

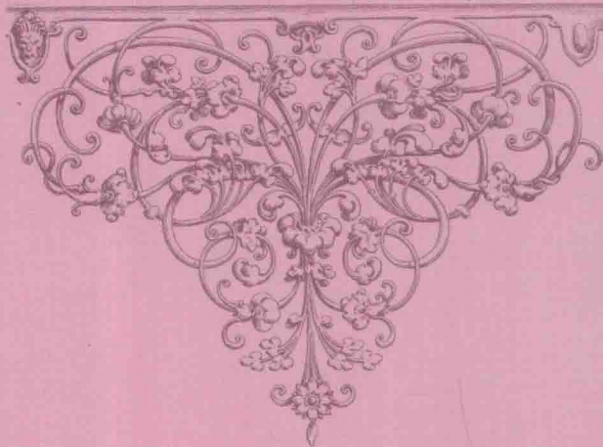
高等学校儿童艺术教育系列教材·音乐

声乐基础

S h e n g y u e J i c h u

(三)

■ 周 儿 主 编

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

高等学校儿童艺术教育系列教材·音乐

声 乐 基 础

(三)

主 编 周 儿

副主编 严 啸 李 成

丛 书 主 编 李全华

副主编 李 成

编 委 (排名以姓氏笔画为序)

于 淳 王诗漪 吴 怡 邵珍珠 张益文

李淑芬 陈蓉晖 陈静黎 周 儿 周 红

林 红 祝卫红 赵幼珍 梁永峰 廖 峰

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐基础. 3/ 周儿主编. —杭州: 浙江大学出版社,
2012.8
ISBN 978-7-308-10436-4

I. ①声… II. ①周… III. ①声乐艺术—师范大学—
教材 IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 197459 号

声乐基础(三)

周 儿 主 编

丛书策划 黄宝忠
责任编辑 葛玉丹
封面设计 项梦怡
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 北京心宇芯科技工作室
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 635mm×965mm 1/8
印 张 21
字 数 350 千
版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-10436-4
定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

● 序 一

随着时代的进步和我国教育改革的深化,艺术与艺术教育日益受到人们的重视。现代人普遍意识到,奥妙无穷的艺术世界,无论是对于个体人生经验的丰富,还是对于其崇高心灵和蓬勃精神的构建,都具有决定性的意义。然而,并非所有被称为艺术的东西都能起到这种作用,真正的艺术也并非于每一个个体都行之有效。艺术的欣赏、创造与接受,乃是一种高级的文化素养,需要通过健康的艺术教育而获得。健康的艺术教育不是单纯的技能教育,而是一个启发智慧的复杂工程。它既需要技法的教育,又需要从美学、艺术社会学、艺术心理学等学科中获取知识与素养。因此,包括美学、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评在内的诸多因素,便成为艺术教育的关键。这些关键,也正是20世纪60年代以来出现的综合性艺术教育思潮的核心与精髓。随着这股思潮的日益壮大,艺术教育逐渐发展成为一种综合式的教育,不仅艺术教育本身成为一门多元交叉学科,同时也注重艺术精神向其他学科的渗透。

20世纪90年代末期,我国启动基础教育改革,这股综合艺术教育思潮也随之影响到我国的中小学普通艺术教育和高等院校的教师教育。中小学普通艺术教育在原有《音乐》、《美术》课程的基础上新设《艺术》课程,高等院校的师范类艺术教育在原有音乐教育专业、美术教育专业的基础上新设“综合艺术教育专业”。在此大背景下,有着五十多年艺术教育传统的浙江师范大学杭州幼儿师范学院设立了旨在培养高素质复合型艺术教育人才的综合艺术教育专业。该专业以生态式综合艺术教育思想为理论指导,以发展学生的人文素养与艺术综合能力为目标,下设音乐、美术两个方向,要求学生扎实地学习人文社科知识,系统地掌握音乐、舞蹈、美术等艺术基本理论知识,具备较高的音乐、舞蹈或美术技能以及扎实的艺术教育技能,最终成为能够胜任学前教育、基础教育、特殊教育学校或机构之儿童综合艺术教育的教师和社会工作者。这种教育理念和教育思路,亦即我们前面所谈及的健康的教育。

