走近音乐》丛书旨在帮助大学生和广大音乐爱好者更好地学习音乐,使之“懂乐理、会唱歌、会欣赏”,全面提高音乐修养和实践能力。愿这套丛书能得到广大学生和音乐爱好者的喜爱,从而走近音乐,并从音乐艺术中得到高尚的陶冶和美好的享受。由于时间的匆促,本人水平有限,热切希望广大读者和同行批评指正。

编著者

2001年3月

目 录

第一章 歌唱艺术的魅力·····	(1)
一、歌唱艺术的特点·····	(1)
二、歌唱艺术的表现力·····	(2)
三、歌唱艺术的审美·····	(4)
第二章 各具特色的人声类别及表演形式·····	(10)
一、人声的类别及特征·····	(10)
二、丰富多彩的演唱形式·····	(13)
三、绚丽高雅的合唱艺术·····	(15)
四、合唱曲选及演唱提示·····	(21)
第三章 风采各异的演唱风格·····	(53)
一、雅俗共赏的通俗演唱·····	(53)
二、多姿多彩的民族演唱·····	(55)
三、规范严谨的美声演唱·····	(57)
第四章 色彩斑斓的声乐体裁·····	(60)
一、常见的声乐体裁·····	(60)
二、西洋古典音乐中常见的声乐体裁·····	(63)
三、关于艺术歌曲·····	(67)

第五章 源远流长的中外民歌·····	(84)
一、中国民歌·····	(84)
二、外国民歌·····	(104)
第六章 歌唱发声的基础知识与训练方法·····	(127)
一、歌唱发声器官的组成·····	(128)
二、歌唱的姿势·····	(133)
三、歌唱的呼吸·····	(134)
四、歌唱的发声·····	(139)
五、歌唱的共鸣·····	(147)
六、歌唱的咬字吐字·····	(153)
第七章 歌唱的发声练习及练习曲·····	(162)
一、歌唱发声练习的目的和要求·····	(162)
二、歌唱发声练习的步骤·····	(164)
三、歌唱发声练习的起音·····	(166)
四、歌唱发声练习曲·····	(167)
第八章 歌唱的艺术处理·····	(181)
一、内涵的理解·····	(182)
二、意境的想像·····	(182)
三、声音的运用·····	(183)
四、风格的掌握·····	(184)
五、韵味的体现·····	(186)
六、艺术的处理·····	(188)
七、忘我的演唱·····	(188)