

music

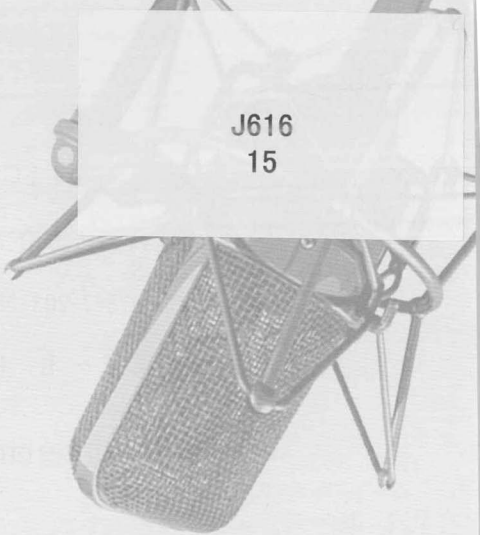
SHENGYUEJIAOXUEYISHULUN
声乐教学
艺术论

贺星 著

山西出版传媒集团
山西人民出版社

C13068458

J616
15

声乐教学艺术论

SHENGYUEJIAOXUEYISHULUN

贺星 著

J616
15

北航

C1675957

山西出版传媒集团
山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐教学艺术论 / 贺星著. — 太原: 山西人民出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-203-08161-6

I. ①声… II. ①贺… III. ①声乐艺术—教学研究
IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第089263号

声乐教学艺术论

著 者: 贺 星

责任编辑: 员荣亮

助理编辑: 席 青

装帧设计: 陈 婷

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038(邮购)

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西天辰图文有限公司

开 本: 890mm×1240mm 1/32

印 张: 9.75

字 数: 220千字

印 数: 1-2000册

版 次: 2013年5月 第1版

印 次: 2013年5月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-08161-6

定 价: 30.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

序

贺星与我,亦师亦友。他的新作出版,请我作序,欣然间,顿觉一种责任在。

贺星本人在声乐领域专攻男高音,小有成就。他是陕西神木人,那里是一片音乐的厚土。专业深造的过程中,贺星先后毕业于西安音乐学院(本科)和中央音乐学院(声歌系研究生班),拜师黑海涛、高曼丽、盛瑞强、宿清忠、张晋俐教授等人。2003年8月,贺星参加了中央音乐学院主办的意大利声乐大师贝尔贡齐的大师班。现在他是陕西省音乐家协会会员,宝鸡市音乐家协会副主席。还担任着宝鸡文理学院音乐系系主任,教学、科研、行政管理,外加演唱这个主业,忙碌着,快乐着。

在歌唱领域,贺星取得了一系列的成绩。2005年6月,他参加了陕西省文化厅举办的全省声乐大赛,获得美声唱法青年专业组二等奖;2007年9月参加了陕西省文化厅举办的首届音乐奖声乐大赛,获得美声唱法二等奖男生组第一名;2008年1月获得第十三届CCTV青年歌手电视大奖赛陕西赛区美声组优秀奖;2011年1月参加新加坡世界华人声乐比赛,获得金奖。

科研方面,贺星2006年12月获宝鸡文理学院优秀教学质量奖;2007年12月获宝鸡文理学院优秀科研奖。

对于一个年轻人来说,获得这么多的成绩与荣誉,殊为不易。可以看出,贺星是用功的,贺星是用心的。

众所周知,声乐演唱不易,声乐教学难度更大。从光影辉煌掌声雷动的舞台来到相对寂寞的教学岗位,这是一个艰难的选择,也是

一种自我挑战的选择。声乐教育以声乐演唱为根底,但作为职业,它
有自己相对复杂的那一面,有理论上的种种制约要求,有实践上的
个性化差异。声乐演唱,一要吃透理论,二要参透自己:声乐教学,声
乐理论要吃透,教育心理学要吃透,教学法亦应自成一套体系,加上
学生各各不同,要想找到一个普适性较强的方法。难。

面对困难不退缩,这是做一个声乐人的优秀品质。这些年来,迎
难而上的贺星在声乐教学领域同样取得了不俗的成绩。看到眼前的
这本著作,你会明白,他在方方面面都下足了工夫。思虑是周全的,
设想是现实可行的,操作上是比较稳健的——

从九型人格理论入手,他关注到所有艺术型人格的优点、缺点,
意识到选择声乐艺术人才须放出眼光,敢取更得敢舍——这是对自己
负责,更是对学生负责的做法;

