

晋中学院音乐学院

音乐学专业（二年级）

《声乐》课讲义

教师：

练声曲部分

1、哼鸣训练

2/4 5 4 | 3 2 | 1— |

EN

目的与要求：体验头腔共鸣和声音靠前的感觉，使其获得声音的高位置。a、身体自然直立，两肩放松，吸进适量气息并注意深的呼吸支点。b、嘴唇微闭，舌自然平放舌尖轻靠下牙根，下腭放松，上下牙稍分开不要咬紧。c、哼唱时感到声音集中在鼻腔上方，两眉之间感到明显振动，象擤鼻涕时的感觉。d、不论音的高低，都始终保持这种高位置的感觉，这对上下声区的统一很有益处。

2、U 母音及带 ma 母音训练

4/4 5—4— | 3—2— | 1 2 3 4 | 5 4 3 2 | 1——— | |

U

ma

目的与要求：练习打开头腔共鸣，获得高位置，打开喉咙形成管状，上下一致，声区统一，较好地带动 a 母音的练习，嘴唇微闭成“撮口”，上唇要拢住，唇尖用力，喉咙打开，上下畅通好似一根管子。

3、连音训练

3/4 5 6 5 4 5 4 | 3 4 3 2 3 2 | 1 — ||

Ma

me

mi

mo

mu

目的与要求：训练声音连贯统一。注意呼吸、发声的协调配合，每条练习都一口气唱完，音量不宜过大，力求使乐句的线条优美连贯，富有流动感，结尾的长音要用弱——强——弱来收音，防止声音直白和僵硬。

教学作品详解

《西班牙女郎》

作品简析：西班牙是一个美丽的国家，那里有着丰富的民间音乐素材和能歌善舞的人们，这些富有特色的音乐元素吸引了众多的作曲家。《西班牙女郎》这首歌就是由意大利作曲家奇阿拉用西班牙民歌的素材而创作的。奇阿拉在创作这首歌之前只是音乐界的无名小卒，是《西班牙女郎》使奇阿拉一举成名。这首广为流传的歌曲，旋律非常优美，节奏是非常规整的圆舞曲节奏，把西班牙女郎的热情奔放的性格以及她们妩媚迷人的外貌刻画得淋漓尽致。

艺术处理：作品采用了西班牙民间舞蹈的节奏，较快的速度、热情奔放的旋律，使整首作品热情饱满、富有活力。

第一部分节奏鲜明、情绪活泼、旋律流畅富有弹性。第二部分音乐节奏长短交替，旋律更为明亮、舒展、热情奔放。

这是一首二部曲式的歌曲，作者在 AB 两段的调式上使用同名大小调，F 大调和 f 小调，这样使音乐在情绪上得到了变化。节奏是 3/4 拍的圆舞曲节奏。

A 段是 f 小调，16 节音乐，共 8 个句乐，每 4 小节为一个乐句，非常规整，第三四乐句是第一二乐句的重复，后四乐句在音调上有一定的变化，但节奏和前面四句是一致的。然后音乐在经过四小节间奏后转到同名的大调 F 大调上，整个情绪一下变的明朗了。在一小节犹如一声感叹“啊”的长音 5——过后进入了 B 段。

B 段也是规整的 16 小节，8 句，前两乐句的音乐利用长音使整个旋律变的非常悠扬，后两句利用休止符使旋律充满动感刻画了西班牙女郎的活泼可爱。此后四句是前四句音调的重复。

