声乐艺术与声乐演唱教学

赵 静◎著

吉林人民出版社

声乐艺术与声乐演唱教学

赵 静◎著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐艺术与声乐演唱教学 / 赵静著. -- 长春 : 吉林人民出版社, 2021.9
ISBN 978-7-206-18533-5

Ⅰ. ①声… Ⅱ. ①赵… Ⅲ. ①声乐艺术 - 研究②歌唱法 - 研究 Ⅳ. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2021) 第198959号

声乐艺术与声乐演唱教学

SHENGYUE YISHU YU SHENGYUE YANCHANG JIAOXUE

著　　者：赵　静
责任编辑：葛　琳　　封面设计：左图右书
出版发行：吉林人民出版社(长春市人民大街7548号 邮政编码：130022)
咨询电话：0431-85378017
印　　刷：湖北诚齐印刷股份有限公司
开　　本：880mm × 1230mm　1/32
印　　张：5.75　　字　　数：200千字
标准书号：ISBN 978-7-206-18533-5
版　　次：2021年9月第1版　　印　　次：2021年9月第1次印刷
定　　价：58.00元

如有发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前　言

歌唱，是人用以抒发情感、交流情感的一种自然而普遍的形式。人类在劳动生活和社会生活中，通过人与人之间交流与沟通的特定声音的外延发展，逐渐形成了有规律的声音并赋予其不同的长度和节拍，由此也就形成了最初的声乐。声乐艺术是以艺术化的嗓音、情感化的旋律为载体，表现音乐文学语言的寓意与意境，塑造音乐与语言高度融合的听觉审美形象，借以抒发人的思想感情的一门音乐表演艺术。

声乐是一门技巧性、实践性都很强的艺术学科，是语言与音乐有机融合的艺术形式。声乐理论是随着声乐实践的发展而发展的。声乐艺术及其审美是音乐中最基础也是最重要的构成部分。声乐艺术运用的是人声这一无与伦比的表现手段，所以，它具有群众性和高亲和力的特征，它是人们真情实感的体现，它能使音乐艺术的抒情本质得到充分的体现。随着人们生活水平的逐渐提高，越来越多的人开始注重艺术在生活中的地位，也正是如此，才使得声乐艺术得以发展，并且逐渐在人们生活中担任着越来越重要的角色。但长期以来，对声乐的教学与演

唱实践的研究仍旧局限在“唱”上，少有新的拓展。这不仅落后于时代的步伐，在理论和实践研究上难有创新，更满足不了声乐演唱、教学实践的需要。声乐艺术的发展离不开声乐教学，在声乐艺术不断传承发展的过程中，声乐教学显得格外重要。

本书是一本探讨声乐教学及演唱实践的理论著作。从整体上看，本书从两个方面进行探讨。一方面论述了声乐艺术及声乐演唱的基础知识，具体有声乐艺术的多元化、整体构造与本体特征、声乐演唱基础理论，并阐述了声乐艺术教学的意义与原则等；另一方面结合声乐教学的内容、形式及教材，进而论述了声乐演唱的相关训练，还有声乐艺术发声与咬字吐字的指导，最后论述了演唱中需要注意的一些问题和自己对声乐教学与表演实践的展望。本书既有严谨、客观、科学的认识，又有具体的实践经验指导，在理论上也着重推陈出新，汲取众多学科的研究成果，对声乐领域几个重要的知识点和研究内容做了系统地梳理和总结，具有综合性的特点，多思维、多角度地进行阐释和叙述，使其更为合理、科学。

目　录

第一章　声乐艺术教学概述 ……001

第一节　声乐教学的意义与内容 ……001

第二节　声乐教学的原则与方法 ……008

第三节　新型教学理念在声乐教学中的运用 …019

第二章　声乐演唱基础理论研究 ……025

第一节　声乐演唱的概念 ……025

第二节　声乐演唱的主要特征和分类 ……027

第三节　声乐演唱的生理学基础 ……040

第四节　声乐演唱的语言学基础 ……059

第三章　声乐艺术的整体构造与本体特征 ……075

第一节　声乐艺术的整体构造 ……075

第二节　声乐艺术的本体特征 ……091

第四章　声乐艺术发声与咬字吐字的指导 ……116

第一节　声乐艺术发声指导 ……116

第二节　声乐艺术咬字吐字指导 ……126

第五章 声乐演唱机能训练实践 ……135

第一节 演唱的呼吸及训练……135

第二节 演唱的发声及训练……142

第三节 演唱的共鸣及训练……152

第四节 演唱的语言及训练……166

参考文献……171

第一章 声乐艺术教学概述

第一节 声乐教学的意义与内容

一、声乐教学的意义

（一）声乐教学是音乐教育的重要组成部分

音乐是一种特定的艺术门类，它通过一定形式的音响组合表现人的思想感情和生活情态。在音乐表演艺术中，声乐与器乐是最基本的表演形式。就像声乐艺术从属于音乐艺术一样，声乐教学也从属于音乐教学，它是音乐教育与教学中不可缺少的重要内容与手段。声乐教学主要通过歌唱活动进行音乐的学习，由于声乐学习比器乐学习更加便捷，且更少受场地和器材的限制，因此，通过声乐学习来学习音乐是更为有效、更为理想的音乐学习途径。

