

声乐教学基础

朱冰 编著

香港教育出版社
XIANGGANG EDUCATION PUBLISHING HOUSE

声乐教学基础

朱冰 编著

香港教育出版社

声乐教学基础 / 朱冰编著. —香港教育出版社

2005-10

ISBN: 962-8753-72-X

本书已向香港政府注册, 版权所有 翻印必究

出版发行者: 香港教育出版社

香港元朗青山道 99-109 号元朗贸易中心 24 字楼

印刷者: 香港教育出版社

幅面尺寸: 285mm×210mm

印 张: 29

字 数: 61 万

印 数: 1-1500 册

出版时间: 2005 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 师慧青

封面设计: 王 爽

责任校对: 李 洁

定 价: 20.00 港币

联系电话: 00852-24750383

传 真: 00852-24751168

E-mail: ku@hktmc.com

几点说明

《声乐教学基础》旨在试图探索声乐教学中的一些规律性的问题，以求助于声乐教学质量的提高，为专业声乐学习打下坚实的基础，起到事半功倍的作用。

本书共分十一章，第一章是绪论，从声乐教学的特点出发阐述《声乐教学基础》的性质、任务、内容及意义；第二章，基于教师在教学中的主导地位，提出教师的基本要求；第三、四章，叙述声乐教学大纲及声乐发声的基础；第五章，阐述声乐教学的原则及方法；第六章阐述声乐的语言方法；第七章阐述声乐作品的审美方法；第八章阐述声乐的各种流派等等；第九章，阐述声乐教学中的心里因素训练，这对演唱作品具有特殊的意义；第十章，阐述声乐具体教学大纲的制定与施实；第十一章，是中、外著名声乐作品的谱例。

总之，声乐教学本身是一门艺术，但《声乐教学基础》不是声乐的演唱法，也不是声乐的技法和教程，力争运用十几年的教学经验，并通过教育学、音乐美学和心理学中的一些观点去研究、探讨声乐教学中的一些具体问题。因此，本书对有关问题的研究、探讨、归纳、总结是结合个人及他人的经验基础之上，同时，也提出一些新的观点、方法。这些，还都有待进一步的论证、探讨和实践的检验，诚挚地希望同行和读者给予批评、指正。

朱 冰

二〇〇五年10月 于抚顺

目 录

第一章:绪论	(1)
第一节:《声乐教学基础》的性质与目的	(1)
第二节:《声乐教学基础》的基本内容	(1)
第二章:声乐教师.....	(3)
第一节:声乐教师与声乐教学.....	(3)
第二节:教师及表演者所具有的素质的与修养.....	(6)
第三节:教师及演唱者不断学习与提高.....	(8)
第三章:声乐教学大纲	(9)
第一节:全国学校艺术教育总体规划.....	(9)
第二节:高等师范院校声乐教学大纲	(20)
第三节:中等师范学校音乐教学大纲(声乐部分)	(29)
第四节:幼儿师范学校音乐教学大纲(声乐部分)	(31)
第四章:歌唱发声的基础知识	(35)
第一节:歌唱发声的器官	(35)
第二节:歌唱的姿势	(38)
第三节:歌唱的呼吸	(38)
第四节:歌唱的发声	(39)
第五节:歌唱的共鸣	(40)
第六节:歌唱的咬字吐字	(41)
第七节:少年儿童嗓音的特点	(43)
第八节:歌唱的嗓音保护问题	(44)
第五章:声乐教学原则及方法	(52)
第一节:声乐教学应遵循的基本原则	(52)
第二节:声乐教学如何贯彻因材施教、因人而异的原则	(55)
第三节:高师声乐教学法的探索	(58)

