

《声乐基础理论》教学大纲

英文名称: Vocal Music Theory

课程编码: J014125

课内教学时数: 30 学时, 其中课堂讲授 20 学时, 实践 10 学时。

学分: 2 学分

适用专业: 音乐学

开课单位: 音乐与舞蹈系

撰写人: 张永芳

审核人:

制定时间: 2015 年 8 月

一、课程的性质和任务

声乐基础理论是音乐学专业声乐方向的一门专业限选课程。本课程的开设, 为学生专业学习及今后的艺术实践打下良好的理论基础。课程立足于歌唱发声的基本原理对歌唱心理、生理、语言咬字作品风格及审美要求等基本要素, 一方面讲述声乐生理、心理和表演的基本理论; 另一方面, 介绍国内、国外科学的声乐教学方法。这门课程, 有美学、史学、心理学、生理学和物理学等, 指导学习者去认识并运用声乐艺术的科学规律, 使学生系统掌握声乐理论与歌唱训练的基础知识, 对培养学生的声乐理论研究能力, 提高学生演唱水平, 都具有积极意义, 同时提高学生自身的艺术修养, 提高实践应用能力, 贴近专业, 培养学生的实践和创新能力。

二、课程教学内容的的基本要求、重点和难点

(一) 基本要求

学生通过本课程的学习, 能够较为系统地了解丰富声乐基本理论知识, 提高音乐艺术的理论修养, 使学生具有一定的对人声音乐的审美鉴赏能力和修养, 能够运用所学的声乐理论知识去指导歌唱实践活动, 培养学生把歌唱实践中现象与经验用一定的理论去说明与阐述。

(二) 重点与难点:

1. 重点: 使学生了解相关的声乐理论, 歌唱的生理、心理、语言和声乐发展史等, 提高声乐的审美修养。

2. 难点: 培养学生探索声乐理论与实践发展的客观规律, 并在一定程度上掌握声乐理论的教学方法。

第一单元 歌唱的思维

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱的思维,学生要掌握歌唱思维的含义,还要了解其重要性,歌唱思维的特点等。

(二) **教学重点** 歌唱思维的概念;歌唱创造性思维的培养

(三) **教学难点** 歌唱创造性思维的培养

(四) **教学内容**

第一章 歌唱的思维

第一节 歌唱思维的重要意义

第二节 歌唱思维的特点

第三节 歌唱创造性思维的培养

第二单元 歌唱的审美特征

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱的审美特征,学生要掌握声乐的人声魅力、语言魅力及情感特征。

(二) **教学重点** 声乐的人声魅力;声乐的语言魅力

(三) **教学难点** 声乐的情感特征

(四) **教学内容**

第二章 歌唱的审美特征

第一节 个性独特的人声魅力

第二节 声乐艺术的语言魅力

第三节 声乐艺术的情感特征

第三单元 歌唱的生理基础

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱的生理基础,学生要掌握歌唱的呼吸器官、发声器官、共鸣器官等基本知识,及这些歌唱器官在歌唱中的协作运用。

(二) **教学重点** 歌唱器官的与相关知识及运用

(三) **教学难点** 各歌唱器官的协调运用

(四) **教学内容**

第三章 歌唱的生理基础

第一节 歌唱的呼吸器官与运用

第二节 歌唱的发声器官与运用

第三节 歌唱的共鸣器官与运用

第四节 声音的高位置

第五节 歌唱的平衡

第四单元 声音的分类

(一) **基本要求** 本章节主要内容是声音的分类,学生要掌握声音分类,如何划分声部等知识。

(二) **教学重点** 声音的分类;声部的划分

(三) **教学难点** 声部划分的综合测定

(四) **教学内容**

第四章 声音的分类

第一节 声部划分的重要性

第二节 声部划分的综合测定

第三节 声音的分类

第四节 声区

第五单元 歌唱的语言基础

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱的语言基础，学生要掌握汉语言的基本结构与特点，语言规范与音乐学。

(二) **教学重点** 汉语言的基本结构与特点；歌唱语言的特征

(三) **教学难点** 语言的规范与音韵学

(四) **教学内容**

第五章 歌唱的语言基础

第一节 汉语言的基本结构与特点

第二节 语言的规范与音韵学

第三节 歌唱语言的特征

第六单元 歌唱的心理基础

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱的心理基础，学生要掌握歌唱的心理特征、歌唱的感知觉、歌唱的想象等概念。

(二) **教学重点** 歌唱的想象；歌唱的意志与情感

(三) **教学难点** 歌唱的性格与气质

(四) **教学内容**

第六章 歌唱的心理基础

第一节 歌唱的心理特征概述

第二节 歌唱的感知觉

第三节 歌唱的想象

第四节 歌唱的思维

第五节 歌唱的意志与情感

第六节 歌唱的性格与气质

第七单元 歌唱的二度创作

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱的二度创作，学生要掌握歌唱二度创作的基本原则。

(二) **教学重点** 二度创作的概念；歌唱二度创作的基本有原则

(三) **教学难点** 如何培养学生二度创作的的能力

第七章 歌唱的二度创作

第一节 歌唱二度创作的意义

第二节 歌唱再创造的基本原则

第八单元 歌唱与钢琴伴奏

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱与钢琴伴奏，要求学生在歌唱中如何与钢琴伴奏和谐统一，培养学生分析作品的能力和对音乐的听觉与感受力。