（二）声乐教学是美育素质教育的重要手段

声乐教学与音乐教育一样，都属于美育范畴。美育，即审美教育、美感教育，是基础教育中不可缺少的重要方面，是人才全面发展不可缺少的基本素质。通过声乐教

学活动学习音乐以提高学生的美育基础素质水平是声乐教学的目的。在各类声乐教学中,学校音乐教育中的歌唱教学与师范类学校中音乐专业的声乐教学更为注重学生基础音乐素质的教育与培养。两者无论是在歌唱技能训练方面,还是在歌曲教唱或演唱教学实践中,也都更为关注声乐基本技能、技巧与基本的音乐感知、认识、理解,以及音乐审美、表现能力等的教学与训练,而这些基本知识、基本理论、基本技能又是构成基础美育素质的一个基本方面。可见,声乐教学是美育基础素质教育的重要手段之一。

(三)声乐教学对文化活动的开展起着推动作用

社会物质文明的进步总是要与精神文明的进步相互适应的,物质生活水平的改善总会刺激人们对精神文明的追求。如近年来,我国社会声乐文化在现代科学技术和大众传媒的推动下迅猛发展,掀起了一个群众音乐文化活动的高潮,各种群众性的、以自娱自乐为目的的歌唱艺术活动越来越为人们所接受。歌唱已不再是作为一项高级技能仅为少数人所拥有,人们不仅喜欢听,还要亲自唱,歌唱技能甚至已经成为一种必要的社交方式和手段。这种群众性的文化需求,使声乐教学活动对推动群众音乐文化活动的开展有了特殊意义。

相信在不久的将来,声乐教学在群众音乐活动的推动下,必将有更大的发展,而声乐教学的广泛开展又必然会反过来推动群众音乐活动更为广泛地开展。

(四)声乐教学有利于促进精神文明建设

声乐教学虽然以歌唱艺术技能的传授为主要目的,但它也与精神文明建设有着密切的联系。在声乐教学

中,科学、系统的教学与训练,不仅能够全面提高歌唱者的声乐基础理论与歌唱技能,同时能够通过学习与演唱内容健康、形式生动、风格迥异的中外优秀声乐歌曲陶冶人的思想道德情操,培养高尚的审美追求,树立远大的理想。声乐教学所具有的这种特殊的教育功能,使声乐教学在促进精神文明建设、培养一代新人、促进社会全面发展方面发挥着不可替代的作用。[①]

二、声乐教学的内容

(一)声乐教学的任务与目的

让学生了解教学目的与任务,能够让他们在心理上有一个准备,同时在学习时也会有一定的方向,这对于提高学习效率有重要作用。

声乐教学的目的是培养具有较高演唱水平和艺术修养的声乐人才,以满足社会文化生活的需求。

声乐教学的任务是掌握科学的发声方法和歌唱技巧,研究歌唱语言的表达方式,研究不同国家、民族、地区的音乐风格及演唱特点以及歌唱技巧与舞台表演的关系等。通过讲授和实践教学,要求学生掌握相关的理论知识和演唱技能;掌握具有较高技巧的中外艺术歌曲和歌剧唱段;能胜任各种表演形式(如独唱、重唱、合唱、歌剧片段等)的演出活动,并具备做一名声乐专职教师的业务素质;掌握声乐教育理论知识,要以声乐教学论与教学法两大内容为核心,较全面地掌握声乐教学的基本理念与

①王瑞,钟国富,李孟璇.高校声乐教学与音乐教育研究[M].重庆:重庆出版社,2017.

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

原则、教学内容与要求、教学方式与方法等。

（二）声乐的基础理论

1.声乐生理学基础理论

歌唱是以人的身体作为乐器来进行的活动，与器乐相比，它因此获得了某种独立性和纯粹性。沈湘先生的“歌唱要素主被动论”也主要建立在生理学基础之上，可见，生理学知识对声乐的学习有着重要作用。由于人们对生理的认识有一个渐进的过程，教师在声乐教学中要逐步让学生了解生理声学的基础理论，让其知其然并知其所以然。具体内容如下：