演唱要求：整首歌曲要有坚实有力、富有弹性的气息支撑，口咽腔相对较大的开合度，音色浑厚、明亮。

《绿树成荫》

作品简析：

作者亨德尔（1685-1759）是巴洛克时期的作家,在其浩瀚的作品中最有价值的是歌剧与清唱剧,其中《绿树成荫》选自于歌剧《赛尔斯》,赛尔斯是波斯国王,他背弃自己的未婚妻,爱上自己兄弟的恋人,于是千方百计拆散他们.最后阴谋暴露,有情人终成眷属,《绿树成荫》是赛尔斯的一个唱段,赛尔斯虽然行为丑恶,但亨德尔仍给予他优美的唱段,他看到庭院中绿树成荫,不由地用歌声表达出了赞叹,二是准确地朗读单词,理解词意和句意,三是研究音乐和演唱方法.此曲从开头 *Fronntenete*…到…*austropace* 为 *Reaiativo*（宣叙调）,在节奏上尽管给人以自由的感觉,但这种自由是在准确节奏内的自在感,而不是真正意义上的自由,要尊重作者的意图,卡好节拍,叙述性地歌唱,后半段从 *ombramai*…到 *soavepiu* 为 *aria*（咏叹调）,速度为 *latgo*（广板）,速度较慢,要求气息控制均匀,用抒情性的声线去演唱,要把亨德尔音乐那种雄壮,从容不迫,堂堂正正的气度表现出来.

艺术处理：

一在亨德尔卷帙浩繁的创作中,有一首因其速度记号而被人们称之为《广板》的抒情性唱段咏叹调,流传十分广泛,它是亨德尔第二次去意大利实地考察意大利歌剧创作中呈现的新风格.在他终身所侨居的英国所完成的一系列意大利式歌剧之一——《赛尔斯》中的一个咏叹调.这部歌剧成稿于他中风复员后的 1738 年.同年 4 月 5 日在伦敦的一所皇家歌剧院首次上演.内容谢波斯王赛尔斯运用种种阴谋手段,企图占有其弟阿尔塞迈纳斯的情侣而未能得逞的故事.全剧通过对赛尔斯丑行的揭露,和他以失败告终的下场,劝谕人们弃恶从善.《广板》出现于第幕第一场,是赛尔斯在逍遥逸乐的离宫里,见绿叶葱茏,巨树成荫而触景生情唱出对大自然的赞歌

演唱要求：

演唱提示:这是歌剧《赛尔斯》中赛尔斯的咏叹调.因其速度记号又被称为《广板》.作品表达了对大自然的赞美和感叹.结构为一部曲式.这是一首几百年来最为优秀的经典之作,是教学与音乐会的常备节目.歌声随着徐缓的间奏进入,从容和谐,意境宁静、博大而超脱,音调以模进、跳进等方式持续伸展.演唱时注意气息与声音平稳连贯,强弱收放较为自如,尾句力度渐弱,仿佛把人们带入对大自然的无限遐想之中.

教学作品详解

《尼娜》

一、 教学内容：歌曲《尼娜》

二、教学目的：

- 1、通过学习意大利语音发音规律及发音方法，通过歌曲学唱，掌握并巩固意大利语音发音规律，从而开阔学生的演唱视野，增加声乐的相关知识，丰富演唱阅历。
- 2、通过用意大利语学习和演唱歌曲《尼娜》，了解歌曲的内涵，提高演唱歌曲和表现歌曲的能力。

三、教学的重点与难点：

- 1、学习意大利语音发音规律及发音方法，并在歌曲中加以巩固和运用。
- 2、《尼娜》歌曲中变化音的掌握最为关键，情感把握最为重要。
- 3、准确地用原文——意大利文演唱歌曲《尼娜》。

四、教学方法：讲解、分析、启发的教学法

五、教学过程：

- 1、发声训练
- 2、歌曲学习与演唱——《妮娜》

①作品简析：《尼娜》是一首著名而又具有代表性的意大利古典歌曲，是意大利作曲家莱盖伦齐渥·文钦佐·钱比（1719—1762）所作。强姆比在一生的最后二十四年中，曾创作和上演过很多歌剧。《尼娜》就是他所作歌剧，《三个可笑而潇洒的男子汉》中的一个片断，是一曲母亲失声痛悼其亡女尼娜的哀歌，用西洋典型的旋律小调式写成。在“小行板”速度上，歌腔先是围绕着属音3，后又多次出现在下属音2上，进行乐思的陈述：“已经三天了，尼娜静静地安眠在床上”。接着，出现力度为f的四分附点音符和母亲对爱女悲恸的呼喊：“醒来吧，我的尼娜，在不要沉睡不醒吧！”这纸盒的前后两个段落，在演唱时都需反复一次。乐曲的最后有一个强起而弱收的结束句，表现出母亲痛定思痛的心情，和明知人死不能复生，而期望女儿回到人间的愿望。歌曲的伴奏，除了“听鼓齐鸣震天响”处，和最后两小节的终止式为饱满的和弦外，其余都是娓娓袅袅的分解和弦。这一伴奏织体，为深情的人生部分提供了一个安谧清柔和哀婉的背景。

