

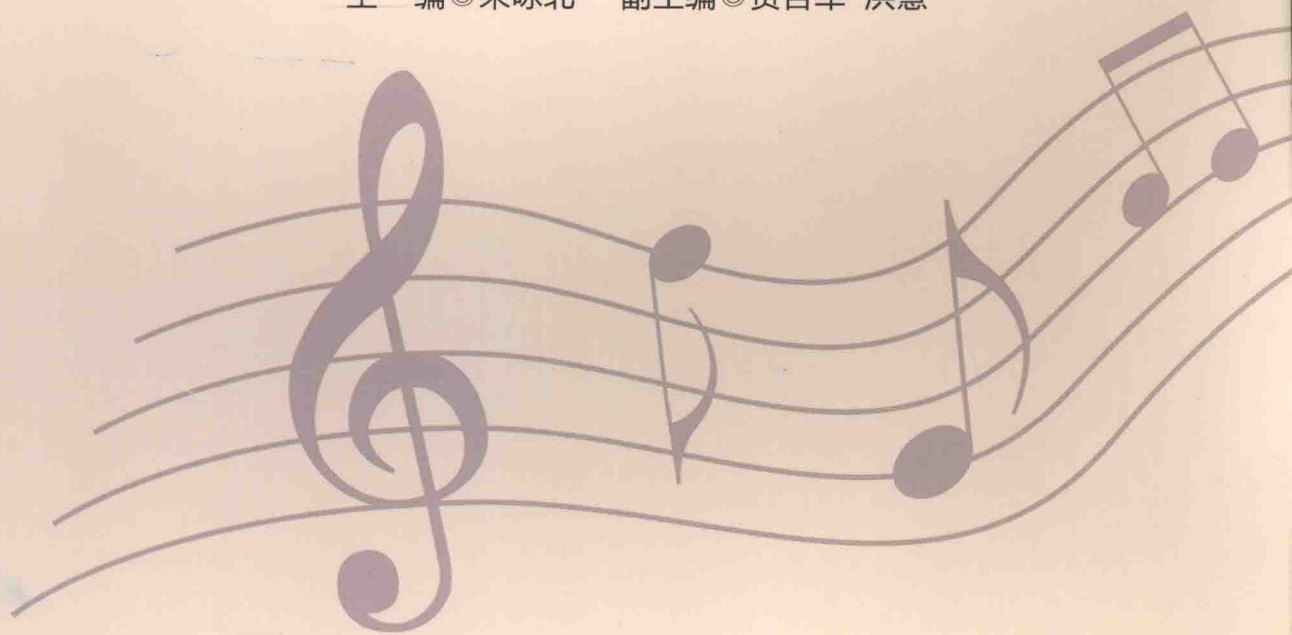
高 等 院 校 音 乐 专 业 教 材

声乐 普修教程

声乐基础知识 · 声乐演唱曲目 · 声乐语言基础 · 声乐艺术漫谈

VOCALITY
UNIVERSAL COURSES

主 编◎朱咏北 副主编◎贺吉军 洪慧

声乐 普修教程

VOCALITY
UNIVERSAL COURSES

3

主 编 朱咏北

副 主 编 贺吉军 洪 慧

执行主编 陈 刚 吴 姗 李成红

编 委 (按姓氏笔画排序)

于兰英 湖南工业大学音乐学院

王如湘 湖南师范大学音乐学院

王伶俐 湖南科技职业学院音乐系

王跃辉 湖南涉外经济学院音乐学院

石峥嵘 湖南科技大学艺术学院

伍 敏 湘南学院音乐系

刘卫国 湖南师范大学音乐学院

刘淮保 邵阳学院音乐系

许中伟 长沙师范学院音乐系

李成红 湖南师范大学音乐学院

李晓军 湖南第一师范学院音乐系

李 萍 湖南师范大学音乐学院

杨贤忠 怀化学院音乐系

吴成祥 中南林业科技大学音乐系

吴修林 湖南文理学院音乐学院

汪 琦 湖南女子学院艺术表演系

张兆南 湖南师范大学音乐学院

张淑萍 吉首大学音乐舞蹈学院

陈文红 湖南理工学院音乐学院

陈世扬 湖南师范大学音乐学院

陈 东 衡阳师范学院音乐系

陈 刚 湖南师范大学音乐学院

周 勇 湖南城市学院音乐学院

胡吟久 湖南师范大学音乐学院

胡碧瑜 湖南师范大学音乐学院

洪 慧 湖南师范大学音乐学院

贺吉军 湖南师范大学音乐学院

聂卫华 长沙学院音乐系

郭红丽 湖南师范大学音乐学院

黄华丽 湖南科技学院音乐系

谢收西 湖南人文科技学院音乐系

湖南师范大学音乐学院

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐普修教程. 3 / 朱咏北主编. —长沙 : 湖南文艺出版社, 2014.7
高等院校音乐专业教材