面对选定的学生,以人才理论为指导,以思想启蒙为先导,以教
学方法为后援,以立足脚下为根据,以扩展视界为未来追求;在追求
声乐技术的同时,追求文化底蕴的厚积,追求民族与世界的打通;

直面新一代学生的现实,确定榜样引领的教法,从学生熟悉的
音乐入手,唤起音乐的激情,追求二、三度创作的融合与求变,追求
声乐学生的全面发展;

最重要的是,基于中西部学生民族音乐方面的良好基础,提出
向民族民间音乐学习,打牢根基。

最值得注意的是,本书通俗易懂,鲜活事例多多,无论你是学生
还是老师,都可以在听故事一样的享受中,悟出许多声乐方面的大
道理来。这,是我们以往声乐教学论一类图书所欠缺的。

谨以此序,向贺星的新作出版表示祝贺。

2013年4月

于西安音乐学院

目 录

001 序 / 白 萌

上 编 声 乐 人 才 选 才 论

第一章 九型人格理论指导下的声乐人才考察

003 / 第一节 九型人格理论: 它的来源与基本内涵

一、九型人格理论的起源与发展

二、概念的厘定及其现实影响

006 / 第二节 九型人格的抽象意义与研究价值

一、多样解说指向艺术人格的不同特质面

二、艺术型人格的多样化表现

012 / 第三节 艺术人格的形成过程

一、天分→动机→刻苦→执著→性格

二、九型人格下的艺术型人格宿命

022 / 第四节 声乐艺术人才选择要诀

一、金铁霖带什么样的学生

二、吴天球先生的意见与建议

三、中等院校及以上声乐学生的选择条件

1. 一看嗓子, 二看音乐素质, 三看机灵

2. 地方院校的学生选择, 尤其看重学生的恒心与毅力

第二章 中外天才型声乐人才举隅

030 / 第一节 中国古代的歌唱天才们

- 一、歌者韩娥 [战国时代]——歌声“余音绕梁，三日不绝”
- 二、秦青、薛谭师生 [战国时代]——歌声“声振林木，响遏行云”
- 三、楚地民歌高手：“阳春白雪”的莫愁女 [战国时代]
- 四、“高不可攀”、“歌值千金”的许永新 [唐代]
- 五、李龟年 李延年 念奴 张红红 何满—— [唐代]
- 六、影响深远的中国古代声乐理论

042 / 第二节 现当代中国的歌唱名家们

- 一、现当代中国歌唱家概览
- 二、当代名家的成长历程与其中现出的端倪
 1. 经历过短暂院校培训的工农兵歌唱家
 2. 吸收民间营养有成的传统美声派歌唱家
 3. 以民族民间唱法为主并向学院学习美声的歌唱家
 4. 坚守传统艺术生命长青的歌唱家
 5. 深度探索民族与美声结合的歌唱家

071 / 第三节 现当代世界声乐界的歌唱天才们

- 一、意大利著名歌唱家卡鲁索 (Enrico Caruso, 1873—1921)
 1. 像荆棘鸟一样泣血演唱而终
 2. 有据可考的最好的歌唱家
 3. 以生命成就歌唱

4.“天才”的艺术之路并不平坦

二、20世纪抒情男高音的代表朱塞佩·迪·斯苔芬诺

1.民谣中成长的歌唱家

2.生命如流星般绚烂灿烂

3.教训与遗憾——斯苔芬诺的悲哀

三、世界三大男高音帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯

1.“高音之王”——鲁契亚诺·帕瓦罗蒂

2.“歌剧之王”——普拉西多·多明戈

3.世界顶级的抒情男高音——何塞·卡雷拉斯

088 / 第四节 来自声乐天才的启示

一、天才成于锤炼

1.天赋歌喉

2.与时俱进的艺术追求

3.转益多师

——戏曲与民间艺术的滋养加声乐艺术的修炼

4.艺高人胆大

5.“歌不惊人死不休”——创造性地歌唱

二、卡鲁索这面镜子

1.十年苦功很寻常

2.感情投入最重要

3.细节方法更考验耐心

中编 声乐教学·教论

第三章 声乐教师素质三论

101 / 第一节 声乐“好老师”的基本概念

104 / 第二节 声乐名师应具备的职业品格

一、绿叶对根的情意

二、安于奉献——主动贡献是声乐老师的必备品格

三、爱心博大的声乐名人矢志于教育事业,表现出极高的职业操守

113 / 第三节 声乐名师应具备的专业素养

一、好的声乐老师永远是歌唱酷爱者

二、好的声乐老师应该有较高的演、唱能力

三、较高的示范演唱能力,见证师者的专业高度

四、维护声乐教师的嗓子,像维护生命一样

五、钢琴伴奏水平的高低

123 / 第四节 云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长
——优秀声乐教师透视

一、专心奉献声乐教育的黄友葵先生

二、中央音乐学院喻宜萱、蒋英教授的声乐教学范例

三、上海音乐学院声乐教学的一面旗帜——周小燕

四、四川音乐学院郎毓秀先生

五、比翼齐飞的沈湘李晋玮(师生、夫妇)