(二) **教学重点** 音乐的听觉和感受力的培养；分析声乐作品的音乐形象

(三) **教学难点** 培养学生歌唱与钢琴和谐统一的能力

第八章 歌唱与钢琴伴奏

第一节 培养音乐的听觉和感受力

第二节 分析作品、把握立体化的音乐形象

第三节 和谐统一的二度创作

第九单元 歌唱的卫生与健康

(一) **基本要求** 本章节主要内容是歌唱的卫生与健康，学生要掌握歌唱卫生与健康的相关知识，嗓音病变原因及其防治方法。

(二) **教学重点** 嗓音病变原因及其防治方法

(三) **教学难点** 嗓音病变原因及其防治方法

第九章 歌唱的卫生与健康

第一节 歌唱发声器官疾病简述

第二节 嗓音病变原因及其防治方法

第三节 嗓音保健与卫生

第十单元 影响深远的西欧美声唱法

(一) **基本要求** 本章节主要内容是西欧的美声唱法，学生要美声唱法的概念，及其伴随歌剧发展的历程等相关知识；艺术歌曲的风格与流派等。

(二) **教学重点** 美声唱法的发展历程；艺术歌曲的风格与流派

(三) **教学难点** 美声唱法的演唱特点；艺术歌曲的风格把握

第十章 影响深远的西欧美声唱法

第一节 西欧美声唱法的定义

第二节 美声唱法的三个重要时期

第三节 美声唱法的声乐教育

第四节 欧洲歌剧的发展历程

第五节 歌剧咏叹调的意义和演唱特点

第六节 艺术歌曲的风格与流派

第七节 美声唱法的重要论著及其意义

第十一单元 美声唱法在中国的引进与发展

(一) **基本要求** 本章节主要内容是美声唱法在中国的发展, 学生要掌握美声唱法在中国现代声乐教育中重要地位, 中国艺术歌曲创作的发展。

(二) **教学重点** 中国现代声乐教育

(三) **教学难点** 中国现代声乐教育

第十一章 美声唱法在中国的引进与发展

第一节 美声唱法与中国现代声乐教育

第二节 中国艺术歌曲的悠久传统

第三节 现代及建国 17 年艺术歌曲探论

第四节 我国女中音审美观念的更新与发展

第五节 当代歌曲和歌剧创作的繁荣

第十二单元 源远流长的中国民族声乐

(一) **基本要求** 本章节主要内容是民族民歌、戏曲、曲艺的相关知识, 学生要掌握现代民族声乐专业的建立与民族声乐的蓬勃发展, 当代民族歌剧的创作成就。

(二) **教学重点** 当代民族声乐创作与发展

(三) **教学难点** 继承与发扬民族声乐优良传统

第十二章 源远流长的中国民族声乐

第一节 民族声乐(民歌、戏曲、曲艺)的悠久历史

第二节 现代民族声乐专业的建立与民族声乐的蓬勃发展

第三节 当代民族声乐对戏曲传统的继承与发扬

第四节 当代民族歌剧的创作成就

三、课程学时分配

教学单元	内容	总学时	学时安排				
			讲授	实验	上机	课程设计	其它
1	第一单元	2	2/3	1/3			
2	第二单元	2	2/3	1/3			
3	第三单元	2	2/3	1/3			
4	第四单元	2	2/3	1/3			
5	第五单元	2	2/3	1/3			

6	第六单元	2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			
7	第七单元	4	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			
8	第八单元	6	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			
9	第九单元	2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			
10	第十单元	2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			
11	第十一单元	2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			
12	第十二单元	2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			

四、本课程的特点及教法、学法建议

- 1.理论教学：前面所列各种理论教学内容是穿插于各节课之中分散进行的，其中学时约占授课的 $\frac{2}{3}$ ，课时 20。
- 2.实验教学：本课的实验教学是贯穿于整个教学过程中，其课时量约占总量的 $\frac{1}{3}$ 约 10 课时。
- 3.本课采用集体教学与个别指点和结合的授课方法。重视发挥教育主体的主动性和参与作用，努力采用教师引导学生自学为主开展讨论分析等多种授课方式，加强对辩证思维培养。
- 4.教学年限，修业年限为一学期，每周 2 学时，共 30 学时。

五、考核类型、考核方式与成绩评定

(一) 考核类型：考查。

(二) 考核方式与成绩评定：

采用形成性评价与终结性评价、学生和教师的自评、互评及他评相结合等形式进行课程评价。使评价达到促进学生进步、教师提高、课程完善的目的。

形成性评价是指平时对学生学习过程、学习态度、学习方法、学习效果的关注和考察记录，包括学生出勤率、课堂提问与讨论、课外作业等。

终结性评价指期末通过笔试得到学生的考查成绩。笔试内容为：针对声乐学习与演唱的一个具体方向进行研究，写出不少于 2000 字的声乐小节一篇。

平时成绩占总成绩的 40%，期末成绩占总成绩的 60%。
型。

六、建议使用教材及主要教学参考资料

(一) 教材：《声乐基础理论》彭晓玲编著，西南师范大学出版社，2011 年 8 月第 1 版。

(二) 主要教学参考资料：

1. 肖黎声等. 《声乐》 [M]. 上海: 上海音乐出版社、北京: 人民音乐出版社出版, 2009.
2. 俞子正、田小宝、张晓钟. 《声乐教学论》 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2000.
3. 沈湘. 《沈湘声乐教学艺术》 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 1998.
4. 喻宜萱. 《喻宜萱声乐艺术》 [M]. 北京: 华乐出版社, 2004.
5. 徐行效. 《声乐心理学》 [M]. 北京: 科学出版社, 2003.