

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

图书基本信息

书名：<<声乐教学艺术与演唱实践>>

13位ISBN编号：9787536057418

10位ISBN编号：7536057415

出版时间：2009-7

出版时间：花城

作者：颜五湘

页数：251

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

内容概要

历史进入二十一世纪的今天，随着社会经济的发展，科技的飞跃，各种文化现象繁复纷呈，人的精神文化生活日趋丰富多样。

声乐作为文化的重要形式之一，和其他文化形式一样，经历了翻天覆地的变化。

它已不再是歌唱家的专利，而成了广大群众的业余爱好。

随着声乐文化的普及，一时间适合音乐爱好者教学练习的教材却严重滞后，艺术专业院校权威性的论著有些显得理论性与知识性太深，有的出版年份已久，歌曲内容陈旧，有的单纯地论述了某一唱法的知识，或只简单地进行了曲目的编排等等，大多不能满足现在读者的需求。

应广大音乐爱好者的要求，结合声乐教学的实际，笔者从理论与实践相结合的角度作一尝试，编写了《声乐教学艺术与演唱实践》。

全书分两部分，第一部分论述了声乐艺术的特征与教学的原则与规律，重点论述了声乐教学的内容、方法、技能技巧、以及最常用的声乐教学手段和发声训练的步骤；第二部分精选了100多首最常用的教学曲目，曲目内容丰富广泛，作者逐曲做了简单的教学提示分析与演唱要求，既可供演唱教学者参考，也可给音乐爱好者自学以指导。

在编写中根据师范学生与基层音乐教师的意见，一律使用简谱，歌曲难度适中，曲目以中国民歌及中国近现代艺术歌曲为主，并编入了少量的外国歌曲。

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

作者简介

颜五湘，女，湖南安仁县人。

1976年毕业于湖南师范大学音乐系，2005年中国音乐学院声歌系委培生，师从著名歌唱家温可铮教授和梁长喜副教授。

1976-1985年在郴州市歌剧团工作。

曾在中央人民广播电台和湖南人民广播电台录制嘉禾民歌一首《嘉禾辣椒一支花》，在全国播放产生影响。

主演的歌剧《洪湖赤卫队》、《特别代号》、《唐人街上的传说》等在省内外受到赞誉，并被评为省级歌剧新秀。

1985至今从事音乐教学工作，曾创作编导的女声二重唱《甜甜的歌》，1989年获全国中师音乐舞蹈比赛一等奖；编导的女声表演唱《小鸡小鸭和王奶奶》获全省中师音乐舞蹈比赛一等奖；1996年执教的音乐课《儿童歌曲的旋律发展手法》，在全省音乐课调教比赛中荣获冠军。