②艺术处理：意大利歌曲《尼娜》是一曲母亲失声痛悼其亡女尼娜的哀歌，母亲明知人死不能复生，但心里仍强烈企盼女儿能回到人间。该曲曲调起伏较大，而且声音的强弱对比也较鲜明，演唱者要具备良好的气息控制技巧，用圆润而连贯的声音来表现作品。

歌曲采用了有再现的单二部曲式写成，第一部分安宁凄婉、旋律平稳舒缓。第二部分一开始紧凑的节奏及旋律中音程跳动与第一部分形成了明显的对比。整

首歌曲演唱时要用稳定柔和的气息。“醒来吧，我的尼娜”的前后两次演唱中，要处理好以 mf 的强度表达好第一句中呼唤尼娜的感情，再以 pp 的音量唱好母亲喃喃自语的心碎情绪，最后一句“再也不要永世长眠”尽可能一口气唱完，以保持句意的完整。

③演唱要求：演唱者首先要对歌曲的背景及内容有一个初步的了解，以便把握歌曲的演唱情绪。高音处的发声，要注意口咽腔部位特别是咽腔部位做适度的纵向打开，以便保持声音的高位置。另外，要唱好旋律中的几处回音装饰音，要将其恰当的放在拍子内来练习。

六、总结新课：

学生学习意大利语音的热情很高，兴趣极浓，通过学习学生基本掌握了意大利语音发音的基本规律，并通过歌曲《尼娜》的演唱，使学生能将意大利文在歌曲中得以准确运用，并要求学生融会贯通，在其他歌曲中也加以演唱实践。寻找规律。

七、作业：

理解掌握歌曲的特点和演唱风格，体会如何更好地表现歌者内心感情的变化，准确地把握歌曲的基调。

练声曲部分

1. 1234 5432 /1-//

弹唇 du

2. 5432/1-//

mu

教学作品详解

《二月里见罢到如今》

作品简析：

独唱作品《二月里见罢到如今》是作曲家向音根据陕北民歌改编而成。有浓郁的民族风格和地方特色。

这首歌曲的结构为带再现的三段式。第一段四乐句加补充，前三乐句采用同头变尾的旋法，使其具有鲜明的民族风格。第二段转调，歌曲产生色彩变化，但风格没变。第三段两个段落均为上下句加补充的结构。歌曲音乐优美而抒情。

此曲基本上保留了陕北名歌的音乐素材。节奏精简，动听，充满热情，塑造了一个甜美，活泼可爱的少女形象。作品表达了少女对意中人的思念和期盼。

艺术处理：

歌曲第一，第三段节奏平稳，旋律委婉带叙述性。第一段讲述着妹妹想哥哥，妹妹等哥哥的艺术情感。第二段是在第一段的基础上开始抒发妹妹找不到哥哥急于找哥哥的焦急之情。调性的多变也体现了音乐情绪的变化。第三段是第一段的再现，调性的回归。将妹妹仍然没有找到哥哥之后松缓下来的情绪缓缓道来，最后是继续等哥哥的平静。

整首歌曲充分体现出了民族调式的同主音系统和同宫系统的调性之间的转换。

演唱要求：

这首声乐作品先是8小节的前奏，然后进入第一乐句，娓娓道来。演唱者在演唱时，力度如说话一般。之后是6小节的间奏，进入进行情感性的叙述，这一部分的演唱力度，气息要更深入一些。为高潮部分做一个铺垫。第二乐段高潮部分速度要略微加快，力度和气息都要加重，达到本首作品的最高点。将妹妹寻找哥哥的急切心情和无限盼望充分的表现出来。在演唱这一部分的时候，气息一定要支撑住，用上腰部的力量，有一种扎根于大地的感觉。最后回到再现部，以三小节的部分结束整首歌曲。

