

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

1

主 编◎朱咏北 副主编◎贺吉军 洪慧

声乐 普修教程

1

VOCALITY
UNIVERSAL COURSES

主 编 朱咏北
副 主 编 贺吉军 洪 慧
执行主编 洪 慧 吴 静
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
谢坚强 湖南人文科技学院音乐系
詹巧玲 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. 1 / 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 978-7-5404-6719-7

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105425号

声乐普修教程. 1

主 编: 朱咏北

出 版 人: 刘清华

责任编辑: 罗伟胜

封面设计: 天闻·海潮 苏明

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: 7.5

字 数: 20千字

书 号: ISBN 978-7-5404-6719-7

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照循序渐进的原则，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	15
第三单元	29
第四单元	43
第五单元	57
第六单元	71
第七单元	89
第八单元	103

目 录 (教学选曲目录)

花非花	黄自曲 (5)
送别	J. P. 奥德威 (6)
哪一天才肯	苔那利亚曲 (7)
百合与玫瑰	多尼采蒂曲 (9)
神秘可爱的光	包依奇尼曲 (20)
无名花	新兰曲 (21)
凤阳花鼓	安徽民歌 (22)
橄榄树	李泰祥曲 (23)
我心里不再感到青春火焰燃烧	帕伊谢洛曲 (34)
玛依拉	王洛宾曲 (35)
波兰圆舞曲	波兰民歌 (36)
踏雪寻梅	黄自曲 (37)
我亲爱的	乔尔达尼曲 (47)
鸿雁	内蒙古民歌 (49)
红彩妹妹	河北民歌 (50)
虽然你冷酷无情	安东尼奥·卡尔达拉曲 (50)
点绛唇·赋登楼	黄自曲 (61)
山楂树	叶·罗德庚曲 (62)
为了谁	孟庆云曲 (65)
天神赐粮	弗兰克曲 (66)
在我的心里	A. 斯卡拉蒂曲 (78)
假如你爱我	佩戈莱西曲 (80)
春晓	黎英海曲 (82)
小城故事	汤尼曲 (83)
在水一方	林家庆曲 (94)
燕子	哈萨克族民歌 (95)
游移的月亮	V·贝利尼曲 (96)
玫瑰三愿	黄自曲 (98)
江河万古流	王立平曲 (108)
我为你忧伤, 高贵的女神	V·贝利尼曲 (109)
月亮代表我的心	汤尼曲 (110)
草原上升起不落的太阳	美利其格曲 (111)

一 歌唱基础知识

- (一) 歌唱发声概念
- (二) 身体的正确状态
- (三) 良好的面部状态

二 演唱曲目

- (一) 基本练习
- (二) 练声曲
- (三) 歌曲 《花非花》
《送别》
《哪一天才肯》
《百合与玫瑰》

三 声乐语言基础

- (一) 汉语语言知识
- (二) 课堂歌唱语音难点辨析之：“f”与“h”

四 声乐艺术漫谈

西方声乐艺术发展概述

SHENGYUEPUXIUJIAOCHENG

声乐普修教程

第一单元

第一单元

歌唱基础知识

(一) 歌唱发声概念

发声概念是一种主观的心理意念,即个人以先入之见对“最美声音”的认识。无论是否接受过正规的声乐训练,每个人都有自己所谓的发声概念。由此概念指导大脑皮层,舌、唇、口、喉、咽、下巴、腹肌、横膈膜、声带等器官在大脑的驱动下,发挥其生理机能,使人发出声音。可见,人体歌唱发声是一个从心理(发声概念)到生理机能调整,最后形成物理发声的过程。那么,要取得优美的声音,自然要使这一过程变得合理、顺畅。歌唱训练的过程实际上是从某种程度上改变、修正、完善原有发声概念,将发声合理化、顺畅化的过程。

客观上,检验发声概念正确与否有两个标准:一是从生理方面检验,看气息是否够用,咽喉是否疼痛、红肿,声带是否容易疲劳、是否容易病变等;二是从物理音响方面检验,听发出声音的共鸣和音量是否充足,声音是否存在漏气、嘶哑、音色暗淡的现象,声区和母音是否统一等。

