

声乐教学法导论

韩德森 著

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

声乐教学法导论

Shengyue Jiaoxuefa Daolun

韩德森 著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目 (C I P) 数据

声乐教学法导论 / 韩德森著 . -- 北京 : 高等教育出版社 , 2014.3
ISBN 978-7-04-039061-2

I . ①声… II . ①韩… III . ①声乐艺术 - 教学法 - 高等学校 - 教材 IV . ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 298190 号

策划编辑	张卓卓	责任编辑	张卓卓	封面设计	李卫青
版式设计	李卫青	责任校对	刘春萍	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	高教社 (天津) 印务有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	12.25	版 次	2014 年 3 月第 1 版
字 数	258 千字	印 次	2014 年 3 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 39061-00

内容简介

《声乐教学法导论》一书，是作者从事声乐演唱和教学研究工作三十余年所获心得之理论总结。本书从宏观的角度对声乐教学体系的科学构建提出了新的见解，对声乐教学实践中的诸多微观问题进行了深入探究，以实证与辩证相结合的思维方式，对各类声乐问题进行了全面透彻的客观解析，力求探得声乐教学的科学常理和行之有效的教学方法。

本书对相关声乐教学问题的理论解析深入浅出、循序渐进，语言透彻易懂、例证具体详尽。全书共设十二章，系统论述了歌唱教学基础、歌唱流派、歌唱力学、歌唱术语、歌唱心理、歌唱审美、歌唱气息、歌唱发声、歌唱共鸣、歌唱语音、歌唱声病、歌唱噪音病变等主要的声乐教学问题，并就相关问题给出了具体的解决办法和教学建议。

本书所阐释的声乐理念、教学方法新颖独特，与教学实践联系紧密，简明高效，可操作性强，适用为普通高等学校的声乐专业教材，也可作为声乐教师及声乐爱好者的进修用书。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

引 论·····	1
----------	---

上篇 歌唱教学理论篇

第一章 歌唱教学基础问题的解析·····	7
本章导读·····	7
第一节 声乐教学的基本原理·····	8
第二节 歌唱技能的训练基础·····	9
第三节 童声歌唱的教学基础·····	12
第四节 成年人歌唱的教学基础·····	17
思考与实践·····	19
第二章 歌唱流派问题的解析·····	21
本章导读·····	21
第一节 美声唱法的艺术特性·····	22
第二节 民族唱法的艺术特性·····	22
第三节 流行唱法的艺术特性·····	27
第四节 中国传统唱论辨析·····	31
思考与实践·····	38
第三章 歌唱力学问题的解析·····	39
本章导读·····	39
第一节 歌唱身体支点的形成·····	40
第二节 歌唱气息支点的形成·····	41
第三节 歌唱发声支点的形成·····	41
第四节 歌唱共鸣支点的形成·····	42
第五节 歌唱张力的形成·····	43
第六节 歌唱力学应用能力的培养·····	45
思考与实践·····	46

第四章 歌唱术语问题的解析	47
本章导读	47
第一节 歌唱声区的统一	48
第二节 喉头的稳定	54
第三节 真假声的过渡	56
第四节 位置的保持	58
第五节 关闭的状态	60
第六节 打开的标准	61
第七节 音准的把握	62
第八节 色调的协调	65
思考与实践	67
第五章 歌唱心理问题的解析	69
本章导读	69
第一节 音乐心理基础	70
第二节 歌唱教学心理的形成	71
第三节 歌唱思维方式的辨析	73
第四节 歌唱信心的建立	79
第五节 歌唱感觉的培养	83
思考与实践	86
第六章 歌唱审美问题的解析	87
本章导读	87
第一节 歌唱审美的基础	88
第二节 歌唱审美比较	91
第三节 歌唱风格的把握	95
第四节 艺术处理的原则	97
思考与实践	98

下篇 歌唱教学实践篇

第七章 歌唱气息问题的解析与方法应用	101
本章导读	101
第一节 日常呼吸的一般规律	102

第二节 歌唱呼吸的特殊规律·····	104
第三节 歌唱气息的形成机制·····	105
第四节 歌唱气息整体状态的构成·····	107
第五节 歌唱气息应用能力的培养·····	110
思考与实践·····	113

