

免费提供

★★★ 精品教学资料包

服务热线: 400-615-1233
www.huatengzy.com

新形态校企“双元”合作创新系列教材

“互联网+”立体化教材

基础训练教材

SHENGYUE

ISBN 978-7-5504-5984-7

9 787550 459847 >

定价: 49.90元

特约编辑: 严文丽
责任编辑: 李 才
责任校对: 肖 翀
封面设计: 刘文东

声
乐

主 编 潘 华 赵 璐

基础训练教材

- ◎ 主 编 潘 华 赵 璐
- ◎ 副主编 李建玲 江 慧 刘 娅

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

新形态校企“双元”合作创新系列教材

 “互联网+”立体化教材

声乐

基础训练教材

-
- ◎ 主 编 潘 华 赵 璐
 - ◎ 副主编 李建玲 江 慧 刘 娅

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

声乐/潘华,赵璐主编;李建玲,江慧,刘娅副主编.—成都:西南财经大学出版社,2024.4

ISBN 978-7-5504-5984-7

I. ①声… II. ①潘…②赵…③李…④江…⑤刘… III. ①声乐理论
IV. ①J616

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 217223 号

声乐

SHENGYUE

主 编 潘 华 赵 璐

副主编 李建玲 江 慧 刘 娅

特约编辑:严文丽

责任编辑:李 才

责任校对:肖 翀

封面设计:刘文东

责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://cbs.swufe.edu.cn
电子邮件	bookcj@swufe.edu.cn
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
印 刷	三河市龙大印装有限公司
成品尺寸	202mm×278mm
印 张	13.75
字 数	340 千字
版 次	2024 年 4 月第 1 版
印 次	2024 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-5984-7
定 价	49.90 元

版权所有,翻印必究。

党的二十大报告提出“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”。坚定文化自信，就要怀揣国家和民族文化遗产的使命；坚定文化自信，就要掌握国家和民族文化的精髓所在；坚定文化自信，就要为艺术繁荣贡献力量，具有传承文化的信念和信心。声乐是一门把艺术化的语言与科学化的嗓音相结合，塑造出鲜明生动、悦耳动听的听觉形象——歌声，来表现语意高度凝练的歌词及典型化、情感化的旋律音调，借以抒发思想感情，并进行二度创作的表演艺术。它不同于哲学和社会科学，不是以理服人，而是以情感人、以美引人、以声育人。随着时代的发展，作为一门综合表演艺术，声乐表演需要演唱者把肢体动作、情感、气质、神态等和谐地融为一体。表演者只有具备扎实的舞台表演实践经验，使声乐表演符合好听、好看的审美原则，将美好的歌唱与“形神兼备”的舞台表演艺术相结合，才能使歌声传神、使表演更加形象化。

近年来，我国艺术教育不断发展，各大高校纷纷开设声乐表演课程，声乐研究领域的研究者也在为声乐表演理论的完善与实践创新不断努力。目前，高校声乐表演配套教材比较缺乏，且所使用的教材在科学性、艺术性、民族性、代表性、实用性等方面存在不同程度的不足，尤其是较规范的、具有创新性的、带钢琴伴奏谱的声乐表演教材更为少见。因此，我们编写了本书。

本书内容共分为两大模块：模块一即第一章，为声乐理论篇，介绍了声乐表演的基础知识；模块二为第二章至第八章，为声乐曲目篇，分别介绍了中国民歌、歌剧选段、古诗词歌曲、美声歌曲、音乐剧选段、流行歌曲和合唱歌曲的演唱基础知识，并提供了大量有代表性的、实用

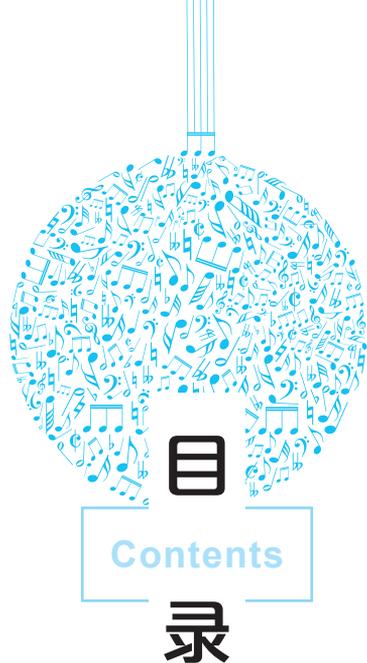

性强的曲目。书中参考曲目数量多且风格多样，并具有系统性，曲目全部选用钢琴伴奏谱，便于演唱者学习和借鉴，对提高演唱者声乐学习的兴趣及驾驭曲目的能力有一定作用。

本书由洛阳职业技术学院潘华、赵璐任主编，李建玲、江慧、刘娅任副主编，上海市静安区汾西路幼儿园赵亚参与编写。具体编写分工如下：潘华负责编写第一章和第八章；赵璐负责编写第四章和第五章，并负责全书统稿工作；李建玲负责编写第三章；江慧、赵亚负责编写第二章；刘娅负责编写第六章和第七章。