建立正确歌唱发声概念的第一步:认识什么是正确的歌唱姿势。

对于歌唱的正确姿势有很多种阐述方式,在本单元是从身体和面部的正确状态进行阐述。

(二) 身体的正确状态

这里所讲的“身体”是指后颈(包括后颈在内)以下的部分。众所周知,歌唱时可选择坐姿和站姿两种。要明确的是,无论选择哪种姿势,为保证歌唱通道的通畅,获得理想的歌唱状态,人体的上半身即后颈、后背至后脊椎的尾部都应保持自然挺拔,呈一直线。

但是,在这两种不同的歌唱姿势中,双腿和双手的状态是不一样的。采用站姿歌唱时,要求双腿自然站立,两脚稍分开与肩同宽,双手自然下垂;而采用坐姿歌唱时,则要求双腿自然弯曲,双手自然放于大腿上。需要注意的是,采用坐姿歌唱时,不宜坐满整个凳面,以免影响发声(图1-1,图1-2)。当然,在教学和舞台表演时,主要采用站姿,这样是为了培养学生良好的气质和歌唱习惯。

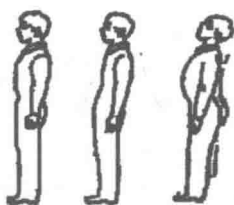

图1-1 第一个站姿为正确姿势

图1-2 第一个坐姿为正确姿势

(三) 良好的面部状态

面部包括眉、眼、两颊(即笑肌)、牙关节、下巴等。歌唱发声时,要求目光平视,但头部却保持在目光平视稍高的位置;面部表情自然放松,眉角、眼角和两颊微微上提;无论唱高音还是低音,要求牙关节充分打开,与下巴一起始终保持自然放松的状态。需要注意的是,面部的状态并不是一成不变的,而是在歌唱过程中根据不同的情绪和歌曲情感表达的需要进行调整,如:运用多变的眼神和面部表情、多角度的目光等,最终使面部状态尽量与歌曲所要表达的思想感情相吻合。

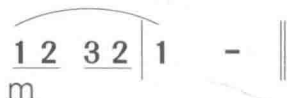
演唱曲目

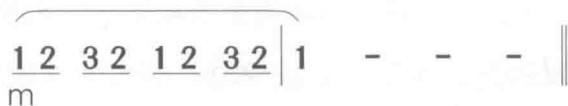
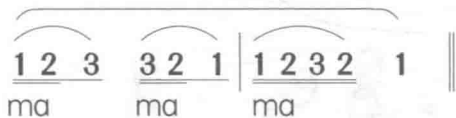
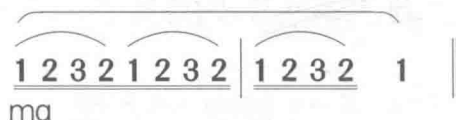
(一) 基本练习

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

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

3. 1=C $\frac{4}{4}$ 4. 1=C $\frac{2}{4}$ 5. 1=C $\frac{2}{4}$

练习提示

这五条练习曲旨在建立对气息的控制,练习者需“吸着唱”,并尝试在此状态下“以气带声”,轻松地发出声音。

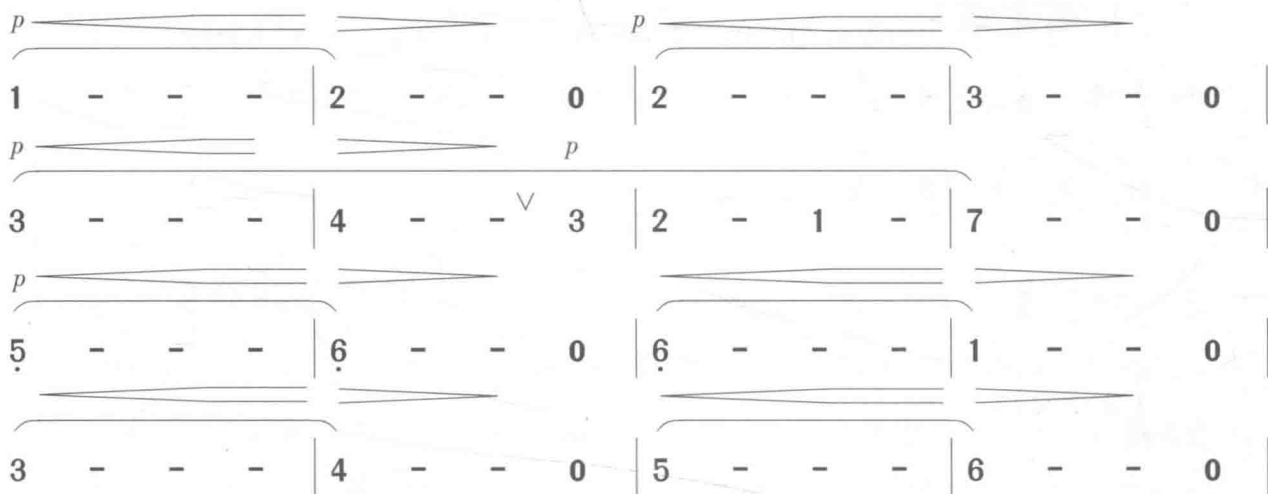
(1) 双唇自然合拢,口腔内部呈半打哈欠状,下巴和前颈部尽量放松。用闻花香的感觉,轻轻将“气”吸入小腹,小腹微微开始膨胀,直至后腰和后背时保持住,用意念想“哭”的感觉,自然将音哼出来。

