《声乐基础4》课程教学大纲

英文名称	Vocal Training 4	**课程代码**	MUSI1221
课程性质	学科基础课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	1.0	**学 时**	18
主讲教师	张红霞、张平、阎璟玉、唐明务、董艺媛	**修订日期**	2023年
指定教材	高等师范院校教材《声乐曲选集（修订版）中国作品》（一）（二）（三）罗宪君、李滨荪、徐朗主编，人民音乐出版社，2013年高等师范院校教材《声乐曲选集（修订版）外国作品》（一）（二）（三）罗宪君、李滨荪、徐朗主编，人民音乐出版社，2013年《中国艺术歌曲曲选》上卷、下卷、中华人民共和国文化部艺术司编，文化艺术出版社，2013《欧洲古典独唱名曲40首》张红霞编， 苏州大学出版社《意大利歌曲精选集》唐明务编著，苏州大学出版社（2016年版）

二、课程目标

（一）总体目标

《声乐基础4》是音乐师范生的必修课程。旨在通过教学指导学生掌握发声基本的科学理论知识，掌握声乐演唱的基本技能。让学生科学地认识声乐，养成良好的歌唱习惯。要求学生掌握中小学音乐教师必须具备的声乐基础理论知识和歌唱的技能技巧；建立正确的声乐概念，有辨别发声正误的能力；具有正确的审美观，能分析处理一般的声乐作品；并具备基本的范唱能力。能胜任中、小学音乐课的唱歌教学和深入声乐活动的辅导工作。

1. 课程目标

本课程的具体分目标如下：

课程目标1：熟练掌握更高阶的发声技巧，并能运用科学的发声基础理论，巩固科学的发声习惯。做到发声更加自然，气息稳定而流畅。（支撑毕业要求3-1）

课程目标2：建立良好的发声习惯，能巩固各声区的音色及共鸣，使声音基本做到通畅、连贯，能克服发声中的不良习惯和明显困难。（支撑毕业要求3-2）

课程目标3：运用所学知识，准确地对不同地区、不同时代的艺术歌曲进行理解、分析与演唱。（支撑毕业要求3-3）

课程目标4：运用已经掌握的声乐演唱知识，并结合国内外教学视频以及文献资料，学会运用当代信息技术来提升和不断完善自己的声乐演唱与教学技巧。（支撑毕业要求7-2）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系

课程目标	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	（1）歌唱气息的稳固练习；（2）熟练掌握面罩和共鸣等发声技巧；（3）具备良好的吐字咬字习惯。（4）不同音色的塑造。	3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。
课程目标2	（1）高阶练声曲的发声要点掌握；（2）不同类型的艺术歌曲的演唱与教学特点。（3）运用不同的共鸣及吐字咬字，对歌曲音色的处理。	3-2【知识整合】了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。
课程目标3	（1）熟练地对不同地区的艺术歌曲进行理解与分析；（2）熟练地对不同时代的艺术歌曲进行理解与演唱。（3）对不同练声曲有很好地了解，能运用于实际的教学当中。	3-3【学科实践】对学习科学相关知识有一定的了解，掌握音乐教学知识与策略，能够结合社会生活实践，有效开展音乐教学活动。
课程目标4	（1）能熟练地分析声乐作品中的演唱技术难点与重点，并进行练唱；（2）正确分析声乐作品中的背景和思想内涵，掌握声乐作品演唱要表达的思想和情感；（3）整首声乐作品的音色与情感的很好把握，能塑造不同的音乐形象。	7-2【反思改进】初步掌握教育反思方法和技能，能够对教育教学实践活动进行有效的自我诊断，提出改进思路，具有一定创新意识，具有反思意识和批判性思维素养，学会探究和解决教育教学问题。

三、教学内容

声乐教学以歌唱技术训练为基本方式，在每个学期的声乐课中，每课时都需要一定的时间来进行发声练习、演唱歌曲，该时间的长短视学生的专业情况而定，每个同学的进度会略有不同，老师可以根据一对一课程的程度制定小课教学计划，因材施教，声乐基础课具体安排如下：