ISBN 978-7-5404-6721-0

I. ①声… II. ①朱… III. ①声乐—高等学校—教材 IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第105427号

声乐普修教程. 3

主 编: 朱咏北

出 版 人: 刘清华

责任编辑: 罗伟胜

封面设计: 天闻角川 苏明
WWW.CSWWJ.COM

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编: 410014)

湖南省新华书店经销

湖南省众鑫印务有限公司印刷

2014年7月第1版第1次印刷

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 20千字

书 号: ISBN 978-7-5404-6721-0

本 册 定 价: 30.00元

全四册定价: 120.00元

本社音乐部网址: <http://www.hnwy.net/>

邮购电话: (0731) 85983102 传真: (0731) 85983016

联 系 人: 李莉莉

打击盗版电话: (0731) 85983044/ (0731) 85983019

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系 (0731) 85983028

FOREWORD

前言

声乐演唱技能对于音乐专业的学习者来说，是一门必备的专业技能。各高等院校音乐专业学生，他们中大多数毕业之后将走向基层，从事音乐教学与表演工作，具体会涉及到歌唱教学、歌唱表演、合唱排练等与声乐演唱艺术相关的工作，因此，声乐课程也一直成为音乐专业学生的必修课程。

在传统声乐课教学中，教学模式一直采用“一对一”课堂教学模式，即一位教师单独针对一个学生进行声乐教学。但近年来，随着全国高等院校的扩招，各高校声乐课教学，都面临着新的情况和新的问题。由于音乐专业的学生人数的逐年增多，严重失调的师生比例早已无法满足声乐教学“一对一”教学模式的需要。目前，相当一部分音乐院校已经在进一步规范声乐课教学、改善教学方法与手段、创新教学模式等方面进行了积极的探索，也有一些院校已经取得一定的研究成果并开始付诸实践。同时，国家教育部门也在积极倡导各高校进行课堂教学的研究与创新。目前较有共识的声乐课教学形式是在过去单一的“一对一”教学形式的基础上，增加“一对多”的集体课教学形式。大量实践也证明了，在高校声乐教学中采用集体课与个别课相结合能够达到最佳的声乐教学效果，两者是互为补充的。

《声乐普修教程》也正是在声乐课教学改革与创新的大趋势下应运而生的，它的出台是当前声乐课模式革新下的产物，也是当下音乐院校特别是普通音乐院校的人才培养模式改革与培养目标得以完整实现的客观需要，无论是个别课还是集体课，无论是学生学还是老师教，都需要一套科学、系统的专业理论与方法做支撑。本教程的推出将极大改观现有的声乐课教学现状，为进一步推动声乐教学的发展带来契机。

《声乐普修教程》在教学内容、知识体系、能力结构、教学手段、教学评价等方面都进行了较为深入、细致的探索。全书共4册，每册8个单元。每个单元分为歌唱基础知识、练声曲、歌曲、语音知

识、声乐艺术史五个部分。歌唱基础知识部分，每单元围绕一个声乐基础理论知识点进行讲解，语言通俗易懂，深入浅出；练声曲部分，精心挑选了国内外名家及广大声乐教师常用的练声曲，根据难易程度进行了有序编排，既重视技术性，又强调基础性；歌曲部分，选择了古今中外不同风格、题材、唱法、语言、演唱形式的作品，开阔了师生的视野。语音知识部分，则利用朗读单词与朗诵绕口令等方式，训练学生各语种的语音，增加了趣味性，寓教于乐；声乐艺术史部分，以西方声乐发展的历史沿革为脉络，贯穿了如名家轶事、全球最受欢迎的十部歌剧、世界著名音乐厅等学生感兴趣的内容，增加了全书的可读性。在体例上进行创新是本教材的一大亮点。目前市面上出现的声乐教材主要是以歌曲集的形式出现。在难度划分上，大多数教材仅按难度的初、中、高进行编排。而《声乐普修教程》是将歌唱基础知识、练声曲、歌曲、语音知识、声乐艺术史合理编排进每一单元，每单元的歌曲选择遵循循序渐进的原则，由易到难。教师在使用本套教材时，仅需要在单元提供的曲目中进行选曲，如不适宜再另行补充。通过这种方式，有效避免了教师由于个人喜好等主观原因造成的在曲目选择上的单一性问题。既方便老师操作，也便于学生自学。

在内容编排上进行创新，系统全面的介绍声乐理论知识是本教材的一大特色。以往也有少部分声乐教材在歌曲集前介绍了声乐的发声方法，但大多数是提纲挈领式的介绍，而《声乐普修教程》则是将声乐基础理论、声乐艺术史分成 32 个章节，循序渐进地进行系统讲述。其中值得一提的是声乐理论部分基本涵盖了声乐发声的全部内容，较为全面地介绍了声乐基本理论。声乐理论的系统介绍，有利于健全学生的声音概念，丰富学生的声乐史论背景，充分发挥大学生理解能力较好的优势。声乐理论的学习有助于声乐技能技巧的提高，同时，声乐技巧的提高又有助于声乐理论理解的深入。