由于编者水平有限，书中难免存在不当之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

模块一 声乐理论篇

第一章	声乐表演的基础知识	3
第一讲	声乐表演的基本功和对声乐作品的二度创作	3
一、	声乐表演的基本功	4
二、	对声乐作品的二度创作	4
第二讲	声乐表演的基本礼仪	5
一、	不同演唱场合的基本礼仪	5
二、	不同声乐表演环节的基本礼仪	6
第三讲	声乐表演的设计	7
一、	手势	7
二、	表情	8
三、	步伐	8
四、	呼吸	9
五、	空间	9
六、	风格	9
第四讲	声乐表演的案头工作	10
一、	分析作品	10
二、	分析演唱难点	11
三、	作品表现设计	11

模块二 声乐曲目篇

第二章	中国民歌	15
	一、基础知识	15
	二、参考曲目	16
第三章	歌剧选段	47
	一、基础知识	47
	二、参考曲目	48
第四章	古诗词歌曲	71
	一、基础知识	71
	二、参考曲目	72
第五章	美声歌曲	94
	一、基础知识	94
	二、参考曲目	95
第六章	音乐剧选段	136
	一、基础知识	136
	二、参考曲目	137
第七章	流行歌曲	155
	一、基础知识	155
	二、参考曲目	156
第八章	合唱歌曲	191
	一、基础知识	191
	二、参考曲目	192
	参考文献	213

第一章

声乐表演的基础知识

学习目标

- ▶ 明确声乐表演的概念。
- ▶ 掌握声乐表演的礼仪。
- ▶ 理解声乐表演设计的六个方面。
- ▶ 掌握声乐表演的案头工作。

声乐是一门音乐与语言相结合的表演艺术，在表现方式方面与非表演艺术有着明显的不同。比如文学作品、一部小说或一首诗创作出来后可以直接与读者见面，无需任何中间环节。绘画作品也是这样，画家画完一幅画，就完成了一件独立的艺术作品，无需任何中间环节就可以供人欣赏。而声乐表演艺术则不同，它必须通过表演这个环节，才能把声乐作品真实地传达给欣赏者，实现声乐作品的审美价值。声乐表演是联系声乐创作与欣赏的中间环节：一方面，它担负着创造性地再现作曲家的音乐作品，从而促进和推动音乐创作的繁荣和发展的使命；另一方面，它通过演唱者的表演为听众提供审美享受，进而提高和影响听众的音乐审美能力与情趣。声乐表演是人类用于抒发情感、交流感情的一种自然而普遍的艺术形式，其直接、亲切与感染力强的特征容易引起人们心灵的共鸣。然而，声乐表演的学习却是一个漫长的积累过程。在这个过程中，演唱者除需要进行声乐演唱理论的学习外，进行舞台表演实践尤其重要。演唱者对声乐表演进行学习时，始终要将美好的歌唱与“神形兼备”的舞台表演艺术相结合，这样才能使歌声传神、使表演更加形象化。因此，每个演唱者都应从形体、面部表情、眼神、手势等基本功入手，做好声乐表演前的案头工作，了解作品类型、认真分析作品、把握好作品风格，才能塑造符合歌唱内容的舞台形象，才能使观众产生共鸣，获得美的享受。

第一讲 声乐表演的基本功和对声乐作品的二度创作

《毛诗大序》曰：“情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”

声乐表演是一门融歌唱与表演于一体的综合性表演艺术。一般来说，词作者将内心深处的灵感和触动用文字记录下来，曲作者将词作者的感情予以理解和剖析，再根据歌词谱写出匹配的曲

调，最终形成声乐作品。而作为表演艺术的演唱，则通过演唱者的歌声和肢体语言来传达歌曲所要表达的情感内容，以及演唱者在演唱过程中自身内心所要表达的情感活动。

一、声乐表演的基本功

艺术来源于生活而高于生活。如果演唱者在声乐实践中对表演并不重视，那么演唱者就容易变成发声的机器、技巧的奴隶，从而失去声乐表演艺术传递美、表达美的这一本质特征。要想唱得“好”，不仅要有“动听的声音”，还必须辅之以相应的表演来体现。在声乐表演中，表演者只有做到声“形”并茂，情动于中而形于外，充分挖掘作品的艺术内涵，并真实演绎作品，才能通过表演来“抓住人”，其效果才能感人至深。因此，声乐需要表演，演唱者要用优美的嗓音、生动的表演来塑造声情并茂的艺术形象，从而达到声乐表演的目的，而这需要演唱者具备以下几个方面的基本功。