在多年的办学过程中,幼师学院的领导以及儿童艺术教育系全体教师全力以赴,主动开展教育教学研究,积极通过合理配置师资、深化教学改革、加强教材建设等措施来提高专业的教育质量。由浙江大学出版社大力推出的高等学校儿童艺术教育系列教材,便是该院儿童艺术教育系全体教师坚持不懈地进行专业建设的成果。

该系列教材涉及美术、音乐、舞蹈、戏剧等多个艺术门类以及艺术欣赏、艺术创作等多个当今艺术教育和综合艺术教育的关键因素,较好地体现了艺术教育的健康性、人文性和综合性。整套教材将艺术教育理论与实践紧密结合,较好地凸显了儿童艺术教育的独特性,既适合学前教育专业学生使用,又具有艺术教育专业特色。最后,我衷心希望,该套系列教材的出版,能为艺术教育的宏伟大业添砖加瓦!

滕守尧 南京师范大学教育科学学院特聘教授
博士生导师
中华美学会副会长兼秘书长
北京大学兼职教授

● 序 二

为健全人格的塑造奠定基础是早期教育的基本目标，生态式综合艺术教育是实现这一目标的重要途径。它通过美术、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术学科的整合为载体，使儿童充分感受到艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学诸方面的内在关联，以激发学生的审美情趣，提高其审美能力，增强其人文艺术修养，从而培养具有健康生活态度，具有丰富情感体验，并有深刻思想领悟的全面发展的新人。从教学方式看，生态式艺术教育强调师生间的互动与对话，倡导教师创设丰富而开放的艺术课堂，鼓励学生进行广泛而深入的探究性学习。生态式艺术教育超越了单纯的艺术技能训练，整合了美术、音乐、舞蹈、戏剧、文学等艺术形式中共同的审美要素，通过知、情、意心理系统的通感、迁移等机制实现真、善、美的和谐人格统一。

正是基于这样的认识，浙江师范大学杭州幼儿师范学院于2005年在国家高等学校本科目录之外，成功申请到艺术教育（儿童综合艺术教育）本科专业。该专业的专家论证得到了我国著名美育专家、国家基础教育艺术课程标准首席科学家滕守尧教授的支持，也得到了南京师范大学学前教育国家重点学科负责人、著名儿童艺术教育专家屠美如等教授的指导。

本系列教材包括《素描》、《装饰色彩》、《动物》、《人物》、《国画》、《美术鉴赏》、《手工》、《幼儿园环境创设》、《儿童读物插图艺术》、《幼儿园实用美术》、《基础乐理与视唱》、《钢琴基础》、《声乐基础》、《幼儿园实用音乐》、《儿童歌曲伴奏》、《舞蹈基础》、《民族民间舞》、《幼儿舞蹈训练与幼儿舞蹈创编》、《儿童剧导论》等。教材的编写以生态式综合艺术教育思想为理论指导，以提高学生的人文素养与艺术综合能力为目标，是儿童艺术教育专业的核心教材。本系列教材由浙江师范大学杭州幼儿师范学院儿童艺术教育系李全华教授与李成副教授具体组织实施，是学院相关教师团队通力合作的结晶。参加编写系列教材的都是从事普通高校艺术教育多年的教师，既有丰富的课堂教学经验，也有较为深厚的艺术修养。在整个教材编写过程中，注意到了各个内容的循序渐进，内容选择和编排的专业性、科学性，特别是对于中小学、幼儿园儿童艺术教育实践的適切性要求。本系列教材既适合学前教育专业使用，也适合艺术教育及其他艺术类专业相关课程选择使用。