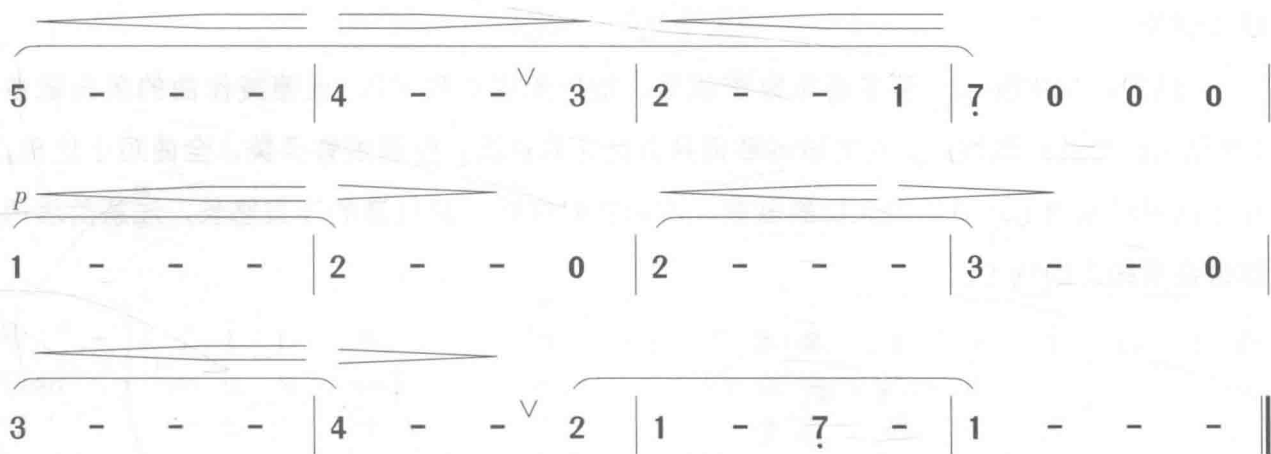
(2) 想“哭”的感觉是为了找声音贴着咽壁的感觉,以使鼻腔和眉心处产生共鸣,这样发出的哼鸣就比较集中、明亮。喉咙发紧引起的发声位置不正确,会导致音色不集中、暗淡。

(3) “a”加辅音“m”,发声时以唱哼鸣的感觉将气息准备好,找到发声位置,自然唱出“ma”。

(说明:练习时可选择从自己最容易发声的音区开始。)

(二) 练声曲

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

说明 此练声曲选自《孔空声乐练习曲50首》第二首。这首练声曲比较简单，主要是二度音程的练习，演唱时注意气息平稳和音乐的流畅、连贯。男女各声部可根据自身的音域情况选择用不同的调、加不同的母音进行练习。