第八章 歌唱发声问题的解析与方法应用····· 115

本章导读·····	115
第一节 歌唱声学基本原理·····	116
第二节 歌唱的生理机能·····	121
第三节 喉的发声机能·····	125
第四节 声带的发声机能·····	131
第五节 歌唱发声整体状态的构成·····	137
第六节 歌唱发声应用能力的培养·····	140
思考与实践·····	143

第九章 歌唱共鸣问题的解析与方法应用····· 145

本章导读·····	145
第一节 咽腔共鸣·····	146
第二节 头腔共鸣·····	151
第三节 胸腔共鸣·····	152
第四节 口腔共鸣·····	153
第五节 鼻腔共鸣·····	155
第六节 歌唱共鸣整体状态的构成·····	156
第七节 歌唱共鸣应用能力的培养·····	157
思考与实践·····	158

第十章 歌唱语音问题的解析与方法应用····· 159

本章导读·····	159
第一节 歌唱的字音标准·····	160
第二节 歌唱的声韵规律·····	161
第三节 歌唱的声调特点·····	163
第四节 十三辙的应用规则·····	164
思考与实践·····	168

第十一章 歌唱声病问题的分析与解决	169
本章导读	169
第一节 白声	170
第二节 喉音	170
第三节 鼻音	171
第四节 舌根音	171
第五节 声音抖动	172
第六节 喉头滑动	173
第七节 下巴僵硬	174
第八节 气息虚浮	175
第九节 声门漏气	175
思考与实践	176
 第十二章 歌唱嗓音病变问题的成因及预防	177
本章导读	177
第一节 慢性喉炎	178
第二节 声带小结	179
第三节 声带息肉	179
第四节 喉肌疲劳	180
第五节 声带黏膜下出血	181
第六节 假声带肥大	181
第七节 歌唱嗓音保健原则	182
思考与实践	183
 参考文献	184
后 记	185

引 论

笔者以为，中国的声乐理论著述以林俊卿的《歌唱发音的机能状态》^①一书尤具深度，但由于其医学博士的学术背景，该部大作内容过于艰深，并不适用于普通高校教学；目前声乐界较活跃的几位声乐教学家，虽以教学实践名动江湖，但仅见教学碟带和歌唱散论；已面市的声乐理论书籍和教材虽有不少，然多拘泥于对声乐问题的原则性阐述，让人读来貌似高深，却不够贴近声乐教学的实际需求。

常言道：“工欲善，必先利其器。”声乐教学亦同此理，如能有一本明确指引教学路径、切实解决教学问题的教材，必将事半功倍。《声乐教学法导论》一书以为广大声乐学习者答疑解惑、指点迷津为宗旨，全书共设十二章，分为歌唱教学理论篇和歌唱教学实践篇，对主要的歌唱教学问题进行了全面论述。

本书对声乐教学问题的理论解析和方法应用具有以下特点：

一、学术观点新颖，理论阐释清晰

“科学唱法”在20世纪末似乎备受推崇，但如今在实践中已被证明是不宜提倡所谓科学的“大一统唱法”的，但是唯我独尊、完全排斥他的做法同样不可取，本书关于美声唱法、民族唱法、通俗唱法等辨析对进一步理清所谓的“唱法问题”起到积极的启示作用。

本书在歌唱心理的认识上，对歌唱教学心理、歌唱思维方式、歌唱信心、歌唱感觉的分析，对解决相关的声乐教学问题都有积极的参考价值。

通常的声乐教学，虽然也注重气息、发声、共鸣问题，但鲜见歌唱力学的研究。然任何运动都必须有运动力的支点，歌唱自然也不例

^① 林俊卿. 歌唱发音的机能状态 [M]. 北京：人民音乐出版社，1957年。

外,本书专辟一章,以支点问题入手探讨了歌唱运动的身体支点、气息支点、声音支点和共鸣支点,并与图示结合,直观明了,对歌唱运动整体把握能力的提高不无作用。

在歌唱字音方面,本书借鉴了传统的十三辙训练方法,改变了美声技法唱中文“本就含糊”的观念。同时结合教学实际对声乐教学原理加以探索,并针对各年龄阶段的不同发声机能,对童声、变声期及成年人的声乐教学特点加以区分。