并先后荣获过市级“记大功”，“记三等功”的光荣称号。

近几年在《中国音乐》、《人民音乐》、《音乐创作》、《文艺理论与批评》等国家级重要核心期刊和省级刊物发表论文十余篇。

主持的科研课题《嘉禾民歌多重价值研究》受到市政府及学院的高度重视和支持。

是湖南省音乐家协会会员、郴州市教育学会音乐教育专业委员会第三届理事会理事长、苏仙区第一届人大代表，现为湘南学院音乐系副教授。

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

书籍目录

上篇 论声乐教学第一章 声乐艺术概论一、声乐艺术的特征二、声乐艺术的功能与作用三、时代声乐的特征四、对现代声乐教师的基本要求第二章 声乐教学的原则一、德与技相结合的原则二、感性与理性相结合的原则三、循序渐进,因材施教的原则四、以学生为主体,教师为主导的教学原则五、综合培养,全面发展的原则第三章 声乐教学的方法一、用准确精练的语言来解释发声(也称讲授法)二、培养学生敏锐的听觉(也称模仿教学法)三、以形象化的语言进行启发教学(也称比喻教学法)四、抓住主要矛盾为难点来突破解决的教学(也称机理教学法)五、以音乐旋律为手段来进行教学(也称歌曲教学法)六、用母音和子音来调整声音的教学(也称语音教学法)第四章 声乐教学的内容一、声乐艺术的发展与特点二、声乐演唱的声源器官与发声原理三、歌唱的姿势四、声音的分类与声部划分五、歌唱训练的四要素六、声音训练中的协调与统一七、嗓音的健康与保护第五章 声乐教学的技巧一、常见发声毛病的纠错法二、体态动作语言的教学法第六章 声乐作品演唱教学一、选择声乐作品二、演唱作品风格的掌握三、演唱情感的表达四、演唱中的表演第七章 发声训练的教学一、发声训练的步骤二、发声训练的内容、方法及练声曲三、女声真假混声练习四、正确合理运用练声曲第八章 歌唱中的咬字吐字及练习一、歌唱练习中的声母练习二、歌唱练习中的韵母练习三、歌唱练习中的音韵练习下篇 声乐教学实例精解一、初级阶段教学曲目1.跑马溜溜的山上2.花非花3.茉莉花4.牧羊姑娘5.女儿歌6.二月里来7.我爱我的台湾岛8.问9.月之故乡10.草原上升起不落的太阳11.思乡曲12.美丽的姑娘13.三十里铺14.秋收15.大海啊故乡16.茉莉花17.摇篮曲18.珊瑚颂19.绣红旗20.映山红21.红叶红了的时候22.摇篮曲23.在路旁24.海鸥25.在我的心里26.我亲爱的27.绿树成荫28.莫斯科郊外的晚上29.不要责备我吧,妈妈30.百灵鸟二、中级阶段教学曲目三、高级阶段教学曲目补充歌曲

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

章节摘录

上篇 论声乐教学 第一章 声乐艺术概论 声乐是以自身的器官为表现手段和工具的一种艺术形式。

在国外，声乐专指歌唱，在我国则是歌唱、戏曲、和曲艺演唱的统称。

是用科学的发声方法发出优美嘹亮的歌声，又用歌声透过音乐化了的文学语言，生动地塑造艺术形象，描绘意境，表达思想感情的音乐艺术。

它既是一种复杂的体力劳动，更是一种在激动情绪中进行创造的高级神经活动。

因而要想轻松自如地运用自己的嗓音来歌唱，就必须了解掌握有关声乐方面的知识，对自身的嗓音各发声器官进行长期的、系统的协调训练，并有着一定的演唱实践的经验。

声乐作为一门技能技巧性很强的艺术学科，在我国现代声乐文化发展的今天，在声乐教学中，历来是仁者见仁，智者见智，其技术训练方法和演唱实践经验千差万别，很难求得一个统一的模式。

但我们认为，任何一种艺术形式在其表现中既可有其各式各样不同的方法，但在其艺术化的过程中也必然有一定的规律性。

既可有不定之规，也必有一定之法，长期的声乐教学实践也有力地证明了这一点，那就是在歌唱中一定要遵循歌唱的发声规律，遵循歌唱艺术的一些基本原理。

只有掌握了这些规律和原理，才可能学好声乐。

一、声乐艺术的特征 (一) 声乐艺术与其他艺术的区别 声乐是一门特殊的艺术。

它不同于哲学和社会科学，不是以理服人，而是以言育人，以情感人，以美引人。

也区别于器乐和诗歌，具有自己独特的艺术特征。

具体表现在： 1.声音性 声音性是指声乐是声音的艺术，它是以人的声音作为材料，是用人声通过有组织的乐音构成特殊的语言来塑造的听觉艺术，从而表达人们的思想情感和反应社会生活。

2.时间性 声乐是时间的艺术，由于声乐是由人体声音的发出，声音发出后是不可能永久性停留并存在的，是随人体口腔发出，由气息支持着，可长可短。

且声乐作品也是由长短不一的音符组织起来连续进行的，有着时间长短的限制形成的一个体系，来表达和塑造音乐的艺术形象，因而具有时间性。

3.听觉性 声乐是听觉的艺术，主要是通过人的听觉来感知其音乐艺术形象的。

他需演唱者通过优美动听的歌声来激发唤起欣赏者的共鸣，通过借助音乐的标题和歌词使听众对音乐产生丰富的艺术联想，感知领悟音乐中所描绘的生活情景，从而达到给人以音乐艺术美的赏受。