1. 娴熟的歌唱技术

歌唱技术是表达作品的前提，演唱者学习歌唱技术是为了更好地表现作品。演唱者只有在树立声乐审美这一意识的前提下，让歌唱技术与艺术表现性这两者达到辩证的统一、合理的结合，才能更好地表现作品的内涵。这也是声乐艺术最终所要达到的目的。

2. 优秀的语言能力

声乐是语言化的音乐，语言作为歌唱的基础，要求歌曲的演唱者必须对歌词的语言进行全面、深刻的理解和把握。演唱者要了解汉语的语言结构特点，掌握汉语的语音规律，演唱中把语言和音乐有机地结合起来，才能构成完整的歌唱艺术活动。

3. 得体的形体动作

任何表演艺术都离不开形体动作，形体动作是创造生动的舞台形象的重要手段。声乐艺术虽然主要依靠歌唱的音响去调动人们的听觉，但同样需要通过形体动作的表演来辅助或烘托声情并茂的艺术创造。在声乐表演中，演员的形体动作必须符合演员及其所要表现的角色的年龄、身份、性格特征，符合音乐的节奏和发展规律，且动作的出现真正做到情动于中而形于外，而不是故作姿态、画蛇添足，或动作与歌曲的风格不协调，或整体风格不统一等。

4. 全面的文化艺术修养

声乐是集文学、音乐、戏剧于一体的表演艺术，它要求演唱者既要有娴熟的专业技能，还要有全面的文化艺术修养。明末清初著名作家、戏曲理论家李渔说：“欲唱好曲者，必先求名师讲明曲义。师或不解，不妨转询文人，得其义而后唱。唱时以精神贯串其中，务求酷肖。”这段话揭示了歌唱与文学修养的密切联系，也揭示了在歌唱的前期准备工作中，对歌曲文学性内容的理解和阐释占据了极其重要的地位。

俗话说：“台上十分钟，台下十年功。”演唱者要想在舞台上站住脚跟，就必须在台下刻苦地练习基本功。

二、对声乐作品的二度创作

声乐表演是对声乐作品的二度创作。所谓二度创作，就是对声乐作品的再创作。词曲作家完成的只是声乐作品的谱面艺术表现，要把词曲作家的创作意图用声音和情感准确、传神地表现出来，则要依靠表演者的二度创作。英国指挥家亨利·伍德在其所著《论指挥》一书中说：“音

乐是写下来的没有生命的音符，要通过表演来给予它生命。”观众对歌曲的欣赏正是通过演唱者的创造性表现来实现的。因此，表演者的二度创作是极为重要的。演唱者不但要完成乐谱谱面的演唱，更重要的是要将声乐作品的内在含义充分、准确、有效地传递给观众，揭示作品的深层内涵，并且融入自己的艺术个性，更加深刻地表现作品。从这个角度来看，演唱者不仅是词曲作家所写歌曲含义的诠释者，而且是音乐的创造者。

演唱者的二度创作需要把握和尊重原作与发挥、创造的统一。既忠实于原作又创造性地表现原作，是声乐表演艺术二次创作的原则。演唱者首先要认真研究作品，通过自己的演唱和创造性的表现，把纸上的乐谱变成具体的艺术形象，完成艺术再创造的全过程，使人们感知作品的思想内容，并从中获得艺术上的满足。

演唱者应在一度创作成果的基础上进行二度创作。演唱者要通过歌声把作品的思想感情与意境表达出来，转化为有声的艺术形象。这就需要演唱者充分理解歌曲的思想内涵与意境，对作品的内容进行认真的研读和准确的诠释。

总之，声乐表演作为第二次创作，是赋予声乐作品以生命的创造行为，它不仅要忠实地再现原作，而且有可能通过演唱者的二度创作对原作予以补充和丰富，使声乐作品焕发出新的光彩，获得超出词曲作家预想的效果，这正是声乐表演作为二度创作的本质意义所在。

第二讲 声乐表演的基本礼仪

形式与内容的完美统一一直是艺术表演所追求的最高境界。在声乐表演过程中，演唱者懂得声乐表演的基本礼仪，才能进行神形兼备的舞台艺术表演。在音乐会或歌舞晚会中，演唱者的上场演出和谢幕下台看似简单，其实有很多的学问。上场演出和谢幕下台也是整个音乐会或歌舞晚会中最主要的内容之一。歌唱演员上场与谢幕的好坏，直接关系到观众对演员的表演是否欢迎。因此，在进行正式的声乐表演前，演唱者要对声乐表演的基本礼仪有所了解，并在实践中不断钻研、探索，严格要求自己，通过舞台来展现自身良好的修养与素质，给观众留下美好的印象。