1. 沈湘的艺术道路

2. 琴瑟和谐奏,桃李满天下

3. 先生之风,山高水长

4. 沈湘论好歌唱家的标准

六、中国音乐学院金铁霖教授的治学经、教学经的启示

1. 是真正的“伯乐”还是“造星高手”

2. 在正确理论指导下的因材施教

心胸开阔,又有所执著

3. “金戈铁马”

——金铁霖、马秋华:夫妻双双声乐教育家

七、“声乐民族化的好园丁”——王品素

1. 才旦卓玛的重要启蒙老师

2. 为当先生,先当学生

3. 江湖上总有美丽的传说——

八、民族声乐界的“南王(王品素),北姜(家祥)”

第四章 声乐教学思想的演化

166 / 第一节 声乐教学思想的渐进演化

一、文学艺术等文化方面的交流是如何发生的?

二、声乐教学思想的争论势在必行

三、人民群众的需要,才是文化艺术的发展方向

四、唱法之争呈现各自的利弊,促进着相互交流

180 / 第二节 声乐教学应当百花齐放

一、不同唱法的优劣分析

二、民族唱法的辉煌时代与隐忧

189 / 第三节 时代呼唤民族唱法教学的变革

一、百花齐放,以多样性取代同一性和同质化

二、时代呼唤新一代歌曲创作家

三、看外来的和尚咋念经

下编 声乐教学·学论

第五章 声乐学习中的主动性原则

197 / 第一节 声乐学习中的主动性原则

- 一、高度概括的理论包容不了百变的人性
- 二、艺术人格的长处与相对短处

200 / 第二节 声乐学生的现状

- 一、“没有竞争‘OR’激烈竞争”？冲突夹缝中的一代
- 二、新一代学生学习状态略述
- 三、自我意识强烈的新一代学生：利弊分析
- 四、新一代学生应及早认识自己这代人普遍存在的缺陷

213 / 第三节 “量身定做”的新时代声乐教学

- 一、有的放矢的新时代声乐教学
- 二、“玖月奇迹”的创作与创造
- 三、新时代的声乐教学，如何尊重学生的选择权

第六章 主动性学习中的创造性原则

222 / 第一节 因材施教 因教而学——师生互动论

- 一、教师要学会引导教学法
- 二、教育教学理论的一个核心点就是“因材施教”
 1. 因材施教是教育教学理论的重要组成部分
 2. 细化：“因性而教”、“因龄而教”、“因能而教”
 3. 因材施教是教师教学创新的最高追求
- 三、声乐教学尤其讲究“因材施教”
 1. 声乐教学上的“因材施教”缘自“因材施教”
 2. 声乐教学上的“因材施教”，其意义更为重大
 3. 唯有“因材施教”才能教有所成，学有所得

227 / 第二节 学会倾听 学会学习

- 一、廖昌永,声乐学生的一面镜子
- 二、关牧村的歌声吹醒他的音乐细胞,辽阔的岷江唤起他沉睡的激情
- 三、贫困而自卑的学生才能沉潜,压抑之后的爆发更其强烈
- 四、张弛有度的性格。领悟能力与语言天分。艺术之美成于做人之德
- 五、廖昌永成功的人才学观察

236 / 第三节 以生为主的“教学相长”

- 一、现今学生的种种特点,决定了以生为主尤其重要
- 二、声乐学生如何避免急功近利
- 三、不正规的音乐教育基础,给高校音乐教育埋下诸多隐患

242 / 第四节 目标切实 持之以恒

- 一、切实的教学目标,要以学生的理解接受为前提
- 二、切实的教学目标进行过程中,要有一定的跳跃
- 三、持之以恒是声乐学习的不二法门

第七章 西部声乐教学论

248 / 第一节 民歌的前世今生

- 一、中国民歌发展小史
 1. 民歌是劳动人民集体的口头诗歌创作
 2. 周代民歌
 3. 汉唐宋元明清民歌分论
- 二、社会纪实功能之外的批判精神
- 三、中国民歌的分类
 1. 劳动生产歌
 2. 生活歌(情歌、生活时政歌、仪式、节令、礼俗、把典歌、儿歌)