4.表演性 声乐是表演的艺术，它需要通过歌唱表达出音乐与文学语言的思想内涵。

它与戏剧表演一样，需要用声音与适当的形体动作加以艺术的再创造，来解释音乐作品中音乐的艺术形象，来感染听众，使之产生出强烈的情感表现力。

(二) 声乐艺术的特征 声乐是一种综合的艺术，是用人声唱出带有语言的音乐。

它具有下列艺术特征： 1.声乐艺术的语言特征 声乐艺术的最突出的特征是语言与音乐的高度结合，它与其他的艺术门类的最大区别就在于增加了语言的造型因素，其中又包括旋律语言和文学语言。

旋律是一种特殊万能的语言，这种纯音乐性语言除去标题和歌词的提示，其语言是朦胧含糊的。

歌唱中的语言来自文学语言，歌曲的创作往往是先有歌词才有歌曲。

歌曲中的词是词作者吸取生活中典型材料创作出来的文学语言，它是借助诗歌凝炼简明的手法，对事物进行的描绘和叙述。

曲作者则依据歌词内容创作出既能体现词意又富有艺术性的音乐语言——旋律音调来帮助听众生动形象领会作品的思想内容。

所以说：声乐艺术既是一门语言化的音乐艺术，反过来也是一门音乐化的语言艺术。

它最突出的特征是语言与音乐的高度结合，因此声乐艺术作品才比其他的音乐作品更具体、更形象、更具感染力。

2.声乐艺术的情感特征 声乐不是表现事物本身，它是直接抒发人的内心情感世界，因而它的情感特征是显而易见的。

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

声乐艺术的情感特征主要融于歌唱的音乐与文学语言之中，并从旋律和歌词这两个不同的角度来表现歌唱的情感。

旋律是通过有规律的乐音组合来描绘情感，是抽象的，只可意会，难以言传。

然而正是这种可意会难言传的因素使音乐无所约束地直接表达人的内心情绪，间接反映社会生活和大自然，使歌唱者的情感与想象能得到尽情的发挥。

同时歌唱中又是通过诗歌的文字概念来直接反映社会生活并刻画人的外形与内心世界，它用精炼简朴的语言就能将歌曲的情、景、意、境、神描写得淋漓尽致耐人寻味。

所以，歌唱情感要比一般的艺术更丰富、更真实、更生动、更深刻、更能拨动人的心弦，更能直接地、有力地“使人的心灵爆发出火花来”（贝多芬）。

二、声乐艺术的功能与作用 音乐是一门有着深远意义和明确目的的艺术实践活动。

它在漫长的历史长河中有了高度的发展，也在广阔的社会生活中起到了多方面的作用。

随着时代的发展，人们对音乐社会功能的认识也越来越深刻，特别是歌唱，已成为人们非常喜爱的音乐活动。

人们逐步认识到声乐对人类生活的诸多功能作用，概括起来有以下几点：（一）休闲娱乐愉悦身心

首先声乐艺术的最大功能是能起到休闲养性的愉悦作用。

荀子在《乐论》中说：“夫乐者乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。”

就是说人需要快乐，“快乐”是人满足情感需要所不可缺少的，人的心情愉快了，人的机体内部就会产生生理变化，变得愉悦兴奋，精神面貌就会表现出积极的情绪，对生活充满美好，对工作充满热情，焕发出应有的精神神采。

（二）怡情养性健康体魄 声乐艺术在学习训练过程中，主要训练歌唱中的发声、呼吸、共鸣、语言等多方因素的结合，才能发出美好的声音。

然而在歌唱中，呼吸是基础，在学习呼吸运用的过程中，不断地深呼吸练习，能使人的肺部张力得到发展，能清洁血液，增强人的肺活量。

其次声乐艺术还能起到治病的作用。

这是因为，带有语言的音乐传人的耳膜，刺激人的大脑中枢神经，使人身体分泌多种有益的生化物质，如激素、酶等，可抗疲劳、助消化、调理神经等作用，真可谓“一声来耳里，万事离心中，清畅堪消疾，怡和好养身”。