本系列教材从构思策划开始，一直得到浙江省教育厅高教处、师范处领导的关心和支持，得到浙江师范大学教务处领导的支持，得到杭州幼儿师范学院“十一五”教学改革工程项目的资助，特别是得到著名美育学家滕守尧教授的悉心指导，在此，表示深深的谢意！

由于水平有限，再加上国内还没有系统的儿童艺术教育教材作参照，因此，书中的不足和缺陷在所难免，希望得到专家学者和同仁的批评指正。

秦金亮 教育部幼儿教师教育专家委员会副主任兼秘书长
中国教师教育学会幼儿教师教育委员会理事长
中国学前教育学会学术委员会委员
浙江师范大学杭州幼儿师范学院院长
博士、教授、博士生导师

前 言

我国专业音乐教育开始于 20 世纪二三十年代,经过近百年的声乐教育实践和理论研究,培养了大批的声乐人才,取得了丰硕的成果。声乐一直是艺术院校、师范院校艺术专业的主干课程。“声乐就其内涵而言,具有科学理论、艺术规格、技能训练及审美表现等系统的体系及学科属性。”^①声乐艺术是关于获得美妙声音,并以极富修养的演唱表达声乐作品的艺术。高等院校的声乐教材都根据特定的教学大纲精心选编而成,一般以声乐曲选集的形式出版。本教材根据艺术教育声乐教学大纲选编,共收录中国作品 44 首、外国作品 40 首,是编者在长期的学习、教学实践中,结合学生的实际学习效果,精心选编而成。

声乐的教学需要教师和学生共同协作,经过严格、科学、系统合理的训练和演唱才能完成。其中教师的教学起了重要的作用。一个好的声乐老师需要具有相关的音乐理论知识、一定的演唱实践经验、丰富的教学实践经验,并对声乐演唱有正确、科学的观念和行之有效的方法;同时,对学生有较好的了解,敏感学生的状态,凭经验和听觉判断学生的声音种类,细心观察,留意学生遇到的各种问题,选择合适的演唱曲目,因材施教,循序渐进,能耐心、细致、正确、科学地引导学生学习,形成良好的系统,并在学习的过程中不断修正和完善;既注重技能的训练,也重视学生艺术修养的提高和相关音乐文化知识的获得。学习声乐的学生,一般都具有一定的歌唱天赋和音乐能力。在声乐的学习过程中,需要耐心、坚定、持之以恒,长期不断地细心揣摩各种感觉,努力学习,不断积累。并尽可能地感受、聆听音乐家们精妙的演唱,接触了解其他文化艺术,在不断完善声乐表现技术的同时,不断提高艺术修养。

通常情况,在学习的初期,以基础练习为主。通过大量的聆听,感受声乐艺术的魅力,建立兴趣。早期的演唱从中声区开始,通过练习逐步建立正确的呼吸、科学的发声和和良好的共鸣,建立正确的声音概念。在稳定中声区的基础上,可逐步向上或向下慢慢、适当扩展音域,呼吸正确、自然,气息对声音有较好的支持,发声和共鸣进一步稳定,并有较好的掌控能力,音色统一。可慎重选择恰当的声乐曲目进行练习和演唱。到声乐学习的中后期程度,按照正常的进度,学生声乐技巧和艺术修养都已达到一定的程度,音域进一步扩大,声区比较统一,发声器官比较协调自如,综合素质全面提高,对歌曲具有了一定的驾驭能力。这时,选择学习的曲目进一步扩大,可尝试一些篇幅稍长、结构较复杂、难度略大、风格特点浓郁、情感对比较强烈的曲目。达到较高程度的学生,选择余地更大,各种风格类型的曲目都可以适当选择进行学习演唱。当然,也不能一概而论,主要还是要根据各学生的水平、特点进行选择。