第四节: 如何使学生掌握正确的发声方法	(66)
第五节: 怎么上好声乐自习课	(68)
第六章: 声乐语言方法	(75)
第一节: 汉语与汉字的基本特征	(75)
第二节: 咬字、吐字的方法	(75)
第七章: 声乐作品的审美方法	(89)
第一节: 歌唱欣赏的审美创造机制	(89)
第二节: 歌唱欣赏审美创造的基本特征	(95)
第八章: 声乐流派特点	(101)
第一节: 美声歌唱艺术	(101)
第二节: 民族歌唱艺术	(106)
第三节: 通俗歌唱艺术	(111)
第九章: 声乐教学中的心理因素训练	(116)
第一节: 声乐演唱者的心理因素训练	(116)
第二节: 演唱前临场心理训练	(117)
第十章: 声乐教学大纲的制定与实施	(122)
第一节: 声乐教学大纲、教学计划的制定	(122)
第二节: 声乐教学的原则	(124)
第三节: 声乐的教学形式	(125)
第四节: 声乐教学的方法	(126)
第十一章: 声乐作品教学分级曲目(谱例)	(129)
塞外村女	(129)
交城山	(129)
在那遥远的地方	(130)
问	(130)
高高的太子山上	(130)
我爱我的台湾	(131)

牧羊姑娘·····	(132)
长城谣·····	(132)
半屏山·····	(133)
金风吹来的时候·····	(134)
花非花·····	(134)
梅娘曲·····	(135)
跑马溜溜的山上·····	(136)
弥渡山歌·····	(136)
军港之夜·····	(137)
大海啊故乡·····	(138)
思乡曲·····	(138)
弹起我心爱的土琵琶·····	(139)
大路歌·····	(140)
红水河三十三套湾·····	(141)
珊瑚颂·····	(141)
生死相依我苦恋着你·····	(142)
草原上升起不落的太阳·····	(143)
春天你在哪里·····	(143)
人说山西好风光·····	(144)
枉凝眉·····	(145)
热血歌·····	(146)
天下黄河十八湾·····	(147)
槐花几时开·····	(148)
牧歌·····	(148)
我骑着马儿过草原·····	(149)
月之故·····	(149)
我的花儿·····	(150)

渔光曲·····	(151)
摇篮曲·····	(152)
驼铃·····	(153)
长城长·····	(154)
赛里木湖面起了风浪·····	(155)
雁南飞·····	(156)
我的祖国·····	(156)
家乡的苦楝树·····	(157)
我爱你，塞北的雪·····	(158)
谁不说俺家乡好·····	(159)
苦菜花开闪金光·····	(160)
红梅赞·····	(161)
想延安·····	(162)
高天上流云·····	(163)
小背篓·····	(164)
渔家姑娘在海边·····	(165)
铁蹄下的歌女·····	(166)
一道道水来，一道道山·····	(167)
连疆的泉水清又纯·····	(168)
党啊，亲爱的妈妈·····	(169)
我的祖国妈妈·····	(170)
祖国，慈祥的母亲·····	(171)
教我如何不想他·····	(172)
牧马之歌·····	(173)
毛主席的恩情比山高比水长·····	(174)
草原夜歌·····	(175)
怀念战友·····	(176)

说句心里话·····	(177)
歌唱二郎山·····	(177)
一个黑人姑娘在歌唱·····	(178)
啊，中国的土地·····	(179)
美丽的孔雀河·····	(180)
茶山新歌·····	(181)
吐鲁番的葡萄熟了·····	(182)
都达尔和玛利亚·····	(184)
我赞美你，骆驼·····	(184)
我和我的祖国·····	(186)
赶圩归来阿哩哩·····	(186)
曲蔓地·····	(187)
九里里山几屹塔十里里沟·····	(188)
小河淌水·····	(190)
二月里见罢到如今·····	(190)
我们是黄河泰山·····	(191)
小白菜·····	(192)
我要报仇！我要活·····	(193)
江河万古流·····	(196)
海风阵阵愁煞人·····	(197)
飞出苦难的牢笼·····	(199)
清粼粼的水蓝莹莹的天·····	(200)
看见你们格外亲·····	(202)
故乡是北京·····	(205)
五哥放羊·····	(207)
父老乡亲·····	(209)
英雄赞歌·····	(210)

驼铃·····	(211)
拉骆驼的黑小伙·····	(212)
妈妈对我说·····	(213)
姑娘生来爱唱歌·····	(214)
松花江上·····	(215)
乌苏里船歌·····	(216)
太行颂·····	(218)
杨白劳·····	(219)
嘉陵江上·····	(220)
阳关三叠·····	(221)
毛主席永远和我们在一起·····	(222)
骏马奔驰保边疆·····	(223)
美丽的草原我的家·····	(224)
呼伦贝尔美·····	(225)
有一个美丽的传说·····	(226)
我们的祖国甜花香·····	(227)
小白杨·····	(229)
在那桃花盛开的地方·····	(230)
长江之歌·····	(231)
好久没到这方来·····	(231)
三峡情·····	(233)
黄水谣·····	(234)
红豆词·····	(235)
我爱梅园梅·····	(236)
黑龙江岸边洁白的玫瑰花·····	(237)
菩萨蛮·黄鹤楼·····	(238)
大森林的早晨·····	(239)