嗓子是娇贵的乐器,难免会出现这样那样的问题,本书对白声、喉音、声音抖动等毛病加以辨析,论述了慢性喉炎、声带小结、声带息肉等病症的产生原因,并提出了预防对策。

一些歌唱术语往往语焉不详,诸如关闭、打开等,皆不能对表面字意做“想当然”的解读。本书对此类问题及真假声、声音位置、歌唱喉头等概念进行了深入分析。

二、研究视角独特,注重整体把握

歌唱活动是一个整体,某一歌唱问题的产生往往是一系列因素的综合表现。虽然本书是按论题进行阐释,但又并不条块分割,中间多有联系。如一般声乐教学采取的是“自下而上”的教学方式,即先分别从各个具体的发声技术问题入手,逐步建立起歌唱发声的各项基础状态,继而综合。

但事实上歌者如果不能对自己的声音状态做整体的把握,往往会纠缠于技术细节而无助于问题的解决。本书针对这一现象提出了“自上而下”的教学方式加以补充,从而高屋建瓴地全面审视歌唱的整体和谐,并从容调节各局部歌唱机能的动态平衡。

再如关于歌唱声区的认识,本书首先理清了声区概念的来源,然后对管风琴的发声机制和嗓子的发声机制进行比较,从而得出“歌唱声区实际上就是对声带轻、重机能协调性的客观反映”的结论。如此一来,如何解决换声点问题、如何解决不同声区统一的问题就很清楚了。

其他还有很多例子,如唱歌跑调,在乐感尚可的情况下依然走音,就不能不涉及音乐律制、歌唱气息、发声状态、共鸣、咬字吐字、心理等一系列方面。再如对于歌唱应该运用何种呼吸方法的争论,本书提出了“整体呼吸”的概念,认为不同的歌唱效果需要不同的呼吸方式,应该超越“胸式”、“腹式”或者“胸腹联合式”等

通常概念,从而加强呼吸系统各部位在歌唱呼吸运动中的协调性。

本书所述在整体观念基础上的技巧训练还可以避免盲目追求高音或者音量等问题的发生,如此一来,即使是初学者也同样可以唱出适合自己的美妙歌声,从而保证了歌唱的音乐性。

三、歌唱感性与科学常理相结合

本书注重感性经验与科学常理的综合应用。如歌唱的字音,本书并没有和日常语言割裂开来,而是认为二者应该有机结合,以生活语言为基础,自然而然放大、夸张直至达到歌唱所要求的状态。

关于歌唱的呼吸,本书以生活中的深呼吸运动机制体验为基础,认识和把握歌唱呼吸运动的意识特点。再如对于“气息运动的张力”这个看似高深的词语,用“拽着气唱”、“吸着气唱”进行提示后就变得简单易行了。

声带的存在虽然是实实在在的,但对于我们来说又是看不见、摸不着的,虽然我们一直在用,但对它的发声机制与状态还是捉摸不透。本书通过类似的簧管气鸣乐器和唇动气鸣乐器的比较,歌唱发声原理就一目了然了。

歌唱是一件感性的事情,但是歌唱训练又不得不借助理性。本书不满足于“知其然”,而是继续探索其“所以然”。比如现在一些一流的男高音、女高音不仅可以唱出漂亮的高音,还能够唱出结实的低音,其发声原理和全管乐器、半管乐器道理类似,即唱高音时缩小咽管开口(与“小开口”技术相似),唱低音时加大气息力度,促使共鸣腔全段空气柱振动,而这些认识单靠听觉经验是难以达到的。

本书其他诸如对喉功能、声带功能的辨析等论述,都是自然科学知识对歌唱经验知识的融入,全书所附的几十幅图表,帮助读者对歌唱原理的了解更为直接。除了以上提到的特点,本书其他章节如对“中国传统唱法”的梳理,对“民族声乐不等于民族唱法”的见解,对“咽音”的合理成分与不足的分析等,都不无现实意义。

由于歌唱运动主要表现为身体的内在活动,一般具有非直观性的表现特征,因此在声乐教学过程中主要采取实证与思辨相结合的研究方法。

声乐教学研究领域涉及歌唱生理、歌唱心理、歌唱技术和歌唱审美等多方面问题,在歌唱生理方面:主要研究有关歌唱呼吸器官、发声器官和共鸣器官的内在运动规律;在歌唱心理方面:主要研究歌唱

学习心理和表演心理的活动规律；在歌唱技术方面，主要研究歌唱的发声技巧、歌唱的语音和歌唱的表现；在歌唱审美方面，则主要研究歌唱的主客体审美关系和对声乐作品进行审美评价。