《声乐普修教程》在教学模式上革故鼎新，在内容编排上系统全面，在写作语言上平实晓畅。无论是专业的声乐学生，还是从未受过声乐教育的初学者，都可以通过此套教材的学习，知晓声乐演唱的方法与技巧，是目前声乐教材中的优秀之作。相信通过教师们在声乐教学中的共同努力与探索，声乐课教学研究也一定能获得更大的发展！同时也愿广大声乐爱好者能从此套《声乐普修教程》中多多获益！

CONTENTS

目录

第一单元	1
第二单元	17
第三单元	33
第四单元	47
第五单元	63
第六单元	79
第七单元	95
第八单元	113

目 录 (教学选曲目录)

教我如何不想他	赵元任曲 (6)
围绕着我崇拜的人儿	M. A. 切斯蒂曲 (8)
天空	杨明煌曲 (10)
枫桥夜泊	黎英海曲 (11)
梧桐树	奚其明曲 (22)
大河涨水沙浪沙	云南民歌 (23)
鞭打我吧	莫扎特曲 (24)
因为爱情	小柯曲 (27)
心上人像达玛花	薛明 相青曲 (38)
喀什噶尔女郎	田歌曲 (39)
求爱神给我安慰	莫扎特曲 (41)
水晶	姚谦曲 (42)
女人花	陈耀川曲 (54)
天边	乌兰托嘎曲 (55)
清蓝蓝的河	金西曲 (56)
我亲爱的爸爸	普契尼曲 (58)
圣母颂	舒伯特曲 (68)
光阴的故事	罗大佑曲 (70)
美丽神奇的地方	徐沛东曲 (71)
你来了	孟可曲 (73)
妈妈, 您快留步	刘青曲 (85)
大江东去	青主曲 (86)
你要知道	威尔第曲 (88)
呼伦贝尔大草原	乌兰托嘎曲 (89)
一路上有你	片山圭司曲 (100)
你发火就爱生气	佩尔戈莱西词 (101)
掀起你的盖头来	王洛宾曲 (105)
美丽的心情	孟庆云曲 (106)
荷花梦	王志信曲 (119)
醉了千古爱	栾凯曲 (120)
美妙时刻即将来临	莫扎特曲 (122)
在那东山顶上	张千一曲 (124)

一 歌唱基础知识

(一) 沙音

(二) 抖音

二 演唱曲目

(一) 基础练习

(二) 练声曲

(三) 歌曲 《教我如何不想他》

《围绕着我崇拜的人儿》

《天空》

《枫桥夜泊》

三 声乐语言基础

(一) 汉语语言知识：轻声

(二) 歌唱语言发音难点练习：轻声

四 声乐艺术漫谈

辉煌演唱风格与英雄式演唱风格

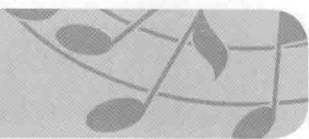
SHENGYUEPUXIUJIAOCHENG

声乐普修教程

第一单元

第一单元

歌唱基础知识

歌唱学习的艰巨性,不仅体现在“正确发声感觉”的建立需要一段长期磨练的过程,同时,在这个过程中还意味着对某些不良发声习惯,或者由于某种偏见所造成的发声弊病进行卓有成效的纠正,使嗓音能沿着良性发展的科学轨道不断前进。下面我们简述几种歌唱中常见的发声弊病及其纠正的办法,供歌唱学习者参考。

(一) 沙音

声音中常常伴有一种“嘶嘶”的杂音(沙音),使音色听起来空虚、哑暗,很不纯净,缺乏应有的明亮色彩,这是发声时声带漏气的一种反应,我们称之为“沙音”。

这种漏气的原因大致可分为两方面:一是声带可能已经受到某种损害,或者声带机能已经有了较为严重的缺陷。一般受过损伤的声带,在发音振动时两边的形态不能协调一致,因而所发的音就会混杂而发沙,比如有的人声带上出现了病变的伤痕,而此伤痕虽然并不会改变声带的弹性,但却造成两声带相靠的边缘处于不平的状态,致使发音时声带张力不均衡;或者由于发声机能的缺陷致使两声带不能紧密闭合,出现漏气现象,声音也就常常发“沙”了。二是由于歌唱中气息在通过喉头时,对声门的冲击力过猛,致使两声带闭合时受震动过大,也会出现张力不均,不能紧密闭合的情形,因而发出的歌声也会出现漏气的沙音。这种情形在高声区训练时间过长,用力过猛,喉头位置调整不当,声带闭合不佳时,均有可能发生。