(三) 歌曲

► 《花非花》

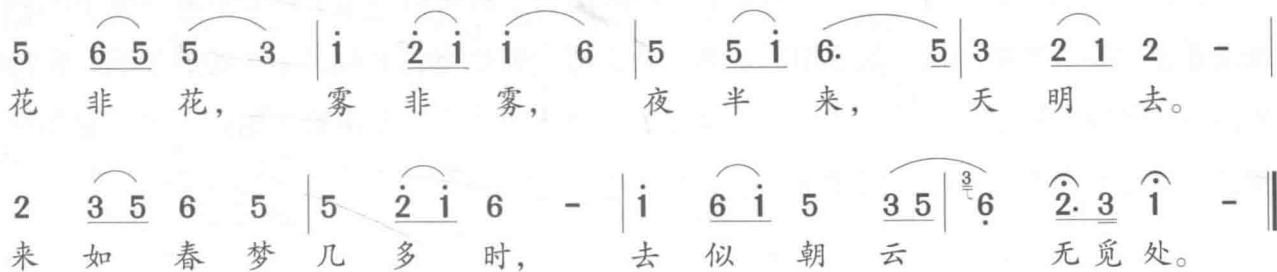
《花非花》是一首古诗词歌曲，歌词选自白居易《白氏长庆集》中的一段。歌词中穿插的美丽且短暂的意象，表达出一种对曾经存在的美好生活的回忆；歌词短小精悍，意境朦胧、诗意含蓄，内在传递出一种漠然的伤感。

该作品为典型的一段式结构，短短的四句实现“起承转合”。演唱时，首先要随着旋律起承转合的变化，将内心的体会与情感通过二度创作表达给听众，注意气息的流动性。其次，古诗词的演唱讲究咬字清晰，要把握好词曲结合中的音韵，做到字正腔圆。基础较好的同学可以用弱声控制演唱。

花 非 花

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

〔唐〕白居易 词
黄 自 曲

① 《送别》

《送别》是中国近代著名音乐家李叔同，根据美国约翰·P. 奥德威作曲的美国歌曲《梦见家和母亲》改编的。这首歌的歌词具有诗化的意境，曲调婉转柔美，全曲短小优美，在中国早就成为了一首脍炙人口的歌曲。演唱的时候要注意气息的连贯悠长，注意前后两部分在情绪上的对比。

送 别

1=C $\frac{4}{4}$ J.P. 奥德威 曲
李叔同 填词

5	3	5	i	-	6	i	5	-	5	1	2	3	2	1	2	-	0	0	
长	亭	外，			古	道	边，		芳	草	碧	连	天，						
长	亭	外，			古	道	边，		芳	草	碧	连	天，						
5	3	5	i.		7	6	i	5	-	5	2	3	4.	7	1	-	0	0	
晚	风	拂			柳	笛	声	残，		夕	阳	山	外	山。					
问	君	此			去	几	时	来，		来	时	莫	徘徊。						
6	i	i	-		7	6	7	i	-	6	7	i	6	6	5	3	1	2	-
天	之	涯，			地	之	角，			知	交	半	零	落，					
天	之	涯，			地	之	角，			知	交	半	零	落，					
5	3	5	i.		7	6	i	5	-	5	2	3	4.	7	1	-	-	0	
一	觚	浊			酒	尽	余	欢，		今	宵	别	梦	寒。					
人	生	难			得	是	欢	聚，		唯	有	别	离	多。					

① 《哪一天才肯》

这是一首相对简单的意大利艺术歌曲，用简洁明了的曲调刻画了内心对爱人寄予的深情及希望得到对方的心情。歌曲用的是3/4拍记谱，但也有临时改用2/4拍的情况，应特别注意拍子的变换以及节拍的律动。演唱时还应注意多处乐句采用第二拍起，应注意节拍重音。此曲难度不大，但应该注意气息的灵活性。

哪一天才肯

苔那利亚 曲
方 晓 明 译1=C $\frac{3}{4}$

6 - 7 $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 6 - | $\sharp 5$ 0 7 $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7 | $\dot{1}$ 0 $\dot{1}$ 7 |
 Quan do sa rà quel di, chio mi veg - gin da te, fa - vo
 哪 一天 你 才 肯, 允 诺 我 的 爱 情, 允 诺

$\dot{1}$. 7 6 | $\dot{3}$ 0 0 | $\overset{>}{6}$ - 7 $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 6 - | $\sharp 5$ - $\overset{>}{\sharp 5}$ |
 ri to d'un si?
 我 的 爱 情?