整首歌曲的结构承轴对称的关系，演唱者在音乐情绪的表现上，要把妹妹找哥哥，妹妹想哥哥，妹妹盼哥哥以及妹妹等哥哥的情感表现出来。

练声曲部分

1. 1234 5432 /1-//

弹唇 du

2. 5432/1-//

mu

教学作品详解

《红豆词》

作品简析：

曹雪芹。清代小说家。字梦阮，号雪琴。曹雪芹因生活在“百年王祖”的大官僚地主家庭，少时过了一段豪门公子的奢侈生活，也接收了家庭文化等素质的熏陶，工诗善画，具有多方面的艺术才能。雍正五年，其父因事株连，被革职抄家。此后，家道衰落，迁居北京四郊，对现实产生了清醒的认识，感到了统治阶级的丑恶，腐败和没落。大约从1744年开始，以十年心血写下了《红楼梦》这部长篇杰作。

刘雪庵。四川铜梁人。早年在成都美术专科学校学过钢琴，小提琴，并学唱昆曲于作曲。1930年在上海国立音专学作曲，师从萧友梅，黄自。40年代后主要从事音乐教育工作。曾在中国音乐学院等音乐院校担任音乐教授。

《红豆词》原名《抛红豆》。这首歌生动书写了贾宝玉的深沉爱情，自然免不了带有柔婉，缠绵的特征。

全曲结构为带再现的二部曲式。以第一乐句的节奏型为基本节奏贯穿，发展。似吟似诵的表达了含蓄的情感。

艺术处理：

要演唱好这首歌曲，首先要了解这首歌曲产生的时代背景和所要表达的意境。把握特定人物的规定情境，设身处地的体验动情的缘由，把相思作为全曲的基调，以柔情缠绵，情真意切的语气去演唱，才能达到声情并茂的效果。

唱前不妨朗诵一下歌词，体会歌词本身的韵律感，尤其是连续排比句在情感递进中引向高潮。演唱时要注意连音，旋律的圆润，柔和，流畅，这样就要把握好行腔中的气息控制，咬字，吐字既要真切自然，又要柔中带刚，做到字正腔圆，在清晰的字音表达中，传情达意。

演唱要求：

演唱表现时，就得明了作者的情怀，方能体会其中的意念，表达出它的意境。

首句以“滴不尽相思血泪”，表明贾，林之间生死不渝的恋情。“泪”字又在《红楼梦》里出现频率相当高，所以暗示他们的恋情是带有悲剧成分的。刚开始情绪是低沉含蓄的，音不算高，但要求演唱者有饱满的气息，声音不要僵硬，要控制好头腔的位置，“尽”“抛”“红”字都是一字双音，借鉴中国戏曲的甩腔，使作品更具有古典气息。

纱窗下、风雨时、黄昏后，林黛玉之所以“睡不稳”。“睡不稳”的切分节奏紧接后面半拍休止，增添了睡不稳的无奈、哀怨的情绪。“黄昏后”几个字形成了该曲的一个小高潮，强烈地把情绪推出去，钢琴伴奏在此也标明要渐强的力度，“后”字不能像前两句一样加入下滑音，要坚定，声音应当往上走。

教学作品详解

《曲蔓地》

作品简析：

此曲为新疆维吾尔族民歌，流传甚广，多用于声音教学中，是非常优秀的地方民族音乐作品。维吾尔族的传统音乐继承了古代西域的龟兹乐、高昌乐、伊州乐、疏勒乐、回纥乐和阿拉伯乐的艺术传统，保留着浓厚的民族特色和地域特色。在长期的历史发展中，新疆各地的维吾尔民间音乐都融注了本地生活的乳汁，形成了风格迥异的南疆、东疆、刀郎色彩区。南疆色彩区范围较广，内容、形式又因地而异，和田民歌古朴短小，富有乡土气息；喀什民歌节奏复杂，调式丰富；库车民歌热烈活泼，具有鲜明的可舞性，隐隐透露着古龟兹乐声舞姿的遗风；东疆色彩区包括哈密、吐鲁番等地，民间歌曲在结构、调式等方面，都同汉族、蒙古族民间歌曲有许多近似之处；