声乐技术的学习和掌握是表达声乐作品的必要工具和手段。在进行学习演唱作品的过程中,除了足够、自如的声乐技能,还必须了解歌曲的相关知识。熟悉作曲家的风格特征、创作背景,对声乐作品本身能够有深入的认识和研究。从伴奏、歌词,到音乐的每个细节,比如每个音符、每个乐句、每个段落、节奏、力度、速度、相关表情,内在的情感、情绪,以及各元素间的细微变化、音乐的逻辑发展,层次的推动等,都能够有自己的感受和领悟。只有深入了解作品,才能更好地体会作曲家想表达

^① 肖黎声主编:《声乐》,全国高等院校教师教育专业音乐教材,上海音乐出版社,2006年,第3页。

的意蕴,才能用恰当的技术、良好的音乐表情、足够的演唱修养,恰切地表达作品,并在日积月累中不断提高。

每个学生都有其自身的学习进度,学习演唱的曲目需根据学生的特点恰当地选择。一般而言,在早期,可以选择意大利早期古典歌曲进行演唱,比如《我亲爱的》、《多么幸福能赞美你》、《在我的心里》、《假如你爱我》、《阿玛丽莉》、《绿树成荫》等。这些歌曲音域处于中声区,音域不宽,没有特别的高音和低音,歌曲风格单纯、质朴、沉静、细腻,没有过分的夸张和戏剧性;乐句大多比较连贯,节奏明晰,强弱明显,音乐发展平稳;对建立正确的呼吸,气息的平稳和控制,正确的发声、共鸣非常有益。同时意大利语母音明朗、分明,也有利于建立正确良好的咬字发声,对声乐技能的训练非常有帮助。这些作品具有崇高的艺术价值和训练价值,适合任何声音种类,也适合任何时间学习,不仅是音乐会上的常用曲目,也是每个声乐学习者的必修作品。

在中声区比较稳定时,曲目选择就更宽泛了。可以继续学习演唱意大利歌曲,还可以选择更多风格的曲目。《让我痛哭吧》、《天神赐粮》、《游移的月亮》都是这时期很好的选择。另外,舒伯特、舒曼、福列等作曲家的艺术歌曲,充满浓浓的诗意,他们的作品需要学生对歌词有深刻的理解和体会,对伴奏也要详细研究,对歌曲的演唱则需要在中声区有一定的稳定性时为佳。在技术比较稳定,达到中级程度以上后,就可以尝试更多风格的作品,比如《小夜曲》、《悲叹的小夜曲》、《紫罗兰》、《诺言》等许多美妙的歌曲。在声乐技术和修养达到中上高级程度,音乐天才莫扎特的作品也是声乐学习的必选曲目,特别是他的《你们可知道》、《你就会看到》、《美妙的时刻将来临》等,值得好好学习演唱。优秀的作曲家和作品还有很多,这里不再一一列出,值得注意的是:选择声乐作品时,要避免过分求大、求难,应该从实际出发、谨慎地选择。

对中国声乐作品的选择,情况会复杂些,需要更加谨慎、细致。中国作品的训练和演唱看似容易,实际困难不小。一方面,中国作品的歌词、内容、情感情绪会相对容易理解,风格容易把握,心理上也会比较放松(但也容易轻视)。另一方面,由于语言的关系,咬字发音和共鸣都容易产生问题,比如喉部、舌根等肌肉容易紧张、僵硬,头声比较困难,容易出现白声、呼吸也不容易自然、协调等。所以,学习演唱的初期,还是建议以意大利歌曲为主,当中声区有一定的稳定性后,再逐步加入中国声乐作品。中国艺术歌曲是声乐艺术的宝贵财富,早期有萧友梅的《问》,赵元任的《教我如何不想她》,黄自的《思乡》、《春思曲》、《玫瑰三愿》等,它们是我国音乐专业创作的优秀作品。相对而言,以上黄自的作品声乐技巧略难,建议在中期选用。丁善德、黎英海等作曲家创作的艺术歌曲以及根据民歌改编的歌曲,都具有极高的艺术价值,也需要较高的艺术技巧,最好在声乐学习的中、后期进行学习演唱。例如:丁善德的《爱人送我向日葵》、《想亲娘》、《槐花几时开》,黎英海的《春晓》、《枫桥夜泊》、《小河淌水》等。另外,早期的聂耳、冼星海,近期的尚德义、施光南、陆在易、王志信、刘聪等音乐家,也都为我们声乐学习提供了技巧和艺术性兼备的作品。教师需要好好地把关,从学生学习的程度出发,慎重、合理地选择,切忌操之过急。