第一部分：发声技巧练习（每学期6课时）

1.教学目标

（1）熟练掌握基本的发声技巧，养成良好的歌唱发声习惯。

（2）咬字、吐字做到字正腔圆，且能根据实际塑造不同音色。

（3）能对各种不同风格的艺术歌曲及创作歌曲进行声音和情感上的合理处理。

2.教学重点

（1）歌唱时气息的良好保持与运用。

（2）喉头稳定状态的保持。

（3）高位置共鸣的掌握。

3.教学难点

（1）高中低各共鸣腔体的平衡发展与保持。

（2）高位置和深气息的保持。

（3）换声区技巧的熟练掌握。

4.教学内容

（1）歌唱时气息保持与运用。

（2）掌握打哈欠与高位置保持的关系。

（3）声音高位置支点、胸口声音支点以及下腹部气息支点的运用和协调。

（4）不同声音形象的音色塑造。

5.教学方法

（1）讲授法：讲解基本演唱方法，使学生掌握正确的演唱姿势以及基本的发声方法。

（2）示范法：教授呼吸、喉咙打开、面罩共鸣、吐字咬字及演唱跳音和连音的基本方法。

（3）谈话法：针对每个不同的声乐学生具体一对一指导。

6.教学评价

（1）声乐作业检测。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（声乐期中和期末考试）。

第二部分：练声曲练习（每学期6课时）

1.教学目标

（1）音准、节奏准确贯穿整个声乐学习过程。

（2）声区转换流畅，上下声区统一，音色基本统一。

（3）掌握发声力量强弱的控制，尤其时半声的掌握。

2.教学重点

（1）掌握各母音的正确发声方法。

（2）换声点的反复训练与运用。

（3）要求学生可以运用混合共鸣。

3.教学难点

（1）换声技巧的掌握。

（2）娴熟的气息控制。

（3）音色的塑造和运用。

4.教学内容

（1）歌唱时气息保持与运用。

（2）各母音的正确发声方法。

（3）换声点的反复训练与运用。

（4）各腔体共鸣的运用。

5.教学方法

（1）讲授法：讲解基本演唱方法，使学生掌握正确的演唱姿势以及基本的发声方法。

（2）示范法：教授呼吸、喉咙打开、面罩共鸣、吐字咬字及演唱跳音和连音的基本方法。

（3）谈话法：针对每个不同的声乐学生具体一对一指导。

6.教学评价

（1）声乐作业检测。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（声乐期中和期末考试）。

第三部分：艺术歌曲、咏叹调和创作歌曲练习与演唱（每学期6课时）

1.教学目标

（1）学会分析不同作品的风格特色和创作时代背景。

（2）能够把握不同创作歌曲的风格。

（3）演唱完整生动，表现细腻深入。

（4）台风自然大方，具备一定的艺术感染力。

2.教学重点

（1）掌握歌曲的相关语言，要求吐字清晰发音准确。

（2）掌握歌曲的分析与处理方法。

（3）掌握歌曲风格与情感表达。

（4）艺术歌曲的舞台演唱实践。

3.教学难点

（1）要求学生具有独立分析和处理歌曲的能力。

（2）要求准确把握歌曲的演唱风格。

（3）要求学生准确地表达歌曲的艺术和思想内容。

4.教学内容

（1）分析不同类型作品的风格特色和创作时代背景。

（2）不同类型作品的语言学习，包括吐字的清晰和发音的准确。

（3）不同类型歌曲的分析与处理方法。

（4）不同类型歌曲演唱的舞台演唱实践。

5.教学方法

（1）讲授法：讲解不同创作作品的时代背景和风格特点等。

（2）示范法：通过演唱不同风格和特色的艺术歌曲，为学生的演唱做好范本。

（3）谈话法：针对每个不同的声乐学生具体一对一指导。

6.教学评价

（1）声乐作业检测。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（声乐期中和期末考试）。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	支撑课程目标	学时分配
第一章	歌唱气息技术的熟练掌握与歌曲演唱	课程目标1、2、3、4	2
第二章	歌唱高位置和深气息的有机训练与歌曲演唱	课程目标1、2、3、4	4
第三章	歌唱换声区的训练与歌曲演唱	课程目标1、2、3、4	2
第四章	歌唱的高中低三个音区的有机协调与歌曲演唱	课程目标1、2、3、4	2
第五章	歌唱的音色塑造与歌曲演唱	课程目标1、2、3、4	2
第六章	中外歌剧咏叹调与创作歌曲的演唱（1）	课程目标1、2、3、4	2
第七章	中外歌剧咏叹调与创作歌曲的演唱（2）	课程目标1、2、3、4	2
第八章	中外歌剧咏叹调与创作歌曲的演唱（3）	课程目标1、2、3、4	2

