

Gao Shi Sheng Yue Jiao Xue
Xi Tong Lun

高师声乐教学 系统论

李人亮 = 著

LIRENLIANG ZHU

黑龙江人民出版社

GaoShi ShengYue JiaoXue
XiTongLun

高师声乐教学 系统论

李人亮 = 著

LIRENLIANG ZHU

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

高师声乐教学系统论/李人亮著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2005.5

ISBN 7-207-06625-2

I. 高... II. 李... III. 声乐—教学研究—师范大学—教材 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 052306 号

责任编辑:李珊
装帧设计:李梅

高师声乐教学系统论

Gaoshi Shengyue Jiaoxue Xitonglun

著者:李人亮

出版发行:黑龙江人民出版社

社址:哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼(150008)

电子邮箱:migrant33@yahoo.com.cn

网址:www.longpress.com

印刷:黑龙江省教育厅印刷厂

开本:880×1230 毫米 1/32

印张:8.875

字数:220 500

印数:1-1 000

版次:2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

书号:ISBN 7-207-06625-2/G·1553

定价:19.80 元

如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换

目 录

绪 论 /1

第一编 高师声乐教学的理论知识系统

第一章 概述 /11

- 第一节 高师声乐教学理论知识系统的概念 /11
- 第二节 高师声乐教学理论知识系统的重要性 /12
- 第三节 高师声乐教学理论知识系统的特点 /14
- 第四节 高师声乐教学理论知识系统的构成 /15

第二章 高师声乐教学的基础理论知识系统 /17

- 第一节 文学基础理论知识系统 /17
- 第二节 史学基础理论知识系统 /25
- 第三节 美学基础理论知识系统 /34

第四节	心理学基础理论知识系统	/ 40
第五节	艺术学基础理论知识系统	/ 50
第三章	高师声乐教学的专业基础理论知识系统	/ 68
第一节	音乐基础理论知识系统	/ 68
第二节	音乐史基础知识系统	/ 78
第三节	教育学基础理论知识系统	/ 81
第四节	教学法基础理论知识系统	/ 84
第四章	高师声乐教学的专业理论知识系统	/ 86
第一节	声乐理论知识系统	/ 86
第二节	声乐史基础知识系统	/ 92
第三节	声乐教育学理论知识系统	/ 99
第四节	声乐教学法理论知识系统	/ 100

第二编 高师声乐教学的实践技能系统

第五章	概述	/ 105
第一节	高师声乐教学实践技能系统的概念	/ 105
第二节	高师声乐教学实践技能系统的重要性	/ 106
第三节	高师声乐教学实践技能系统的特点	/ 107
第四节	高师声乐教学实践技能系统的构成	/ 108
第六章	高师声乐教学的基础实践技能系统	/ 110
第一节	文学技能	/ 110
第二节	心理技能	/ 115
第三节	艺术技能	/ 119
第七章	高师声乐教学的专业基础实践技能系统	/ 125
第一节	音乐技能	/ 125

第二节	声乐创编技能	/126
第八章	高师声乐教学的专业实践技能系统	/128
第一节	发声技能	/128
第二节	共鸣技能	/153
第三节	呼吸技能	/163
第四节	语言技能	/172
第五节	识谱技能	/184
第六节	视唱技能	/187
第七节	听音技能	/190
第八节	演唱技能	/194

第三编 高师声乐教学的教学实施系统

第九章	概述	/215
第一节	高师声乐教学实施系统的概念	/215
第二节	高师声乐教学实施系统的重要性	/217
第三节	高师声乐教学实施系统的特点	/219
第四节	高师声乐教学实施系统的构成	/222
第十章	高师声乐教学的思想原则系统	/223
第一节	高师声乐教学的指导思想	/223
第二节	高师声乐教学的教学原则	/234
第三节	高师声乐教学的教学关系	/236
第十一章	高师声乐教学的方式方法系统	/239
第一节	高师声乐教学的教学过程	/239
第二节	高师声乐教学的教学模式	/244
第三节	高师声乐教学的教学方法	/247

✓ 高师声乐教学系统论

第四节	高师声乐教学的课程类型	/249
第五节	高师声乐教学的教学评价	/251
第十二章	高师声乐教学的技术艺术系统	/261
第一节	高师声乐教学的高科技教学手段	/261
第二节	高师声乐教学的教学艺术	/266
第三节	高师声乐教师的修养	/272
参考文献		/278