$\overset{>}{5}$ 5 5 | 5. 4 3 | 0 3 2 | 3 0 0 | 0 3 4 |
 ca ra boc ca dil - lo tu sea' ca
 哪 一 天 才 会 看 到 你 那 可

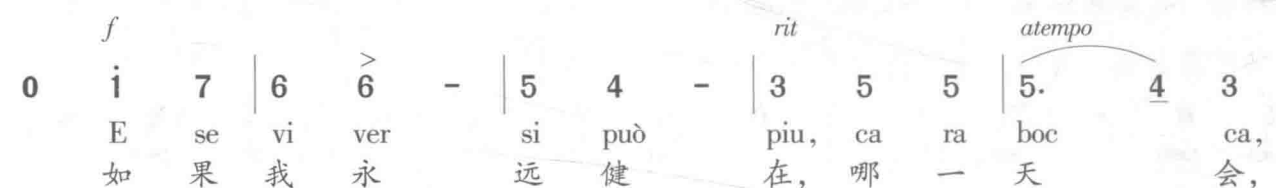
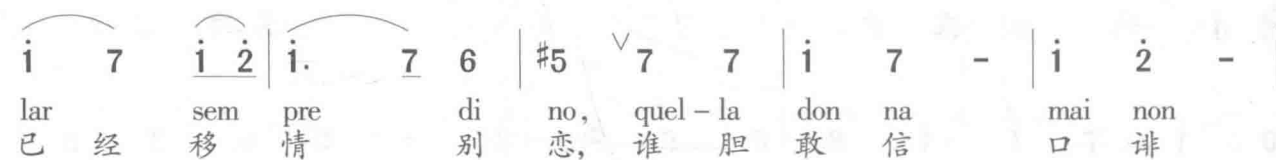
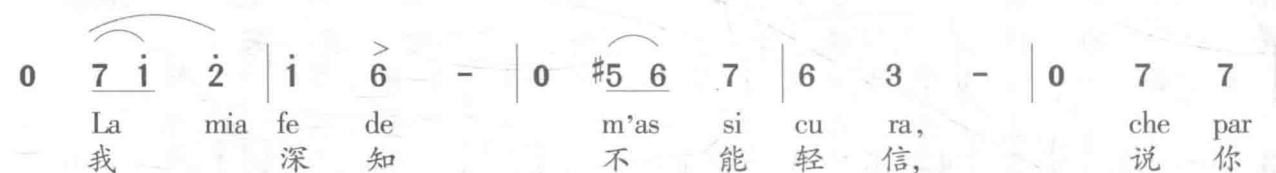
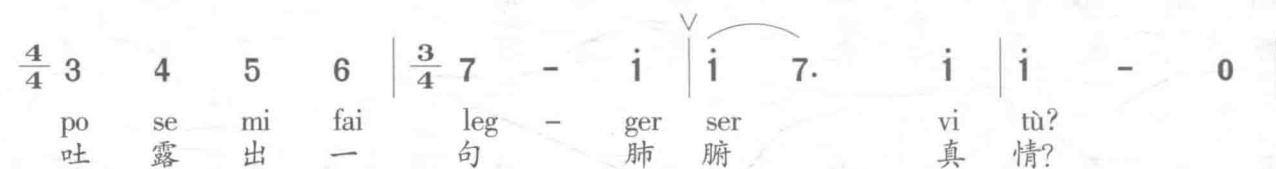
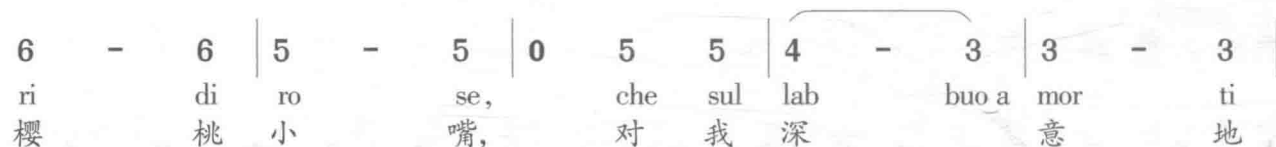
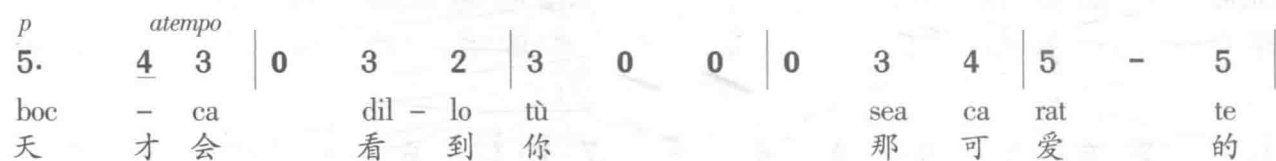
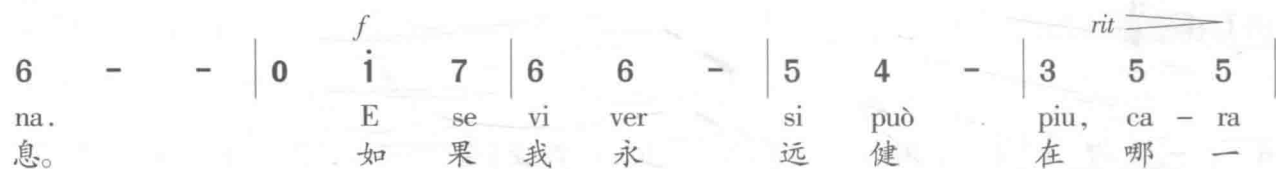
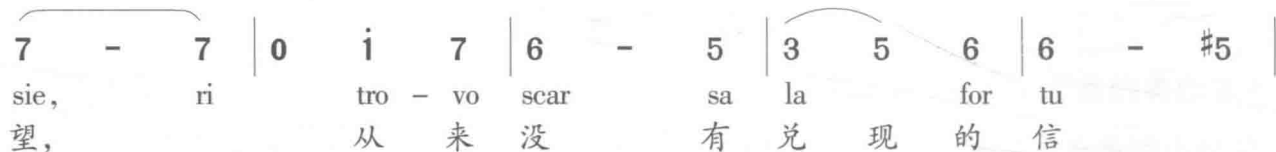
5 - 5 | 6 - 6 | 5 - 5 | 0 5 5 | 4 - 3 |
 rat - te ri di ro se, che sul lab broa
 爱 的 樱 桃 小 嘴, 对 我 深