在银色的月光下·····	(240)
玫瑰三愿·····	(241)
多情的土地·····	(242)
我爱你，中国·····	(244)
长江第一漂·····	(245)
送上我心头的思念·····	(246)
清晰的记忆·····	(247)
假如你要认识我·····	(248)
林中的小鸟的歌唱·····	(249)
没有眼泪，没有悲伤·····	(251)
看天下劳苦人民都解放·····	(253)
兰花花·····	(257)
我为共产主义把青春贡献·····	(259)
没有强大的祖国，哪有幸福的家·····	(262)
走上高高的兴安岭·····	(263)
再见吧！妈妈·····	(265)
再见了，大别山·····	(267)
克拉玛依之歌·····	(268)
洞庭渔米乡·····	(271)
古老的歌·····	(272)
金色的秋光·····	(273)
春天来了·····	(275)
岩口滴水·····	(278)
我住长江头·····	(280)
我站在铁索桥上·····	(280)
黄河怨·····	(283)
黄河颂·····	(284)

日月之恋·····	(286)
北京颂歌·····	(287)
生命的星·····	(288)
我爱五指山, 我爱万泉河·····	(289)
挑担茶叶上北京·····	(290)
五洲人民齐欢笑·····	(292)
北疆连着我家乡·····	(295)
彩云与鲜花·····	(296)
思乡曲·····	(297)
大江东去·····	(298)
乡音乡情·····	(299)
祝酒歌·····	(300)
巴黎圣母院的敲钟人·····	(302)
回延安·····	(303)
沁园春·雪(田丰)·····	(305)

附 录

外国作品曲目目录·····	(307)
---------------	-------

第一章 绪 论

第一节 《声乐教学基础》的性质与目的

《声乐教学基础》属于音乐教育的范畴，作为社会行为的音乐教育，要根据教育的对象，教育的目的以及教育的手段、方式，分别为国民音乐教育和专业音乐教育两大类。声乐的演唱及教学的对象、目标、手段、方式的不同，也分别属于国民音乐教育与专业音乐教育两大类。音乐学院、师范大学的音乐学校已经开设了大量的声乐教学。音乐学院开设的声乐专业其目标是培养少数的声乐专门人才。而且是以声乐为专业基础的，其它的声乐教学属于国民音乐教育，其对象不是个别尖子，而是广大的学生及声乐爱好者，学习演唱及教学目标是以提高人文素质为主。

本书的任务是研究、探讨属于国民音乐教育声乐演唱艺术，声乐教师与学生双边活动内容、过程、原则、方法、演唱等问题，以及专业音乐教育中声乐学习中的共性问题，怎样使学生在演唱、怎样练习的同时学会怎样表演，并了解、掌握和具备声乐演唱的有关知识、能力和方法。

第二节 《声乐教学基础》的基本内容

一、知识部分

- 1、了解嗓音构造与发声原理
- 2、了解声乐教师在教学中的作用及演唱艺术
- 3、掌握声乐演唱的基本阶段和各阶段的内容
- 4、了解少儿启蒙学习不同方法与特点
- 5、掌握与声乐演唱相关的音乐基础知识
- 6、了解声乐演唱技术的训练要求
- 7、了解声乐演唱心理训练的基础知识

二、能力部分

- 1、了解掌握声乐演唱的基础知识与技巧
- 2、抓好集体课的教学传授系统基础知识的能力
- 3、对不同阶段、不同层次的学生怎样组织教学
- 4、针对不同的对象制定学习计划

5、在声乐的学习中，灵活运用各种教学原则、形式和方法的能力

6、在声乐演唱中，进行共性与个性的研究

三、方法部分

1、掌握声乐演唱提高的方法

2、了解各种演唱方法的结合运用能力

3、掌握系统的声乐演唱基础知识

4、了解声乐学习的各种方法

5、了解声乐演唱心理训练的方法

声乐演唱是一门艺术，《声乐教学基础》不是其演唱法，更不是声乐技法或教程。作为声乐演唱者来说，不仅需要谙熟的声乐与声乐演唱艺术，还要掌握声乐教学的各种特点、培养学生在学习过程中使德、智、体、美几方面得到全面发展，培养成为合格的声乐专业的人才。