绪 论

声乐是音乐艺术中影响最广、与人们贴得最紧最近的艺术之一。

声乐与我们的生命息息相关。从出生的摇篮曲到恋爱的情歌再到去世的挽歌或安魂曲,声乐可谓时时与我们相伴,贯穿于我们整个人生。

声乐与我们的生活息息相关。西方的歌剧、音乐剧,我国戏曲中的京剧、评剧、越剧、黄梅戏、龙江剧……曲艺中的二人转、大鼓、琴书、坠子、单弦……影视艺术中的主题歌、插曲、歌星的演唱……最近流行的 CD、卡拉 OK……如此等等,声乐都成为与我们形影不离的朋友和伴侣。

然而,关于什么是声乐的问题,无论是在理论上,还是在实际生活中,却众说纷纭,莫衷一是,见仁见智。这也是一种颇为有趣的现象。

照我看来,声乐的概念有广义与狭义两种。

广义的声乐,按权威工具书《辞海》的释义,又分为两种:其一是“音乐”的别称,这在古典文献与古代音乐理论中比较普遍。

《辞海》引证《周礼·地官·鼓人》云:“鼓人掌教六鼓四金之音声,以节声乐,以和军旅,以正田役。”^①其二是“音乐的一个大类。由人按词曲乐谱歌唱表演,使人感受艺术效果。常带乐器伴奏。有独唱、合唱等多种形式”。^②其中的第二种,说得简单与直白一点,就是:声乐是由人歌唱的艺术,因此也简称为“歌唱艺术”。是与“演奏艺术”的“器乐”相对应的。

而狭义的声乐,按著名音乐教育家周荫昌的解释,则是:“从音乐表演的意义上说却只有在一定范围内、符合特定规范的歌唱才被称作‘声乐’。比如,中国各地区、各民族有浩如烟海的民歌,成百上千种戏曲、说唱,它们各有自己的演唱规范,尤其戏曲、说唱,不仅规范严格,还有不少专门的演唱方法、技巧,以及系统的练习活动,但它们既不自称也不被称为‘声乐’。可见,在中国,实际上,‘声乐’主要是指在中外艺术歌曲(广义的。也包括经过整理、加工、改造的民歌)、歌剧(唱段、选段)范围内,符合特定规范的歌唱。”^③虽然,“‘声乐’一词已相当普遍,但‘声乐’是什么?‘声乐’所及的范围在哪里?‘声乐’与歌唱、演唱之间是什么关系等基本概念,恐怕不少人,包括一些视声乐为自己‘本行’的‘业内’人士也未必都能说清楚。”^④但是,我们总该有一个约定俗成,即比较统一、比较接近、比较通用的概念。所以我认为:这两种(广义与狭义)概念是可以并存同用的,但为了避免混乱,一般来说,在声乐理论与声乐实践中,多用广义的概念;而在声乐教学中,多用狭义的概念。当然,这只是相对而不是绝对的,例如在声乐实践中,个别时候也使用狭义的概念;而在声乐教学中,个别时候也使用广义的概念。

①② 转引自《辞海》缩印本,上海辞书出版社 2000 年第 1 版,第 650 页。

③④ 周荫昌:《俞子正、田晓宝、张晓钟编著〈声乐教学论〉序》,西南师范大学出版社 2000 年版。

世上的万物都是纷繁复杂、动态多变的,声乐艺术也如此,其概念使用的复杂多变性,也就理所当然地成为题中应有之义了。

中国有句古话:“名不正言不顺。”因此,关于“声乐”概念的正名与阐释,就是必要的工作了。

声乐的概念复杂多变,声乐的教学就更是复杂多变的了。众所周知,声乐是看不见摸不着无形的只可意会不可言传的时间艺术与听觉艺术,它变幻莫测、奥妙无穷,这就决定了声乐教学的艰难性与复杂性。

应该说,艺术教学难,音乐教学更难,声乐教学就难上加难。它是把知识转化为技能、理论转化为素质的过程,很显然,这是一项复杂的系统工程。

而高师声乐教学,又必须有别于一般艺术院校声乐教学,具有自身的个性特点,这就更成为当前的一大难题。

目前,关于声乐教学的教科书与理论专著,可谓汗牛充栋,但多数高师声乐教材均沿用一般艺术院校声乐教学的理论与经验,很少具有“高师”自身的声乐教学特点,这就从根本上影响并削弱了作为教科书的针对性和适用性。所以,编写真正富有高师声乐教学特点的教材,便成为当务之急。作为高师的声乐教师,虽然勉为其难,也当知难而进,这是历史使命感与岗位责任感的必然。