综合以上两种造成沙音的情形,对于前者,必须在进行训练的同时请喉科医生对嗓子进行诊治,嗓音病变严重者应暂时停止练声;对于后者,首先应克制急于求成、急功近利的训练思想,培养尊重科学发声规律的学风。声乐技巧的掌握,水不到渠不会成。因此,

我们每天应坚持以基础训练为主，再结合适量的技巧训练。对于经常出现漏气现象的歌者，一定切记暂时少练高音区，尽量避免唱自己力所不及的难度较大的歌曲作品，这样就避免嗓子疲劳。经常在嗓音疲劳的情形下歌唱，声带附近的环甲肌、披裂肌等肌肉群的弹性收缩力将会大大减弱，致使声带张力不够、闭合不佳，必然会出现漏气的“沙音”。另外，要克服“沙音”的弊病，还应在中声区练好纯净而柔和的起音。在良好的起音引导下唱歌就会使歌声柔美自然。在高声区的训练中，应先找到轻声、假声的位置，再放声练习。由于各人出现“沙音”的原因不同，程度不同，故应采取不同方法灵活处理。

（二）抖音

抖音又称摇晃音，大多是由于错误地模仿颤音而造成的不良发音弊病。正常而富于美感的颤音（Vbroto），几乎是所有学习美声唱法的歌唱者在发声时自然流露的一种声乐发声风格，这就像人们说话时情绪激动了，声音就会发颤一样。正常的颤音可用以表现内心的激动，使歌声更富有感情色彩，增强艺术歌唱的表现力。但是，有些歌手却不明白颤音的发音原理，在歌声训练中，以抖动咽肌或摆动舌后部来造成歌声的颤抖，结果只能酿成一种发声上的病态——“乱抖”（Tremolo）。这种声音并不会给人带来美感，反而听后令人极不舒服。抖音可分为慢抖音与快抖音两种：慢抖音听起来声音摇摇晃晃，给人一种忐忑不安的感觉，好像有人故意把唱片的转速调慢后发出音准偏低的晃音；而快抖音听来哆哆嗦嗦像羊叫，声音刺耳难听，听后给人以神经紧张感。

著名嗓音科学家斯坦利说：“歌唱中，好的声音总是伴随着快速到几乎觉察不到的高音和力度的振荡。它们是在一定的限度内围绕着中心的音来进行的。这种声音的振荡就叫波动。当中心音本身出现过度的移动，对于听者就会产生不舒服的感觉。”嗓音医学博士林俊卿也指出，观察一般正确发音的颤动，皆具有以下几种现象：（1）颤动的动作实际上把所唱的音像波浪似的摇动，而使“音高”略有变化。（2）一般人觉得悦耳的有颤动的歌声，其频率大概在每秒钟颤动六次。（3）颤动的程度与颤动所致“音高”的波动都是随着所唱的音的强弱，时刻在改变。唱最弱音时颤动的作用最为轻微，甚至根本不存在；唱得越响，颤动的作用越强烈，而音高的波动也越显著，唱到“倍强”时，其“音高”的波动有时达到一音之差。

在克服抖音的发声弊端，建立正常美妙的颤音的训练上，林俊卿博士指出：要使声音的颤动能做到大小快慢适当，起伏自如，必须先呼吸控制上打下良好的基础。因为歌唱时如果呼吸两肌群的工作失去平衡，喉头将立即束紧，而舌部也将往后引退，在这种情形

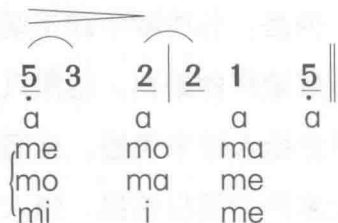
之下,只能发抖“而无法形成美妙的”颤动。声乐教学实践还告诉我们:“声音发抖”的歌者大多咽肌太软弱,当受到呼气的冲击后,自身站不稳发抖,所以歌声也会发抖。当发声器官与共鸣机构受到呼吸冲击的部分越软弱,而气息冲击越猛,声音就“抖”得越厉害。因此,在日常的声乐训练中,我们一方面要增强气息吸入与呼出时的柔韧性锻炼,这应该是一切良好歌唱的基础之基础;另一方面还要加强喉、咽管道内参与发声的可调节肌自身的协调有序性锻炼,使其不断增强控制发声运动的能力,并能与肺部呼出气体有机地协作,这样才能健康正常地去发展自己的嗓音。