第一，了解人体歌唱器官的生理构造，如呼吸器官、发声器官、共鸣器官、语言器官、听觉感受器官的生理构造与作用，以及人声的分类、声部的鉴别与确定等的基本知识。

第二，了解歌唱发声的原理，如歌唱呼吸的原理、歌唱发声的原理、歌唱共鸣的原理及三者在歌唱发声中的作用与关系、歌唱中错误发声的纠正方法等方面的基本知识。

第三，了解歌唱的生理卫生、嗓音保健和青少年变声期的嗓音特点，以及嗓音医学方面的相关知识等。

2.声乐心理学基础理论

一般的心理学研究主要着眼于对大脑的功能、大脑活动的条件、习惯、心灵要素理论及意识问题的探讨。心理学要通过对人的主观精神活动的研究来获得具有客观性、可重复检验性与可推广性的科学论，因此是非常困难的。在声乐教学中，教师应让学生做到了解歌唱心理因

素对歌唱生理运动的支配、调控的作用及二者有机结合、高度协调的关系等声乐心理学方面的基本知识。

3.声乐语言学基础理论

语言学作为一门独立的学科,起始于19世纪上半叶,随着历史语言学的出现而诞生。从实用的角度看,语言学与声乐教育的关系密切相关。如对声乐本质探讨之交际功能的认识、对与声乐学习的乐感密切相关的“言语感”的认识等,都能加深学生对声乐学习的正确认识与理解。而在声乐教学中,教师则应让学生了解歌唱语言中咬字吐字的知识。如我国汉字声、韵、调及“四声”的发音规律,传统声乐理论中“五音”“四呼”“十三辙”及字头、字腹、字尾的咬字吐字规律等声乐语言学方面的基本知识。

4.声乐表演与鉴赏

在声乐教学中,教师应让学生了解中外优秀声乐作品文献的时代背景与创作背景,作者的生平简历与创作特点,以及声乐作品的艺术处理与艺术表现手法等方面的有关知识。

5.中西方声乐发展史

在声乐教学中,为了让学生更深刻地了解声乐作品的内涵,更准确地表达声乐作品的思想,具体可分为以下三点:

第一,中西声乐艺术形成与发展的概况,如中国声乐艺术发展史、欧洲声乐艺术发展史等方面的理论知识。

第二,现代声乐教育发展的概况,包括中外有代表性的声乐教育家的教学思想、教学体系及中外声乐教学的

最新研究成果等声乐教学论与教学法方面的理论知识。

第三,声乐艺术发展史理论知识。要以中国声乐艺术发展史与欧洲声乐艺术发展史两大内容为核心,通过对二者的学习,使学生较清晰地把握中华民族声乐艺术从古至今演变发展的脉络;全面了解欧洲声乐艺术形成与发展的轨迹,在继承和弘扬我国优秀传统声乐文化的基础上,借鉴与吸收欧洲优秀声乐文化的成果,从而发扬光大我国声乐文化的科学性、民族性、艺术性、时代性,开创适应新时代的先进声乐文化。

(三)声乐基本技能与技巧

1.正确的歌唱姿势

歌唱姿势在演唱中具有重要作用。它是演唱者的演唱仪表、舞台形象的审美呈现,标志着演唱者的精神面貌与心理状态;它决定着歌唱时身体的着力点与气息的运用;它关系着人体参与歌唱活动的各器官能否正常工作、协调配合;它还影响着歌唱训练的正常进行与歌唱艺术的表现。正确的歌唱姿势是良好发声的前提。特别是对于初学者来说,掌握正确的歌唱姿势是学唱的第一步;而对于声乐教师来说,端正学生的歌唱姿势是声乐教学的开端。

2.正确的呼吸方法

呼吸是人体发声的原动力。正确的呼吸方法是获得美好声音的阶梯,是声乐艺术的基础,是声乐艺术表现的手段。歌唱呼吸训练是声乐教学中的重要内容与教学基础。可以说,歌唱呼吸方法是学生首先应该掌握的一项基本功。

3.良好的起音方法

良好的起音是发声活动的核心和正确发声的基础，也是获得优美歌唱和音乐表现的重要途径，是声乐教学中发声训练的重要环节。歌唱发声的起音可分为硬起音、软起音、舒起音三种。

在发声训练中，一般以软起音作为基础及基本训练的手段；硬起音和舒起音则作为艺术表现的手段，根据具体需要结合使用。总之，在起音时，一定要做到气息平滑、柔和，发声松弛、自如，声音集中、流畅，同时掌握好气息、声带、共鸣、位置协调配合的适度。

4.掌握混合共鸣的发声方法

一切正确的发声和美好的歌唱都要依赖良好的共鸣和最大限度地运用共鸣，这样才能使歌唱艺术的表现获得事半功倍的效果。

5.掌握正确的咬字吐字方法

音乐与语言的有机结合是声乐艺术所独有的特点。对于声乐学习者来说，掌握好歌唱语言是一个重要的课题。因为，只有掌握了歌唱语言的咬字吐字方法，才能做到“字正腔圆”“字清意明”地表现歌曲的音乐形象与风格，表达歌曲的思想内容和感情。