“实践是检验真理的惟一标准”,要编写出具有高师声乐教学特点的教材,必须先搞清高师声乐教学的具体特点。那么,高师声乐教学究竟有哪些自身的特点呢?根据个人多年来高师声乐教学的实践与理性思考,我认为主要有列几大特点:

一、多元化

这种多元化是与一般艺术院校声乐教学相比较而言的,也是全方位、多层面的。无论是在教学内容上、知识范围上、技能深度上,还是在教学手段上、教学方法上、综合程度上,都是多元化的。

这种多元化又是由下列原因所决定的:

1. 专业特点的多元性

比起艺术院校声乐专业的特点来,高师音乐教育专业的声乐教学具有自身的特点。这种特点要表现为“艺术性”与“师范性”的二元结合,即艺术院校的声乐专业只具有“艺术性”特点,而高师声乐教学则兼有“艺术性”与“师范性”的双重特点,或谓“艺术性”与“师范性”的交叉性或边缘性。

所谓“艺术性”,即指声乐艺术通过形象反映生活、表现思想感情所达到的准确、鲜明、生动的程度以及形式、结构、表现技巧、体现风格的完美程度。

所谓“师范性”,即指榜样性与典范性。“师范”一词,最早见于文字记载的,是《北史·杨播传略》:“恭德慎行,为世师范。”“师范”一词为我国所独有专用,以“师范”二字冠名学校的,也是我国所独有。我国第一所师范院校是1908年(清光绪三十四年)所创办的京师优级师范学堂(其前身为1902年即清光绪二十八年京师大学堂所设的师范馆),现为首都师范大学。“师范性”体现在声乐教学中,就是培养学生具有声乐教师的知识、技能、修养。

概言之,“艺术性”即“会唱”;“师范性”即“会教”,而“艺术性”与“师范性”的结合,也就是“会唱”与“会教”的结合。显而易见,这种多元化是十分突出的。

2. 培养目标的多元性

一般艺术院校的声乐专业,主要是培养声乐演员。

而高师音乐教育专业,主要是培养各级各类院校或学校的音乐或声乐教师。同时根据当前与未来社会的多元化人才需求,还要充分考虑到学生毕业以后的多元化就业渠道,兼顾多元化的培养目标,其中主要有:进入专业艺术表演团体担任专业声乐演员;签约有关音乐公司做专业歌手或音乐人;进入文化馆或艺术馆担任群众音乐活动的声乐教师或辅导员;个体开办私立音乐或声乐院校,担任主办人或声乐教师,或二者兼任;进入私立音乐或声乐院校,担任专业声乐教师;进入电台、电视台,担任音乐节目或栏目主持人或编辑;进入报刊等其他媒体,担任娱乐栏目或音乐栏目的

记者、编辑……多元化的培养目标带来多元化的学习需求,也就必须有多元化的教学与之相匹配。

3. 学生来源的多元性

一般艺术院校声乐专业的学生,来源总的来说比较整齐、比较单一,基本上绝大多数都不仅对声乐艺术有浓厚兴趣,而且有一定专长乃至一定造诣。

而高师音乐教育专业的学生,除具有一般艺术院校声乐专业学生的特点以外,还有自身“师范性”特点:入学考试除了术科要考视唱练耳、钢琴演奏、乐理课外,在参加全国统一高考文科的文化课考试中的总成绩,要不低于全国高考本科统一录取分数段的60%,明显高于一般艺术院校的考生。因此,高师音乐教育专业的学生,文化素质与综合素质普遍较高,这也是他们毕业以后“为人师表”的基础。

所以,作为高师声乐教师,就要站在较高的起点上,千方百计使学生继续在声乐领域向更高的目标攀登,并使他们各取所需,各扬其长,各得其所,共同成材。于是教学的多元化也就不言而喻了。

二、基础化

如果说,一般艺术院校声乐教学更注重专业化的话,那么相对而言,高师的声乐教学则更注重基础化。

高师音乐教育专业不像艺术院校声乐专业那样,即不一定培养歌唱家,而更多的是培养中学音乐教师,学生毕业以后要面对中学生,从事音乐的启蒙教育工作。因此,高师音乐教育专业的学生,就必须掌握声乐的基本理论和演唱的基本技能,并掌握声乐教学的基本原则和基本方法,这四个“基本”,便构成了高师声乐教学的核心——基础化。