随着科学的进步，人们对歌唱生理器官的了解已经较为透彻，但目前的认识水平仍主要停留在静态的图解层面，大多反映为对歌唱生理器官各部位的片断认识，而本书研究声乐教学的根本目的则是要探索歌唱运动的整体协调规律。在动态的歌唱活动中，各种各样的声乐问题似乎总是呈立体状态同时展现在人们面前。例如歌唱的音准问题，一部分人唱歌跑调，通常的原因是其音准听力有问题；但另一部分人的音高听力没有问题，却仍然唱走音，这就是由于受到歌唱的气息、发声、共鸣和咬字吐字等一系列错误状态的综合影响。

某种歌唱问题的形成，实际上是一系列歌唱错误因素的综合表现。我们在实际操作中并不能期望囫圇吞枣般地解决所有的问题，而是应对有关声乐问题所涉及的各个知识点逐一加以认识把握。有关歌唱经验的形成必须以对各知识点的科学认识为核心。经验是知识核心的外延，一旦对知识核心的认识有误，其对经验外延的应用就必然会出现出错。

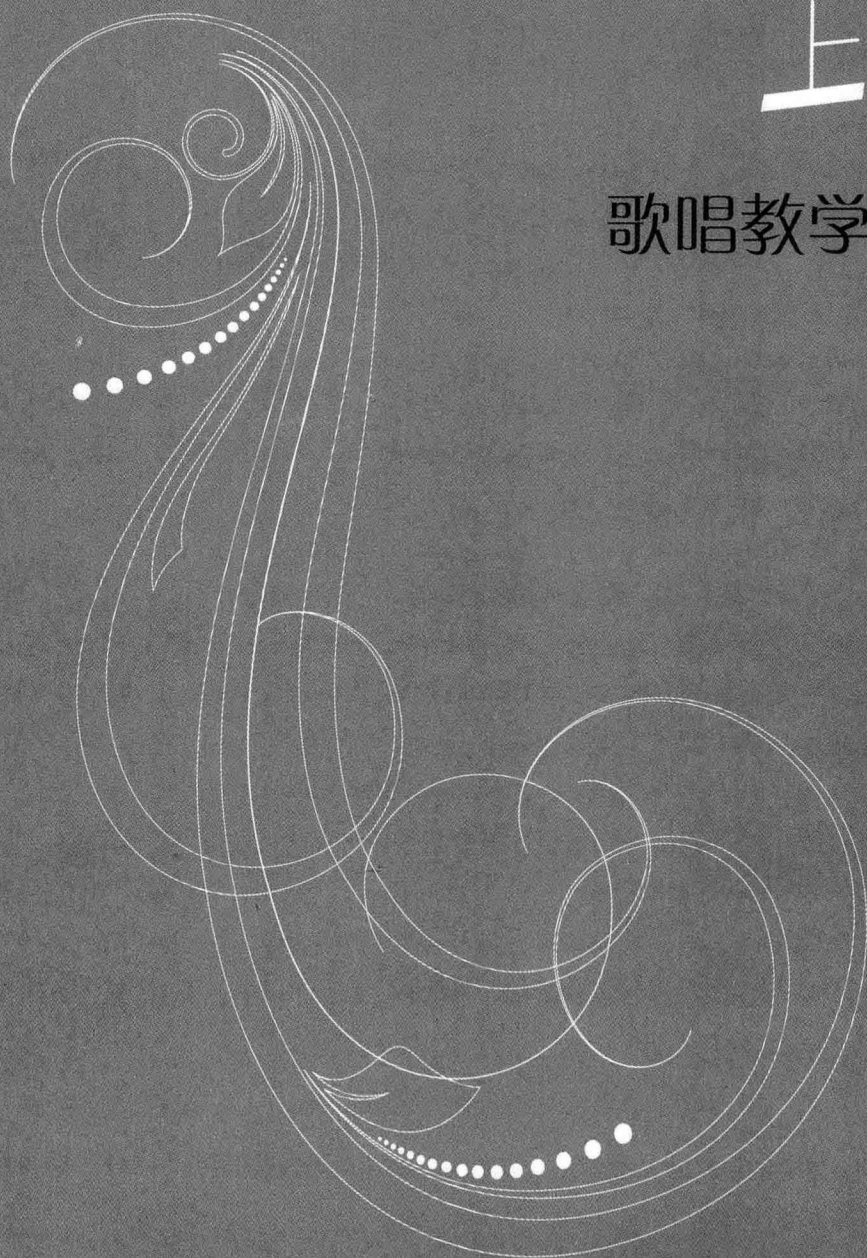
在歌唱教学中人们往往热衷于对经验外延的应用而疏于对知识核心的探究，即习惯于对已有经验的重复延用，而不习惯对问题的本质进行深究。例如歌唱的气息问题，歌唱的气息运动要深而有力，这已是一般的歌唱经验，在歌唱实践中一般都会自觉延用这一经验，但由于对歌唱气息的有关知识点核心缺乏本质的理解，一些人往往将歌唱气息的深而有力误解为歌唱气息的沉重，或是将歌唱气息的运用自如误解为气息的浮浅。因而，围绕同一个声乐问题，时常会出现认识的差异。