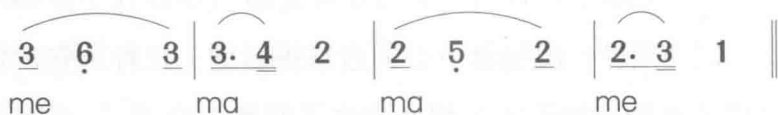
演唱曲目

(一) 基本练习

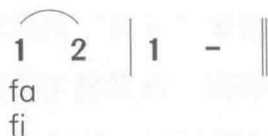
1. $1=C \quad \frac{2}{4}$

2. $1=C \quad \frac{2}{4}$

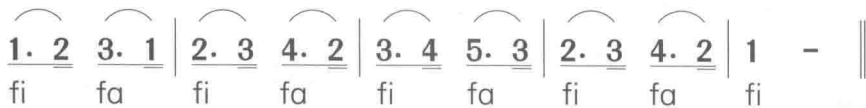

3. $1=C \quad \frac{2}{4}$

4. $1=C \quad \frac{2}{4}$

5. $1=C \quad \frac{2}{4}$

练习提示

第一、二条基本练习为练声曲中切分音练习作准备。后三条是将清辅音“f”组合元音后进行的练习。

(1) 第一、二条练习采用本单元练声曲中的片段，其中第一条是不同元音的组合练习，练习时注意唱好六度音之间的连线，重音放在切分音上。第二条练习是下行五度练习，练习要领与第一条相同。

(2) 第三、四、五条练习是“fa”，“fi”的练习。“f”是清辅音（这里是意大利语中的“f”唱法）。如果是德语中的“f”，必须听见明显的气流声，可以在第三条练习起音前半拍只发“f”的气声，再唱“fa”，在这里就必须尽可能的听见“f”的气流声，嘴唇放松没有明显的阻挡感，只需快速大量的往外吐气。

（说明：切分音前轻后扬，不要在第一个音太笨重。“f”的发音，嘴唇一定要放松，用气吹出清辅音。练习时以中央C为起音逐步向下或向上作音阶式的扩展训练。）

(二) 练声曲

 $1=bB \quad \frac{2}{4}$

moderato

说明

此练声曲选自《Vaccari》第九首，速度是 Moderato，切分音练习。此练习重在训练声音的流动感，唱切分音节奏时，心理状态是积极向前的，像海浪一样一浪接着一浪向前涌动。男女各声部可根据自

己的音域特点选择不同的调来进行练习,先用任意一个元音来练习。

(三) 歌曲

① 《教我如何不想他》

歌曲通过对春、夏、秋、冬四季的咏唱,形象地展现主人公对爱人的思念之情,音乐亲切含蓄。歌曲由四个乐段组成,演唱时,首先要注意作品内在真挚的情感,转调部分,自然过渡,又要唱出每段旋律调性、节奏和音域上的不同变化,以展现主人公丰富的内心情感世界。其次注意歌曲的强弱对比,如“教我如何不想他”这一句在歌曲中出现了四次,每一次可在音量上作一些控制,使歌曲更富有变化性。

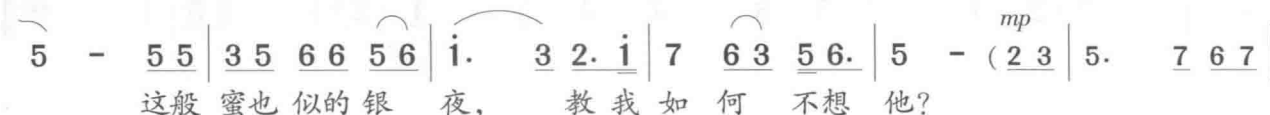
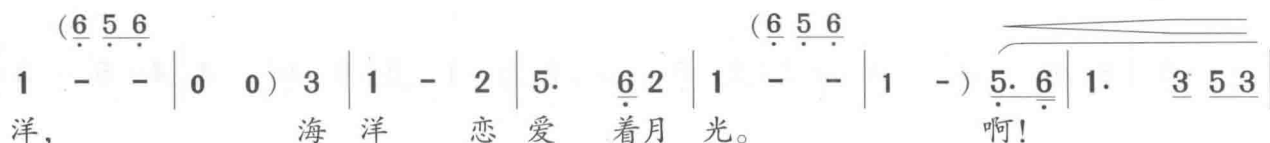
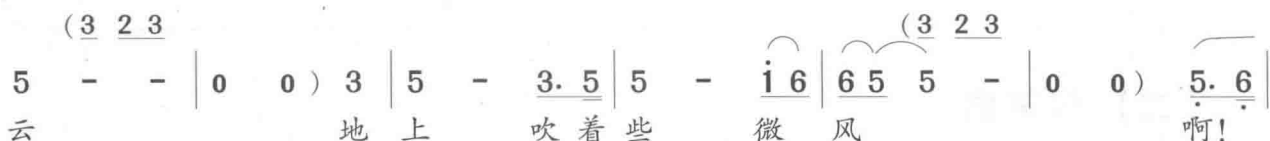
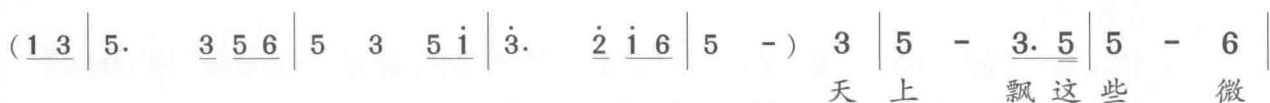
教我如何不想他