声乐的学习是个漫长而复杂的过程,以上只是个人观点和体会,实际情况可能会复杂得多,这里只能仅供参考,不能一概而论。每位声乐教师都有其独特的观点和方法,值得大家互相学习。由于篇幅原因,许多优秀的曲目不能编入其中,又由于学识和经验有限,本书尚存在一定的局限和不足,希望读者和专家、老师和同学提出宝贵意见,使之不断完善。也希望大家在声乐学习中享受到歌唱的愉悦。

编者

2012年7月

目 录

中国声乐作品

问	萧友梅 曲(001)
教我如何不想他	赵元任 曲(002)
思乡	黄自 曲(007)
春思曲	黄自 曲(009)
玫瑰三愿	黄自 曲(012)
岁月悠悠	江定仙 曲(014)
怀念曲	黄永熙 曲(018)
偶然	李惟宁 曲(023)
铁蹄下的歌女	聂耳 曲(026)
小路	绥远民歌(028)
燕子	新疆哈萨克民歌(030)
绣荷包	山西民歌(032)
嘎哦丽泰	新疆民歌(034)
槐花几时开	四川民歌(036)
爱人送我向日葵	丁善德 曲(038)
想亲娘	云南民歌(041)
大江东去	青主 曲(046)
松花江上	张寒晖 曲(050)
嘉陵江上	贺绿汀 曲(054)

满江红	古 曲(057)
黄水谣	冼星海 曲(060)
生死相依我苦恋着你	刘为光 曲(064)
我像雪花天上来	徐沛东 曲(066)
多情的土地	施光南 曲(073)
春晓	黎英海 曲(077)
枫桥夜泊	黎英海 曲(080)
梧桐树	奚其明 曲(082)
月亮花	刘虹 曲(084)
芦花	印青 曲(088)
思恋	维吾尔族民歌(091)
乡音乡情	徐沛东 曲(095)
母亲	戚建波 曲(098)
你是这样的人	三宝 曲(101)
小河淌水	云南民歌(106)
二月里见罢到如今	陕北民歌(108)
一抹夕阳	施光南 曲(114)
阳关三叠	王震亚 编曲(118)
帕米尔,我的家乡多么美	郑秋枫 曲(123)
火把节的欢乐	尚德义 曲(128)
牧笛	尚德义 曲(132)
故园恋	刘聪 曲(137)
太阳的儿子	朱良镇 曲(141)
昭君出塞	王志信 曲(145)
清粼粼的水来蓝莹莹的天	马可 曲(151)
后记	(158)

问

易韦斋 词
萧友梅 曲

♩ = 60 感慨地

p

1. 你 知 道 你 是 谁? 你 知 道 华 年 如 水? 你 知 道 秋
2. 你 知 道 你 是 谁? 你 知 道 人 生 如 蕊? 你 知 道 秋

mf *mf* *p* *mf* *p*

声 添 得 几 分 憔 悴! 垂 垂! 垂 垂! 你 知 道 今 日 的 江 山
花 开 得 为 何 沉 醉? 吹 吹! 吹 吹! 你 知 道 尘 世 的 波 澜

rit. *3* *p* *a tempo* *pp*

有 多 少 凄 惶 的 泪? 你 想 想 啊, 对, 对, 对。
有 几 种 温 良 的 类? 你 讲 讲 啊, 脆, 脆, 脆。

教我如何不想他

刘半农 词
赵元任 曲

Moderato ♩ = 108

小提琴

天上飘着

a tempo

p

p

rit.

a tempo

些微云，地上吹着些微

风。啊 微风吹动了我的头

Detailed description: The score is in 3/4 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It features a vocal line, a violin part, and a piano accompaniment. The tempo is Moderato at 108 beats per minute. The piece includes dynamic markings like piano (p) and performance directions such as ritardando (rit.) and a tempo. The lyrics are in Chinese characters.