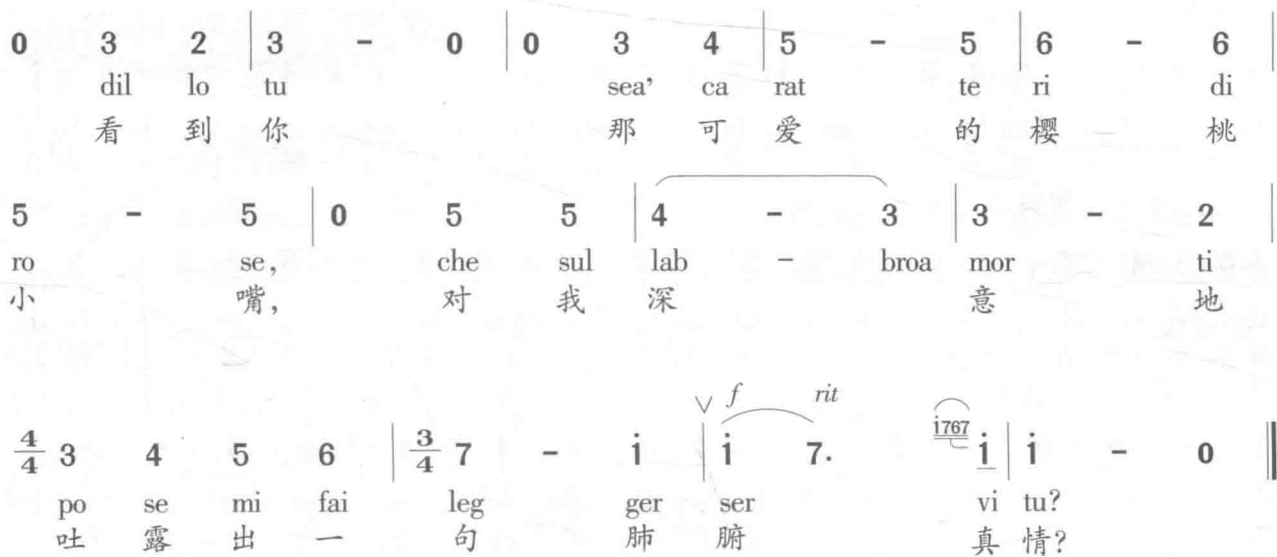
3 - 2 | $\frac{4}{4}$ 3 4 5 6 | $\frac{3}{4}$ 7 - $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 7. | $\dot{1}$ $\dot{1}$ - 0 |
 mor ti po se, mi fai leg ger ser vi tù?
 意 地 吐 露 出 一 句 肺 腑 真 情?