第二章 声乐教师

第一节 声乐教师与声乐教学

声乐教学在音乐教育中具有重要的地位，是音乐教育的一门重要基础。《声乐教学基础》是研究声乐教学的一门学科。研究教与学、教师与学生是教学法的基点，而教师在教学中起着主导作用，因而教师的教学又是我们研究的中心。

目前，声乐表演技艺性之强、作品数量众多、风格之繁，使得在声乐教学中培养不怕困难、踏踏实实的精神尤为重要。声乐专业的学生应具有较全面的修养和较全面的知识结构，这一切最终都将通过声乐演唱展现出来。作为声乐教师来说，不仅需要谙熟的声乐教学与声乐表演技艺，掌握声乐教学的诸多特点，而且在长期的个别授课中，应当与其它专业的教师一样，是人类灵魂的工程师，必须教育学生在德、智、体、美几方面得到全面发展，将他们培养成为合格的声乐专业人才。

声乐教师要为人师表。“要给学生一杯水，自己得先有一桶水”。教师是教育者，学生常常自觉或不自觉地以教师作为自己的榜样，学生常常从教师本人的思想品质、工作表现、对艺术的态度以及如何对待生活等方面学习到做人和治学的道理。如果教师本人不是严格地要求自己，不断进步，而是反其道而行之，学生将对教师的教育感到厌烦，甚至认为他们言行不一，从而失去教育的真正意义，更要在教学上严格要求自己，钻研业务提高自己的专业水平技能。

声乐教师，特别是音乐学院或音乐专科学校中的声乐教师，肩负着重要的责任。这是由于学生一进入学校，就确定了以声乐专业为主科，而主科学习在学生的整个学习过程中及至生活中，往往被安置在一个较为重要的地位上，学生在主科学习中所表现出来的问题也往往比较集中、真实，有时甚至更尖锐。声乐教学的主要上课方式是教师与学生一对一地个别教授或上集体课，他们接触的时间多，师生间的相互了解也较深入、细致。教师的一言一行、一举一动都会成为学生的榜样和力量，因此，为人师表是对一个声乐教师的最基本的要求。

教师对学生来说是严师良友。教师必须严格要求学生，同时，师生又必须成为最知心的朋友。教师对待艺术严肃认真，对待艺术劳动兢兢业业，对待艺术教育严格、一丝不苟。重视为学生打好坚实的基础，为他们漫长一生的艺术道路着想，不追求一时和表面、华而不实的业绩，使他们学到扎实的知识和技能。

教师要培养学生优秀的品质和良好的习惯，绝不能只依靠一、二次的比赛或演出，而是要求教师在学习、生活中，成年累月地对他们进行教育，甚至要依靠教师每一节课的教学，哪怕对每一次演唱都要严格要求。不能让学生对什么事情都马马虎虎、得过且过。不明白的地方可以提问，教师可以反复地讲；不同意的地方，我们可以讨论。但是，如果已经同意了或允诺过的事情，那么必须照办。要说话算数。教师要严格要求学生，同时又必须深深地热爱学生，尊重学生。我们允许人犯错误，当然更允许学生犯错误。实际上，任何人都不可能没有错误，但是，犯了错误必须主动去承担责任，认识错误，使相同性质的错误不再重犯，要首先培养老老实实做人的品质。

作为一个教师，把一个天赋才能较为优良的学生培养成材，必须花费辛勤的劳动；而要帮助资质较为一般、困难较多的学生克服学习征途上的一个个难关，相对而言，需要耗费更多、更大的精力。作为一个专业教师，在一生的教学工作中，所碰到的学生总是后者远远多于前者，对后者不应嫌弃，应因材施教，以最大的热情，尽最大的力量去帮助他们，充分发挥其潜力，使他们学有所得。一颗热爱祖国教育事业，热爱我们下一代的赤诚之心，对每一个教师来说是多么重要！因此必须对学生既严格要求，又尊重他们，热诚地关心、体贴他们，并以教师自己的模范行动影响、教育学生。