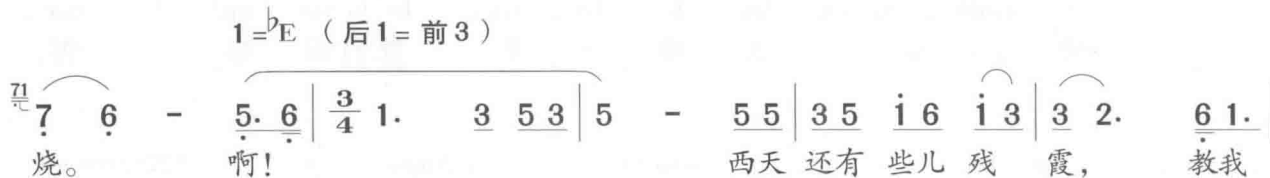
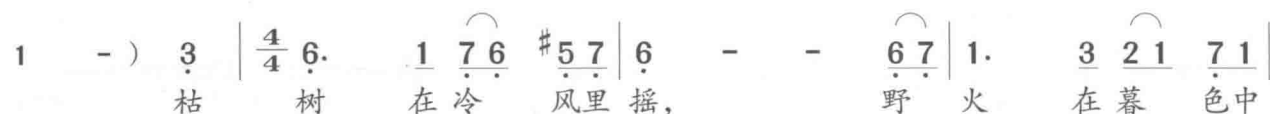
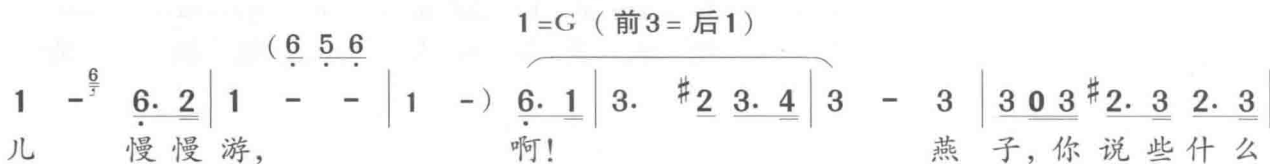
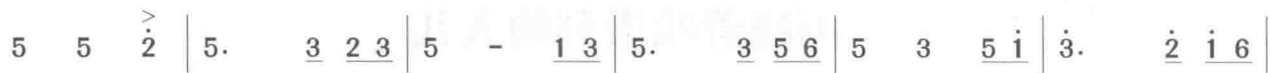
1 = $\flat E$ $\frac{3}{4}$

中速

刘半农 词

赵元任 曲

① 《围绕着我崇拜的人》

这首歌曲旋律优美、抒情，又带有宗教的圣洁，表达了主人公对爱情的真挚情感。全曲为复二部曲式结构。演唱时注意：（一）声音线条均匀流畅，力度柔和适中，不可唱得轻飘、急促，而应唱得沉稳、舒缓、富有情感。（二）注意滑音和装饰音的演唱，以及歌曲中强弱对比的处理。