清畅怡和的歌声既可焕发精神解除疾病，又可怡情养性有益健康。

（三）改善增强语言能力 歌唱是音乐与文学相结合的一种艺术形式，声乐学习必然是为了更好的用发出的声音去表达歌曲的文学思想内容。

在一系列的咬字吐字，字头与字身的连接，字正腔圆的要求学习中，不仅能锻炼一个人的说话节奏，还能矫正有口吃病人的作用。

在用绕口令和打舌头的方法训练中，能锻炼舌头的灵活性，能减轻大舌头患者的语言障碍。

对正常的人来说，能提高说话口齿清楚，语调抑扬顿挫，声调的准确性。

结合声音的训练最后达到说话洪亮，结实，吐字集中有力，从而更能显示出一个人的气质与风采。

（四）潜移默化获得教育熏陶 声乐艺术是通过声音把音乐与文学结合起来用情感去影响人的意识和感情，因而它的教育作用是以语言形象为依据，以美感为吸引力，以情感为动力，通过激发感情，把一定的思想教育意图蕴含于声乐形象之中，进而去影响听众的思想意识和情感。

自古至今，不少教育家、政治家都非常重视歌唱的教育作用，如伟人毛泽东生前就用《三大纪律八项注意》这首歌来教育战士，还有的教育家提出，音乐教育对中小学生在德、智、体、美的全面发展中起着重要的促进作用。

又提出对幼儿进行学前音乐教育的重要性，以及音乐还可以对胎儿起到良好的熏陶作用等等，这些都足以说明声乐艺术有着重要的教育功能。

这种教育与影响，不是生吞活剥式的灌输，也不是强迫的接受，而是采取艺术性与思想性融为一体的方式进行的；是长期感染潜移默化的，“随风潜入夜，润物细无声”。

使人受教育于在不知不觉中。

（五）美育教化具有社会功能 声乐艺术不单是自我消遣，它是让人听的艺术，它是通过歌声

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

去影响人的情感，经过情感再影响人的意识，进而潜移默化地影响社会生活、习俗、品德等等。声乐的演唱表演主要是在社会各个公开场所与宣传教育场地，它所涉及的是社会各个不同的层面，各个方面的人和环境。

所以说声乐艺术具有广泛的社会作用。

具体表现为： 1.美化心灵，影响社会风尚。

声乐艺术可以使人们感到身心愉快，从而陶冶性情，营造和谐的人际关系。

它以一种带有语言的声音艺术方式直接地作用于人的情感，使其产生联想、激动、共鸣，使人接受某种道德情操、精神品质，意识观念的熏陶渗透，从而使人们达到一种崇高的思想境界。

“可以善民心，其感人深，其移风易俗易”（《乐记》），进而美化心灵，影响社会风尚。

2.超越现实，振奋精神 声乐艺术不仅有反映现实的能力，还有超越现实的能力。

人类在早期的生产实践中发现它能振奋精神，唤起愿望，能激发出一种潜移默化的力量。

在条件适合的情况下，能发挥出巨大的凝聚力和战斗力。

如法国大革命时期，革命群众高唱《马赛曲》使法国资产阶级革命赢得了胜利。

我国《义勇军进行曲》号召全国人民起来抗日，迎来了新中国的诞生。

各国的国歌更是代表着一个国家的尊严及情感象征。

我们常看到运动员在为国争光时，站在最高领奖台上，当听到奏响自己祖国的国歌，都会情不自禁热泪盈眶，因为这时在他们心里，国歌就是祖国的化身和象征。

因而优秀的声乐作品是时代的号角，人民的心声，具有激动人心，超越现实，振奋精神的感召力，对人有很深的教育意义。

<<声乐教学艺术与演唱实践>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>