262 / 第二节 与时俱变的西部民间歌曲创作

一、西部民歌的范本意义

1. 西部(北)民歌多样的形态与旺盛的生命力
2. 民间的文化,人民的创造
3. 地域的文化,独特的风韵
4. 牲灵的赞歌,生命的吟唱
5. 民族的才是世界的。个性的才是普适的

二、政治力量的推动,促使民族的走向世界

1. 民族危亡之际的民族文化运动
2. 《东方红》一出,唱红全中国
3. 原版《东方红》的民间魅力
4. 陕北民歌另一经典《黄河船夫曲》
5. 对比分析民歌与合唱两种《黄河船夫曲》

三、以“花儿”为代表的宁青甘民歌

四、石夫先生与他主编的《中国西部歌曲》

280 / 第三节 西部民歌新时代的创新发展

- 一、西部民歌的搜集整理创作是篇大文章
- 二、西部民歌的创作与歌唱
- 三、西部民歌的创新发展

293 / 参考文献

294 / 后 记

上 编

声乐人才选才论

高永人木器

高永人木器

第一章 九型人格理论指导下的 声乐人才考察

第一节 九型人格理论:它的来源与基本内涵

一、九型人格理论的起源与发展

1. 九型(ENNEAGRAM)人格理论的起源。

ENNEAGRAM 一词是由希腊文“九”(ENNEA)和“图”(GRAM)组合而成,意为“由九个点构成的图”。九型人格学说最早的时间已不可考证,但是研究者一致认为它的起源相当久远。也有种说法,它起源于苏菲教派。它的奥妙之处是每一个前去请求灵性教师解决困扰的人,都能得到非常满意的解答,可是妙就妙在即使是相同的问题,每个人的解答却不同。如中国之太极、八卦等图案一样,蕴含玄机,能解释人类世界的天机,是追求灵性与修为的重要工具。

九型人格的符号(图形及其内之三角形和六角形)是古老的,可追溯到毕达哥拉斯(Pythagoras)时代,甚或更早的时期;九种性格的概念曾植根于多种传统的教学方式,包括 Seven Deadly Sins(4 世纪初期)及 Kabbalah(12 世纪初期),九型人格理论则是现代学者的努力成果。

九型人格的符号由 George Gurdjieff 在 1900 年左右引进至西方,Oscar Ichazo 首先将九型性格的分类与其图形互相结合,并阐明

每种性格的主要特质，而精神病专家 Claudio Naranjo 将其发扬光大，提出搜集九型性格特质的核心方法。之后再由 Don Riso 及 Russ Hudson 将九型性格特质详加阐释，包括九种内在发展的层次 (Level of Development) 与及每种性格特质的“内在逻辑”(Inner Logic)。

2. 发展。

哥济也夫(G.Gurdjieff)将九型人格学说传入西方，用它来阐释人类的九种特质。而真正将这套学说发扬光大的是艾瑞卡学院的创办人奥斯卡·伊察索(Oscar Ichazo)。他宣称九型人格学说是他 20 世纪 50 年代旅行阿富汗时，由苏菲教派所学得。伊察索将人类的九种欲望放进九型人格学说中，并将这套学说拿

来作为人类心理训练的教材。艾瑞卡学院首先在智利的艾瑞卡市成立，之后，美国的艾瑞卡学院也在 1970 年成立。许多知名的心理学家、精神病学家都曾追随伊察索学习九型人格学。

知名精神病学家克劳狄亚纳·朗荷在智利学习后，将这一理论传入美国加州，开设了一系列的工作坊，探索人的性格型态。由美国加州斯坦福大学发扬光大。到 1994 年，美国斯坦福大学的学者主办了第一届国际九型人格大会，参加人数达 1400 人，来自 20 多个国家，同年成立国际组织。第二届国际大会于 1997 年 8 月结束。

九型人格的现代应用范围甚广，包括个人成长、办公室管理及处理人际关系、夫妻相处，甚至扩展至教育子女及亲子关系方面。这种过去用于个人内省的智慧，发展至今，当中除了提升个人成长，亦希望透过自我了解，从而加强与其他人的良好沟通，使事业更进一步。