这种“基础化”,体现在教学中,一是教学内容不是“专”而是“广”,教师要“一专多能”,学生也要成为“多面手”。例如艺术院校的声乐专业,学生可以任选三种乐派(美声乐派、民族乐派、通

俗乐派)中的任何一种,作为自己的主修课或主攻方向,教师也可以专业对口(即每一种乐派的教师专门教与之相对应的一种乐派的学生)。而高师的音乐教育专业所注重的,是三种乐派共同的科学发声方法,是歌唱的基本功,而不必分具体乐派。

三、科技化

我们面临的 21 世纪,是一个高科技的时代。各行各业都要与时俱进,应对高科技的挑战,高师的声乐教学,也当然毫不例外。

虽然艺术院校的声乐教学也已引进了高科技的教学内容与教学手段及教学设备,但高师的声乐教学,高科技化程度更高、范围更广。

一方面,体现在声乐理论的讲授与复习和声乐技能的训练与实践中。例如充分利用现代化的录音录像技术 CD、VCD 等,把名家名曲的演唱实况、教师的授课实况、学生的练习与实验实况等,录制或刻录成磁带或光盘,把一次性变为多次性、瞬间性变为恒久性、不变性变为反复性,起到重复、反馈、检验、分析、研究、总结、巩固、提高等多功能作用。

另一方面,体现在综合声乐教学中。例如同样利用高科技手段,将名师名课、专家讲学、观摩教学、学生试讲等,录制或刻录成磁带或光盘。还可以充分利用电子技术进行远程教学、制作电子课件等。

总之,高科技与高师声乐教学结缘,不仅会极大地提高教学质量,而且有广阔的前景。

针对高师声乐教学的上述三大特点,高师声乐教材编写的立意与定位也就不言自明了:适应并充分体现这些特点。

当然,这个立意与定位很高,很有“大话”之嫌。不过古人有一句名言:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。”意思是说,目标定为上等,只能取得中等成绩,目标定为中等,只能取得下等成绩。若是目标定为下等,恐怕只能取得等外品的成绩了。我觉得这话很有道理,所以为了尽量取得好一点的业绩,我想把目标

定得略微高一点并无坏处。

于是,本书的立意与定位也就十分明确了:

一、新颖性

本书力图冲破目前高师声乐教材一直沿用艺术院校声乐教材的旧框,形成具有高师声乐教学特点、符合高师声乐教学规律、适应高师声乐教学实践的内容与体系,以此显示出理论的创新性与实践的新颖性。

二、先进性

本书试图引进西方先进的“系统论”的研究方法,以显示其先进性。

系统论是研究系统的一般模式、结构、性质和规律的理论,也称“一般系统论”。其内涵很广,包括一般系统论、控制论、自动化理论、信息论、集合论、网络理论、对策论、决策论、电子计算机等理论和方法。是由奥地利生物学家贝塔朗菲于1945年首创的。早在1937年,他就首次提出了“一般系统论”的概念,成为系统论的萌芽。1945年,他发表了《关于一般系统论》的论文,正式形成了系统论的理论。1972年,他又发表了《一般系统论的历史与现状》一文,使系统论更加完整。他认为,一般系统论包含三大内容:一是研究系统的科学和数学系统理论;二是系统技术,包括系统工程;三是系统哲学。

20世纪80年代以来,随着我国改革开放的不断深入,系统论被引进并被广泛应用。我国著名的科学家钱学森先生指出,系统论是系统科学与哲学之间的中介理论,具有重要的理论价值与应用价值。

为此,本书将高师声乐教学作为一个母系统,作为一项总的复杂的系统工程。在其下面,又分为三个子系统,即“理论知识系统”、“实践技能系统”、“教学实施系统”,每一系统为一编,共分第一、第二、第三编。每一编中,在“子系统”下,又分为“子子系统”与“子子子系统”,即分为章与节。

三、时代性

如前所述,我们的时代是高科技时代。因此本书尽量引进高科技内容与手段,以显示出 21 世纪的时代特点。

当然,目标与效果、愿望与现实,永远都不可能完全同步,有时甚至距离很大,目标大于效果、愿望大于现实的现象屡见不鲜、在所难免。本书期待着实践的检验。

第一编

高师声乐教学的 理论知识系统