围绕着我崇拜的人儿

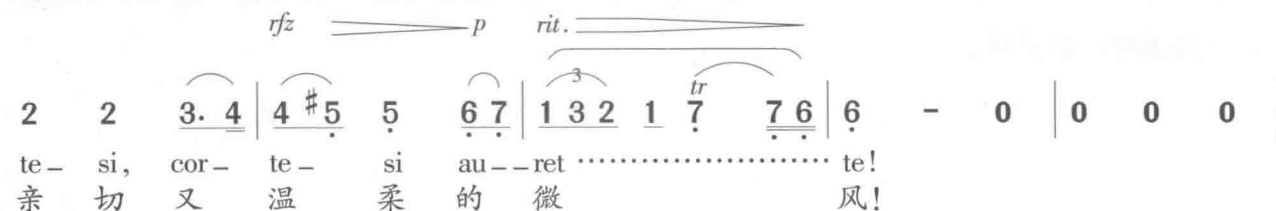
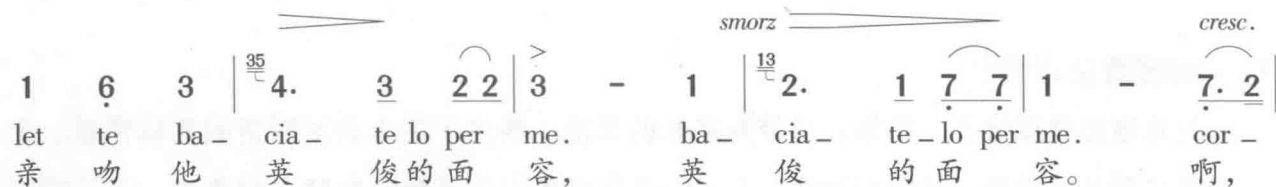
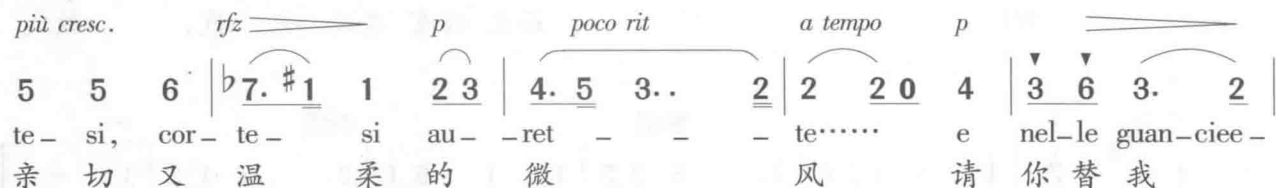
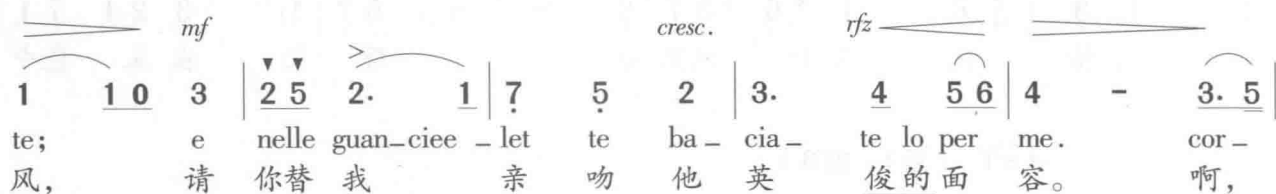
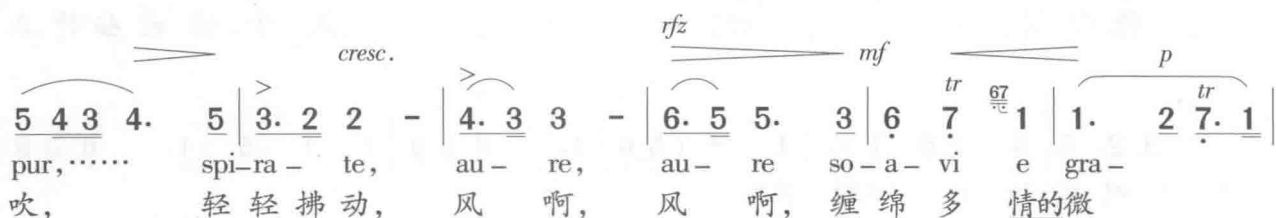
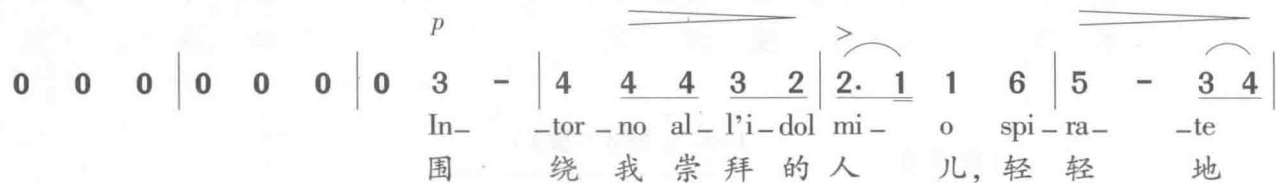
Intorno all'idol mio