发, 教我如何不想他?

rit.

rit.

Detailed description: This system contains the first two lines of the musical score. The top line is the vocal melody, starting with a treble clef and a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The lyrics '发, 教我如何不想他?' are written below the notes. The piano accompaniment consists of two staves (treble and bass clefs) with chords and moving lines. The tempo marking 'rit.' (ritardando) appears twice, once above the vocal line and once below the piano accompaniment.

月光恋爱着海洋, 海

a tempo

a tempo

Detailed description: This system contains the third and fourth lines of the musical score. The vocal line continues with the lyrics '月光恋爱着海洋, 海'. The piano accompaniment features a more active bass line. The tempo marking 'a tempo' (allegretto) is used twice, once above the vocal line and once below the piano accompaniment.

洋恋爱着月光。啊

cresc.

cresc.

cresc.

Detailed description: This system contains the fifth and sixth lines of the musical score. The vocal line concludes with the lyrics '洋恋爱着月光。啊'. The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern. The tempo marking 'cresc.' (crescendo) is used three times, once above the vocal line and twice below the piano accompaniment.

这 般 蜜 也 似 的 银 夜， 教 我 如 何 不 想 他？

mp

mp

rit. *a tempo*

pp

pp a tempo

rit.

水 面 落 花 慢 慢 流，

p

p

mf

水 底 鱼 儿 慢 慢 游。

mf

燕 子, 你 说 些 什 么 话? 教 我 如 何 不 想

他? 枯

rit. *a tempo*

rit. *a tempo*

树 在 冷 风 里 摇， 野 火 在 暮 色 中 烧。 啊

The first system of the musical score consists of four staves. The top staff is the vocal line, with lyrics '树 在 冷 风 里 摇， 野 火 在 暮 色 中 烧。 啊'. The second staff is the vocal line's accompaniment. The third and fourth staves are the piano accompaniment, with the right hand playing chords and the left hand playing a rhythmic pattern. The time signature is 4/4 and the key signature is D major.

西 天 还 有 些 儿 残 霞， 教 我 如 何 不 想

rit. cresc. f.

The second system of the musical score consists of four staves. The top staff is the vocal line, with lyrics '西 天 还 有 些 儿 残 霞， 教 我 如 何 不 想'. The second staff is the vocal line's accompaniment. The third and fourth staves are the piano accompaniment. The time signature changes to 3/4 and the key signature remains D major. Performance markings include *rit.*, *cresc.*, and *f.* above the vocal line and *rit.*, *cresc.*, and *f.* above the piano accompaniment.

他?

a tempo

dim. rit. p

The third system of the musical score consists of four staves. The top staff is the vocal line, with lyrics '他?'. The second staff is the vocal line's accompaniment. The third and fourth staves are the piano accompaniment. The time signature is 3/4 and the key signature is D major. Performance markings include *a tempo* above the vocal line, *dim.* above the piano accompaniment, and *rit.* above the piano accompaniment. The system ends with a *p* (piano) dynamic marking.

思 乡

韦瀚章 词
黄 自 曲

Andante

柳 丝 系 绿， 清 明 才

过 了， 独 自 个 凭 栏 无 语。 更 那 堪 墙 外

鹃 啼， 一 声 声 道：“不 如 归 去！”

con anima *cresc.* *poco a poco*

惹起了 万种 闲情，

mp *p* *rit.* *con anima* *a tempo*

f *ten. a piacere* *a tempo*

满怀别绪。问 落花：“随 渺渺微波是否向 南 流？”

f *mp* *pp* *il basso marcato* *a tempo*

cresc. molto *p* *f* *colla voce* *morendo*

我 愿与 他 同 去！

p *f* *colla voce* *morendo*