一、不同演唱场合的基本礼仪

1. 音乐会中的基本礼仪

音乐会是一种具有专业水准的演出形式。这类场合通常较为严肃和正式，演唱者应注重声乐自身的魅力，表演中不宜用很花哨、夸张的形体动作。很多音乐会的声乐表演都是定点演唱。但是如果是个人的独唱音乐会，就要注重运用不同的表演形式，使不同节目之间有一定的对比。

在音乐会演唱歌剧咏叹调时，要主次分明。演出过程中，主角请嘉宾出场，嘉宾站在中间靠前鞠躬，主角不用鞠躬，两人对视后，主角请示音乐起奏。如果是嘉宾先唱，主角则往后退，侧身站立，让出空间；嘉宾唱时主角可看着嘉宾，两人的调度不能太多，两人依据中线进行调度。结束时，两人手拉手一起谢幕，然后嘉宾请主角向前，主角鞠躬；主角再请嘉宾向前，主角后退，嘉宾鞠躬，两人对视后，请嘉宾退场。

2. 歌舞晚会中的基本礼仪

歌舞晚会也是一种正式的演出形式。歌舞晚会更强调活跃的气氛、多样的形式、与观众的互动等方面。演员在表演时要注意镜头、话筒的运用，要与观众进行交流，运用表演手段与观众互动。如果是群唱，事先要做好排练工作，演员之间要商量好，不能各自为政，表演手段也不要重复，拿话筒的手要统一。

3. 广场音乐会中的基本礼仪

广场音乐会很多时候是商业演出活动，这就要求演员放下身段，提炼、设计所要表演的作品。在表演过程中，演唱者与观众的互动要讲求方法，可运用舞台步伐、身体的动作甚至跳跃等大幅度的运动；演唱前或演唱间隙，可以选择说些喜庆祝福的话，走进观众席，采用与观众握手、打招呼等方式来活跃现场气氛。由于广场音乐会的场地较大，演唱者与观众交流时要适当地顾及各个方位的观众。如果是两位或两位以上演员同时上台合作表演，其中一位演唱时，另一位一定要与演唱者或观众交流，切不可傻站着。在广场音乐会中，演唱者还要重视对作品表演效果的预估，不让观众失望。

二、不同声乐表演环节的基本礼仪

1. 上场的礼仪

演唱者登台上场，就是“登台亮相”，要给观众留下好的第一印象。演唱者走上舞台时，要看起来亲切、谦逊、热情，创造一个融洽的气氛，步伐要稳健、大方，身体可微向台面转，使观众有呼应感；在台上站定之后，可以有短时间的调整，低头默想、昂首向上是被允许的，但不允许眼神飘忽、东张西望；准备好之后，要有明显的起势，然后，可侧身向伴奏者微颌首以示开始。

女演唱者出场一般穿高跟鞋，走路时应前脚掌着地，这样不容易摔跤，出场时呈 45° 角朝向观众，下巴微抬，面带微笑，两肩放松打开，步伐轻盈。女演唱者如果穿小裙子，可拖地直接走，以不踩着裙子为好；如果穿大裙子，可用右手拽住裙子一角，走之前用脚踢开裙子的前撑，以防摔跤，走小半圆的弧线到前舞台中央时放手将裙子自然散落在身后。

男演唱者出场步伐以自然为准，两肩放松打开，出场时呈 45° 角面向观众，下巴微抬，挺胸，面带微笑。

2. 演唱的礼仪

音乐响起，演唱者要迅速进入状态。在演唱过程中，演唱者要重视对不同方位观众的平衡照顾，如果不使用固定话筒，要尽量避免“定点演唱”，要根据作品运用区位和朝向调度，注意走的地方和面向的方位。演唱者看观众眼神的方向一般是上扬 15° 。演唱时的表演要有节奏感，做到收放自如、动静结合，肢体动作和眼神要有变化。

3. 谢幕的礼仪

表演不能虎头蛇尾，谢幕也是表演的一个重要环节。歌唱结束，当观众的掌声热烈而持久时，演唱者应及时返台继续歌唱，并且热情大方，以最大限度去满足听众的期望。歌唱完成不等于表演完成，在观众鼓掌期间，演唱者要以积极状态示人：女演唱者可双手打开，微笑，定格；男演唱者可双手打开，眼睛由左到右再由右到左扫视，然后面向正前方。等掌声平息时，演唱者可眼睛看向观众席，可向前方鞠躬致意，也可以向左前方、右前方都鞠躬致意。在手势上，男演