词作者西彤原名吴锡彤，笔名栖桐、曦虹等。广西恭城人。中共党员。1949年参加解放军。历任中国作协广东分会理事，《作品》文学月刊副主编，《华夏诗报》主编。1947年开始发表作品。1979年加入中国作家协会。著有诗集《心灵的彩翼》、《春的魅力》、《痴情的追求》、《西彤诗选》，儿歌集《三只蝴蝶》，话剧剧本《千流归大海》(合作)等。歌词《小河流过边境》获北京军区创作奖，《一树不开两样花》获广州军区创作奖。。

艺术处理：

这首歌歌词分为二段，前一段先以对曲蔓地花的赞美开始，引伸到对心上人的赞美。第二段通过对爱情的向往过渡到对劳动生活的热爱，表达了劳动者渴望通过辛勤的劳动，安居乐业、享受爱情之乐的美好愿望。整个歌词洋溢着积极向上的乐观态度和炽热的相思情感，具有强烈的艺术感染力。

歌曲曲调结构上采用了多乐句的乐段形式。用音乐节奏的不同进行对比。在音乐开始部分采用了弱起和长音组成的规整节奏反复，使曲调显得舒展、柔和。后在节奏上发生变化，节奏由弱起和长音组成的规范节奏转化为音型密集的切分节奏。这一典型的新疆风格节奏型，使歌曲在舒缓、柔和之后进入了更有激情的情绪中，使人听之欲舞，而后通过衬词“啊”的过度，反复这一典型节奏型，点明主题后结束。

这首歌曲演唱，宜突出节奏对比变化和新疆风味典型节奏型的应用。在音乐开始处有一个七度音程的跳进，需把握音准。此首歌曲音域不宽但音域偏高，咬字上也有一定难度。

演唱要求：演唱时，准备要充分，气息要饱满，音色要干净，入腔入字要准

确到位，第一句要轻柔、委婉、含蓄，渐渐加大气流量及音量，推动音乐的发展及情感的抒发。中段要合理运用音色的变化，用声要讲究、大气、饱满，强弱对比要明确，收、放要自然。全曲要展现出新疆维吾尔族人们热情好客，载歌载舞的快乐与自由。

教学作品详解

《在我心里》

作品简析：亚历山德罗·斯卡拉蒂 Alessandro Scarlatti（1660-1725）意大利作曲家。1660年5月2日生于巴勒莫，1725年10月22日卒于那不勒斯。出身音乐世家。1672年来到罗马。1679年他的第一部歌剧《无知的过错》演出成功。当时住在罗马的瑞典女皇克里斯蒂娜因此成为他的保护人，并聘他担任女皇私人剧院的指挥。斯卡拉蒂为剧院写了歌剧《真诚的爱情》(1680)和《庞贝大将》(1683)。1684—1702年任那不勒斯总督卡皮奥的宫廷乐长，创作了40多部歌剧，最著名的是《皮罗和黛梅特廖》(1694)和《十人团的垮台》(1697)。1703—1708年在罗马圣玛丽亚大教堂任乐长，为威尼斯狂欢节创作了《自由的凯歌》(1707)等。1709—1718年返回那不勒斯任圣渥诺弗列奥音乐学院院长，此后不断往来于那不勒斯与罗马两地。这时期的重要作品有歌剧《蒂格拉内》(1715)和喜歌剧《光荣的胜利》(1718)。

斯卡拉蒂是那不勒斯乐派歌剧的创始人，共写了115部歌剧、约700首康塔塔，以及清唱剧、弥撒曲、经文歌等，总计不下千余首。斯卡拉蒂的歌剧大都取材于生活喜剧与历史传说。他强调歌剧是用音乐表现的戏剧，反对威尼斯歌剧中那种浮华肤浅，充分发挥了音乐的抒情作用，声乐占绝对优势。他发展并固定了歌剧序曲、反始咏叹调、配伴奏的朗诵调等形式。他对半音音阶、和声、旋律、节奏的处理，乐队的编制，声乐的花腔等因素的运用，使他的歌剧具有鲜明的巴罗克风格。