声乐教师要有严肃求实的治学精神，声乐表演专业与其它专业一样，需要教师有渊博的知识，有全面的修养。声乐表演是表演声乐作品的最终结晶，表演者的学问、修养都将凝聚在表演中。要演唱好一首作品，除了高超的技术以外，表演者必须了解历史，了解作曲家，懂得作品的风格、内容以及作曲家是通过哪些形式和手段（曲式、和声、旋律、织体、调性……等等）来表现作品内容的。

这些知识虽然学生可以通过许多别的课程来学习，但是，将其融汇于声乐表演艺术之中，尚须教师的指点。如果声乐教师自己也是一知半解或对它们之间的联系认识得不很透彻，教师就无法真正认识作品，更无法有效地帮助学生在学学习中有目的地、综合灵活地运用他们已经学过的知识。所以声乐教师的修养越高逻辑思维能力越强，分析判断能力越清晰，他才有可能真正理解和发掘乐谱中的真实含义，才有可能达到真正高水平的教学质量。

在教学中，只靠狭义的声乐演唱是不够的，必须依靠综合治理。一个声乐表演者应该同时是一个艺术家、一个知识渊博的学者，培养声乐歌唱家的声乐教师，必须高度认识这个问题的重要性，在长期的教学实践中，坚持严肃求实的治学精神，才能成为合格的声乐教师。

每一位声乐教师还必须培养学生学习的自觉性、主动性以及独立工作的能力。要具有这种能力，哪怕他们还是幼儿或少年，就必须培养他们这方面的能力，当然采取的方法内容则因年龄、学识不同而异。不少家长和教师把“陪学生练琴”视为金科玉律，特别是对比较年幼的学生。当然，他们确实从陪伴中得到了好处，从一时的效果看，也容易见成绩。但是，他们恰巧没有看到，学生长期在这种学习方法培养下，失去了自觉学习的要求和习惯，失去了独立学习的能力以及最可贵的独创性。

在我们现实生活中，不少学生既不肯练声，也不会练声，他们练声时站不住，没有几分钟就想离开；他们读谱时通篇错音、错节奏；练习只会从头至尾地一遍遍过；不去听自己的演唱，也不会听。更可怕的是他们对音乐毫无感受，冷漠、无动于衷，似乎表演的最终目的，只是为了去完成别人的各种各样的要求而已。这些后遗症，如不是有意识地、及时地去纠正克服的话，它将一直带到学生的学习生活中去，乃至他一生的工作和艺术生涯中去。

在一定的阶段，教师更多地关心学生的练声是必要的。特别是在幼儿和少年时期，有的时候是要陪着学生练声。但是，在任何时候，家长教师都不能替代学生本身。不能替代学生的自觉性、学生的耳朵、学生的思维和感觉，更不能替代学生对声乐的爱好和兴趣。我们从小要培养一个学生有为祖国、为人类作出贡献的强烈愿望。教师和学生都要为这一目标而奋斗。

为了培养学生具有独立的工作能力，教师要帮助学生上好每一堂课，使他们有计划、有系统、合理地去学习全面的知识。教师要帮助他们安排一个合理的时间表。鼓励学生全面发展，开阔知识视野，提高学生全面的修养，并处理好专业课学习与其它课程修养的关系。上课教师必须给学生提出明确的要求，教会他如何去完成这些要求，如何读新谱，聆听自己的演唱，体会老师讲授的演唱方法并让学生清楚用哪些方法去练习才能使技术过关，才能达到表现音乐的最终目的。

随着年龄的不断增长，要教会学生去查乐谱上的音乐术语，并记住它们。要逐步让学生学会自己独立去处理乐曲，学会思考。要鼓励他们提问，可以和他们共同讨论和研究一些问题。要使学生来上每堂课以前，都是动过脑筋，认真准备过的。他们除了把音符唱熟以外，必须学习作曲家的生平、时代背景、流派风格、研究乐曲的性质、作品的曲式结构以及表演中的各种技术问题等等，要让学生在学中知其然也知其所以然。这个要求对学生是理所当然的，但也必须从小培养。现在我们许多大学生不自觉、不主动地学习，工作后又非常缺乏独立工作能力，这正说明我们教育中的弱点。这是填鸭灌输式、陪伴式教育的后遗症。