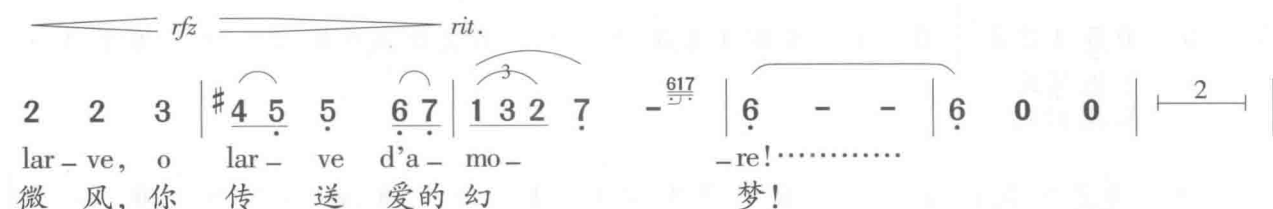
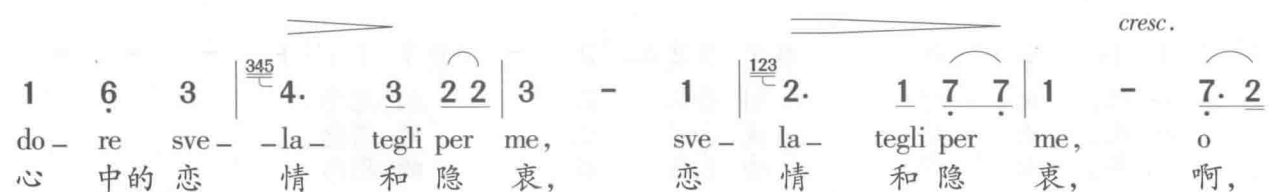
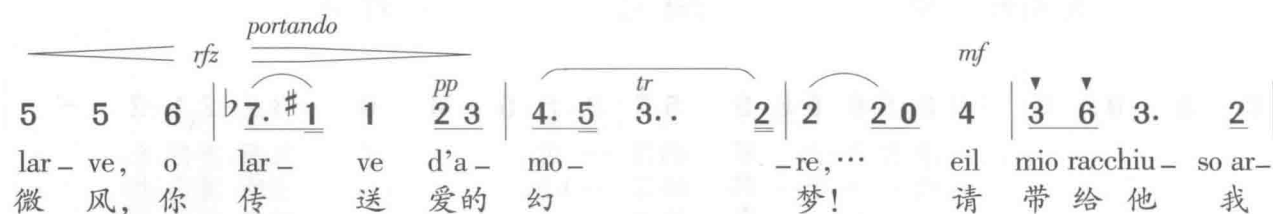
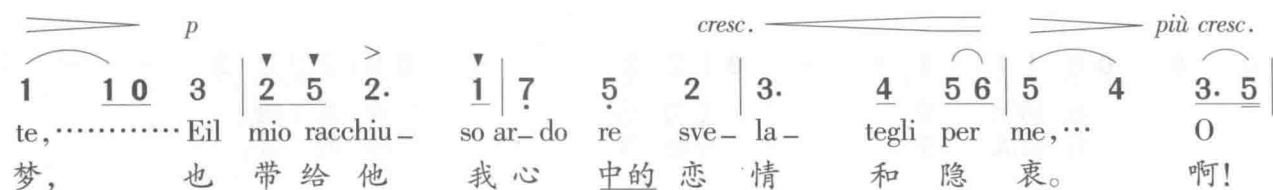
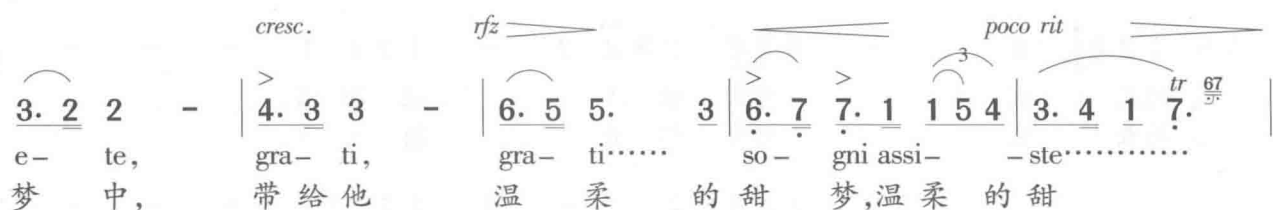
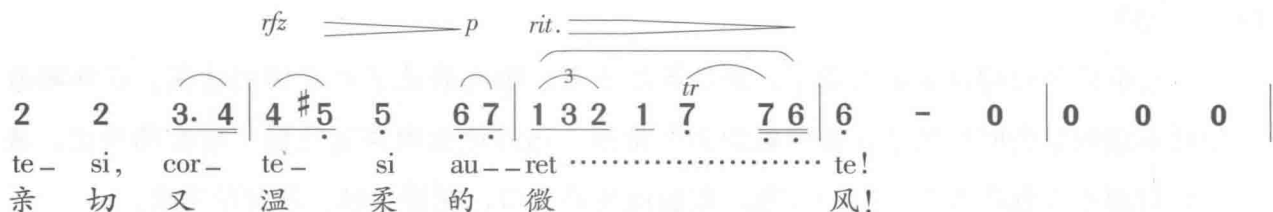
[意大利]M.A. 切斯蒂 曲

尚家骧译配

1=G $\frac{3}{4}$

轻柔的广板

① 《天空》

这首歌曲的原唱是著名女歌手,亚洲天后王菲。歌曲表达了对爱情的忧伤。在演唱旋律如此平缓的歌曲时 also 要求声音的表现力非常强,巧妙地运用声音强弱、虚实的对比,表达内心对理想与现实存在差距的失落。整曲应找准气口,把握平稳、舒缓的节奏。

天 空

1=E $\frac{4}{4}$

黄桂兰 词

杨明煌 曲