作有歌剧一百十五部，代表作有：《皮罗与德米特里奥》、《米特里达特·欧帕托尔》、《蒂格兰》等。清唱剧一百五十部，康塔塔六百余部，以及弥撒曲，经文歌、受难曲等。

艺术处理：整首歌曲是单二部曲式结构，第一部分在强、弱与渐强渐弱之间处理歌曲感情变化。第二部分要抒情流畅地表达声音，注意个别变音的转调色彩变化。整首歌曲演唱要有层次感，强调艺术性的表达。

中文翻译：在我的心里充满了痛苦，惆怅的感情，使我的生活不再安宁。在心

里，在心里，在我的心里充满了痛苦，惆怅的感情，使我的生活不再安宁，啊我的生活不再安宁。热情的火焰，燃烧着心灵，情不自禁地产生爱情，产生产生爱情。热情的火焰，燃烧着心灵，情不自禁地产生爱情，情不自禁的产生爱情。在我的心里充满了痛苦，惆怅的感情，使我的生活不再安宁。在心里，在心里，在我的心里充满了痛苦，惆怅的感情，使我的生活不再安宁，啊我的生活不再安宁。

演唱要求：整首歌曲要有坚实有力、富有弹性的气息支撑，口咽腔相对较大的开合度，音色浑厚、明亮。

教学作品详解

《嘎哦丽泰》

作品简析：

《嘎哦丽泰》是黎英海根据新疆民歌改编的艺术歌曲。这首歌曲描述了一位哈萨克族青年出乎意料之外的没有见到自己的心上人，而且不知心上人去向的焦虑心情，表现出哈萨克族青年对爱情的忠贞与痴情。

歌曲为二部曲式结构。前段基本结构为上下句，但作者巧妙的把第二段的前句作为第一次出现，然后反复，当地二段在现时，则补充了第二句，并反复一次。这首慢速的抒情歌曲极富特色，全曲像是有一道道光彩夺目的延续不断的彩虹所组成。开始的3小节，旋律由“1”音开始级进上升，达到高点“5”因而后逐渐回落，这里可称之为“正彩虹线”。接着“为何你不等待”处又形成了一道短短“正彩虹型旋律线”，其高点是“c²”音，以上共5小节音乐，分别有两条较小而长短不等的“彩虹”构成，合成了一条较大的“彩虹”。紧接着的以上相呼应的“烈火般的心情来找你”以及“帐篷已不在你也不在”。这里就音的高点来说，延长的“6”音与前一道“彩虹”的“5”音相互应，低音“7”音与“1”音相互应。前句由于感情上有了发展，旋律线的高点“6”音比“5”音也相应的升高了一度。而“为何你不等待”处，因情绪显得失望，其旋律线的高点低音“7”比“1”因降低了。这一段音乐虽系两条较长的“彩虹”，但层次却很清晰，内含感情也很深切。

2、艺术处理：

此曲为二部曲式，第一乐段[A段]总的来说音乐处于较低的音区，第二乐段[B段]陡然以全曲最高音“1”开始，充满激情地唱出了全曲的核心乐句，掀起了高潮，B段与A段音乐在音区、音色上有很大的对比性。演唱时要将内容恰如其分地展示给听众，把握住整首歌曲的情绪，把歌曲彩虹似的线条在音量、音色上的强烈对比深情而细腻地表现出来。

3、演唱要求：

演唱者要对歌曲的创作背景、内容有一个初步的了解，以便更好的理解作品、表现作品。演唱时首先要注意作者力度术语的运用，控制好气息，声音一定要集中，声音位置要高，充分体现声音“强而不炸，弱而不虚”的技巧。在三连音处要唱得紧凑，不要有松散感，以表示主人公急切地盼望见到情人心情。以“pp”演唱的段落，虽然音量减弱，但要保持头腔共鸣，使声音更有穿透力，感情上要表现出无限惆怅和思念之情。

四、作业：

理解掌握歌曲的特点和演唱风格，体会如何更好地表现歌者内心感情的变化，准确地把握歌曲的基调。