0 $\dot{1}$ 7 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ 6 | 6 6 $\sharp 5$ | 6 3 0 | 0 3 3 |
 con - to l'o re ad u na ad u na, co - me
 光 阴 似 箭 已 经 流 失 数 年, 我 依

3 - 3 | 3 - 6 | $\sharp 5$ - $\sharp 5$ | 0 $\dot{1}$ $\dot{1}$ | 7 - 7 |
 fos ser an ni in te ri, ma nel col mo
 旧 耐 心 地 期 待, 积 年 累 月

$\dot{1}$ 6 - | $\sharp 5$ - 3 | 0 $\dot{1}$ 7 | $\dot{1}$ - 7 | $\dot{1}$ $\dot{2}$ - |
 dei pen sie, ri ma nel col mo dei pen
 的 愿 望, 积 年 累 月 的 愿

④ 《百合与玫瑰》

是意大利著名作曲家多尼采蒂创作的艺术歌曲，这首歌曲由完全相同的两段旋律构成，主要表达了对“百合”与“玫瑰”这两种花的赞美，它们都是一样的美丽芬芳，不应该只偏爱它们中间的一种。全曲是弱起，演唱的时候要根据旋律的律动来换气，歌曲中还有一些非节拍重音，演唱的时候要特别留意。

百合与玫瑰

1 = $\flat$ B $\frac{4}{4}$
 中速

多尼采蒂 曲

f *p*

3 4 - 3. 4 | 5 1 1. 7 1. 2 | 3 1 - 1. 2 | 1. 7 6. 5 6. 5 6. 7 |

da to am bo nac que ro in un pra to, ed un ri vo, am bo nu
目 双方同 生 在一片 草原, 与 一条河 流, 双 方共

rall

1 0 3. 4 5 - | 5 1. 2 5 6. 7 | 1 3. 4 5 - | 5 1. 2 5 3. 2 |

dri. ed un ri vo, am bo nu dri ed un ri vo am bo nu
滋养。与一条 河 流, 互 相 滋养。与 一 条 河 流 互 相 滋

1 - 0 0 | 0 0 0 3. 4 | 5 1 1. 7 1. 2 | 3 1 - 1. 2 |

dri. L'u noè fi glio del pu do re a bel
养。 它们 彼 此 凸 显 对 方 的

1 7 6 5 | 5 1 0 0 3. 4 | 5 1 1. 7 1. 2 | 3 1 - 3. 1 |

ta deè l'al tro ca ro de o lez za no del, pa ro ed han
价 值 它 们 都 有 无 双 的 芳 香, 在 人 们

7 2. 1 6 1. 7 | 5 0 0 5. 7 | 2 - 3 2 #1 | 2 5 - 5. 7 |

re gno in o gni cor, Lun tu vin ci nel can do re del tuo
心 中 都 价 值 连 城, 当 你 用 你 白 净 的 胸 脯 和

f *p*

2 2. 2 #2 2 | 3 4 - 3. 4 | 5 1 1. 7 1. 2 | 3 1 - 1. 2 |

Se no e del tuo rol to o gni, pre giod l'd tro e tol to del tuo
脸 庞 击 败 其 中 一 朵 花 时, 你 的 胜 利 赞 歌 同 时 也

rall

1 7 6 5 6 5 6 7 | 1 0 3. 4 5 - | 5 1. 2 5 6. 7 |

lab bro in can ta tor dal tuo lab bro in - can ta
得 到 夺 走 了 另 一 朵 花 的 价 值 夺 走 了 另

1 3. 4 5 - | 5 1. 2 5 3. 2 | 1 - 0 0 ||

tor dal tuo lab bro in - can ta tor.
一 朵 花 的 所 有 价 值。

备选歌曲:《尼娜》《懂你》《大红枣》《三次到你家》