诚然，对相关声乐问题持有不同观点并展开学术争论，是一种值得提倡的科学态度，但争论的目的并不仅仅是为了说服对方，而是要借此得出科学的常理。对声乐的主要知识点加以客观解析，有助于理清声乐教学的思路和把握声乐教学的逻辑性，并在此认识基础上探索并找到解决实际问题的有效方法，即是我们开展声乐教学研究工作的目的所在。

《声乐教学法导论》一书学术性兼与通俗性相结合，不仅普通学生可以从中受益，专业研究者亦能够得到启发。

上 篇

歌唱教学理论篇

第一章 歌唱教学基础问题的解析

本章导读

任何学科的教学研究都归属于教育科学的研究体系，注意借鉴利用教育科学的基础研究成果，对声乐教学研究必会产生积极的推动作用。本章结合声乐教学研究的需要，对教育科学研究归纳出的不同学习类型进行了重新解读。由于每个人对音乐的感受、记忆、组织以及概念化的能力并不相同，教师亦不应期望所有的学生都能达到同样的学习水平，而应区别对待学生的学习能力。结合教育科学对动机、认知和情感作用的研究成果，对歌唱技能的学习反馈问题加以分析，认识到学习的“迁移”作用对歌唱技能学习的影响，以及如何避免形成不良的学习定势。

第三节明确了童声不同阶段的划分，对童声歌唱教学提出了原则性的指导意见。第四节对成人的声乐教学特点加以原理性阐释，并对成人歌唱嗓音的锻炼与保护提出了具体指导意见。

第一节 声乐教学的基本原理

在声乐教学研究活动中,我们应借鉴有关发展一般才能的学习理论,如加涅根据格式塔和联想理论提出的八个不同学习类型,在声乐教学中都可得到相应的理解。这八个类型从简单的感知性学习到复杂的概念性学习顺序如下。

1. 信号学习

信号学习在音乐学习中表现为对音响的知觉。

2. 刺激—反应学习

当人们开始把声音认做音乐声响的时候,这个声音就是刺激,听者对音乐声响的识别就是反应。

3. 连锁形成

当音乐声响产生一系列刺激反应的时候,刺激—反应活动就变得较为复杂,并产生学习上的连锁反应。

如在音乐学习中,当听到或识别一个音或一组音时,这一对已知音响的反应就会激起对未知音响的期待,以不断形成新的刺激,连锁形成主要就是这种连续的条件性预期。

4. 言语联合

当将口头或书面解释(如音乐符号的解释)用于识别反应时,就产生了言语联合,在言语联合学习中,“声音先于记号”是音乐学习必须遵循的准则。

以上四点基本属于感知性的简单类型。

5. 多样辨别学习

多样辨别学习是概念性学习的主要基础,如在听觉上或符号上具有一定认识水平,就可对音乐中的和声、曲式、风格等多种因素进行辨别。

6. 概念学习

概念学习是指对信息的接受具有迁移和泛化的能力,可以借助于已有的音乐经验去理解新作品中的新曲式、新风格等不熟悉的音乐特点。

7. 原理学习

原理学习被认为是一种理论性的理解,如借助音程关系的学习去理解大、小调的不同调性特征。

8. 解决问题

解决问题学习与原理学习基本相同,两者共同构成创造企图的基础。音乐学习的目的就在于进行音乐的创造,作曲、演唱演奏、欣赏等全面的音乐活动都是对音乐的创造。