6.培养良好的音乐听觉

声乐教学教师还要培养和训练学生准确、敏锐、有乐感的耳朵和音乐听觉。因为，准确敏锐的音乐听觉是歌唱发展的基础，听觉训练与声音训练相辅相成，耳朵是歌唱的引导者，只有耳朵的音乐听觉提高了，发声才能提高。

第二节 声乐教学的原则与方法

一、声乐教学要遵循的原则

声乐教学原则是根据教育学、心理学的总体精神，结合声乐教学的个性特征、基本规律和学生在学习声乐过程中心理、生理活动的特点而提出来的。是声乐教学过程中客观规律的反映，是声乐教学实践的科学总结和概括。声乐教学是一门技术性与实践性都很强的音乐艺术学科。声乐的课堂教学因对象不同，情况千变万化，方法也会灵活多样，解决问题的手段和途径也会因人而异、各有不同，没有一套固定的模式，但仍有其自身的规律可循，这就是教学基本原则。掌握和遵循声乐教学原则，对提高教学质量，达到教学目的，对学生技能的培养和艺术创造力的提高具有指导意义。声乐教学原则主要有以下四方面。

（一）科学性、思想性和艺术性相统一

科学性、思想性和艺术性相统一的原则，体现了声乐教学的基本特点和规律。在声乐教学中，科学性、思想性和艺术性是完整的、统一的。声乐教学的思想性既取决于声乐教学的科学性和艺术性，同时也是提高科学性和艺术性的重要保证。

1.声乐教学的科学性

声乐教学的科学性主要体现在两方面。

第一,在声乐教学过程中,教师所传授的知识和技能是科学的。

第二,在教学过程中,教师所运用的方式、方法是科学的。声乐教学的科学性,具体体现在给学生讲授的声乐理论知识和歌唱发声原理是正确的、科学的,并且能够反映当代声乐学科理论研究的前沿性和创新性的最新成果;在歌唱发声训练中所教授的呼吸、发声、共鸣、语言、艺术表现的方法,符合生理机能运动的自然规律,符合物理学和音响学的发声原理,符合语音学的发音原理,符合嗓音卫生的科学原理,符合艺术表现的审美要求和艺术嗓音的发展要求,使教学内容具有严谨的科学性。[①]

声乐教学的科学性还反映在教师的教学方法和每个教学环节的科学施教,同时也反映在培养学生树立正确的学习态度和掌握科学的学习方法与思维方法上。

在声乐教学中,离开了科学性就无法再谈思想性和艺术性。如果在声乐教学中科学性得不到保证,教师把一些陈旧的、错误的知识和技能传授给学生,或者用已被摒弃的、错误的教学方式、方法进行教学,教学质量和教学效果一定会受到影响,培养学生养成科学严谨的治学态度,掌握科学的学习方法也就更无从谈起。

2.声乐教学的思想性

在声乐教学中,教师要注意选择思想性较强、训练价值较高的中外声乐作品作为训练曲目。学生通过演唱合适的声乐曲目,能够体验作品深刻的思想内涵、健康的思

①刘铮.声乐教学与人才培养探究[M].汕头:汕头大学出版社,2019.

想感情、鲜明的艺术形象，从而潜移默化地影响学生的世界观、价值观，达到艺术教育所具有的道德教化功能。

3.声乐教学的艺术性

声乐是以人的身体作为乐器，由音符（包括休止符）和文字相结合，通过声音来表达人的思想感情，反映社会生活的一种艺术形式。

科学性、思想性、艺术性相统一的教学原则，是贯穿整个声乐教学的一个根本原则，是从教学内容到教学方法都应遵循的一条基本原则。

（二）理论与实践相结合

理论与实践相结合，是声乐教学中十分重要的原则之一。声乐教学本身就是一个实践和应用的过程，如果没有科学理论的指导和社会实践的检验，很难取得预期的教学效果，也无法达到教学目的。因此，在声乐教学中，教师既要注重对学生技能、技巧的培养，更要重视将声乐理论的讲授与指导学生的社会实践活动相结合，引导学生在掌握了科学理论的基础上，通过创造性思维运用到实践中去，使学生逐渐养成在实践中验证理论，在实践中进一步全面、透彻地理解理论，充分认识理论在指导实践中的重要意义，学会运用理论不断提高分析问题、解决问题的能力。

社会实践，是检验教学效果，体现教学质量，锻炼学生的心理素质，提高学生的社会适应能力，缩短课堂与社会的距离，对学生毕业后走上工作岗位并能胜任工作，逐步完成从学生到工作人员角色转换的必不可少的重要环节，是声乐教学中十分重要的内容之一。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com