五、教学进度

表 3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第一章 歌唱气息技术的熟练掌握与歌曲演唱	歌唱气息的弹性和保持训练。	1	注意坚持锻炼横膈膜，并完全能体会其对歌唱气息的支撑作用。	
2		跳音和连音结合的练声曲与高阶声乐作品演唱。	1	起音要求完全唱在深气息的支持上，声音短促，干脆而结实。	
3		第二章 歌唱高位置和深气息的有机训练与歌曲演唱	歌唱气息的训练	1	吹唇音的练习和连跳音的练习。	
4		练声曲与基础声乐作品《阿拉木汗》等的演唱。	1	注意声音的高位置，并保持喉头放松，气息平稳进行。	
5		练声曲与声乐作品演唱。	1	上下音阶练习用以固定喉头的位置，要求平衡感。	
6		歌曲《黄水谣》等歌曲学习。	1	要有乐感，延长音要准确，气息保持平衡，唱出节拍的律动。	
7		第三章 歌唱换声区的训练与歌曲演唱	练声曲与声乐作品演唱。	1	下行音阶保持喉头位置，找到平衡感。	
8		歌曲《思乡曲》（夏之秋曲）等艺术歌曲作品学习。	1	歌曲的换声区，尤其要注意声音高位置的保持，演唱时做到情感丰富。	
9		第四章 歌唱的高中低三个音区的有机协调与歌曲演唱	练声曲与声乐作品演唱。	1	上下行音阶的连贯和音准为题，打开喉咙，气息保持。	
10		练声曲，歌曲《满江红》《嘉陵江上》《松花江上》等的演唱。	1	注意音区间的统一和平衡，要求气息支撑，喉头放松。	
11		第五章 歌唱的音色塑造与歌曲演唱	练声曲与声乐作品演唱。	1	歌曲带有朗诵性，流畅的级进和大跳的点缀，要求音调起伏有致。	
12		歌曲《鳟鱼》《魔王》等的演唱。		注意不同角色形象的声音特色和弹性。	
13		第六章 中外歌剧咏叹调与创作歌曲的演唱（1）	练声曲与声乐作品演唱。	1	锻炼喉头的稳定性，音量要均衡，母音转换自如，音色明亮而柔和。	
14		咏叹调《求爱神给我安慰》《主人您听我说》《我亲爱的爸爸》等。	1	抒情性咏叹调，要求触景生情，歌词要有变化。注意咏叹调的背景和人物形象。	
15		第七章 中外歌剧咏叹调与创作歌曲的演唱（2）	练声曲与声乐作品演唱	1	注意汉语语言咬字的准确性和歌唱性。	
16		歌曲《一抹夕阳》《北风吹《黑龙江岸边洁白的玫瑰花》等的演唱	1	注意歌剧咏叹调的风格，节奏平稳，旋律优美，声音要集中，气息随着声音下行而保持。	
17		第八章 中外歌剧咏叹调与创作歌曲的演唱（3）	练声曲与声乐作品演唱	1	对声乐作品风格的研究和把握。	
18		歌曲《一首桃花》《娘在那片云彩里》等的演唱。	1	无论中外咏叹调，都要注意人物形象、声音形象以及音乐形象的准确塑造。	

六、教材及教学参考书

1、尚家骧编译，《意大利歌曲集》，[M]，北京：人民音乐出版社，2009

2、邹本初编，《沈湘歌唱学体系研究——歌唱学》，[M].北京：人民音乐出版社，2015

3、俞子正编，《声乐教学论》[M].重庆：西南师范大学出版社，2012

4、刘大巍、黄常虹主编，《声乐教程》（Ⅰ）[M].南京：南京师范大学出版社，2006

5、邓小英、夏美君主编，《声乐教程》（Ⅱ）[M].南京：南京师范大学出版社，2006

6、罗宪君、李滨荪、徐朗主编，高等师范院校教材，《声乐曲选集（修订版）中国作品》

（一）（二）（三）人民音乐出版社，2013年

7、罗宪君、李滨荪、徐朗主编，高等师范院校教材，《声乐曲选集（修订版）外国作品》

（一）（二）（三）人民音乐出版社，2013年

8、中华人民共和国文化部艺术司编，《中国艺术歌曲曲选》上卷、下卷，文化艺术出版社，2013

9、张红霞编，《欧洲古典独唱名曲40首》，苏州大学出版社

10、唐明务编著，《意大利歌曲精选集》，苏州大学出版社，2016年版

七、教学方法

1.实践法

以学生演唱为主，教师示范为辅。对不同作品进行精细处理，提升学生演唱能力。学生在实际演唱中，培养学生通过听觉进行声音纠错的良好习惯。在教学中，教师设计好重点学习内容，引导学生关注自己的演唱姿态、感觉及音色。

2.讨论法

教学中采用小组课与个别课结合的教学形式，个别课中针对学生个人情况进行有重点地训练，小组课则以学生分组讨论为主，教师讲解为辅。以问题为切入点，让学生在课堂上不断进行反思与探索，提升学生的问题意识和思维能力。教师在给予讨论主题后，让学生充分发表意见，促进学生积极思索有关声乐知识，然后进行启发和诱导，使学生逐步接近正确的结论。

3.练习法

指导学生利用现代信息技术，在课后搜集相关的学习资料支持自己的课堂教学成果，把握课程重点，通过循序渐进的练习全面掌握发声技巧和作品分析的相关知识，有针对性地提升自己的声乐演唱能力。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	正确掌握声乐基本演唱技能技巧，具有一定的发声能力和音乐表现能力。	（1）作业检测。（2）课堂表现测评。（3）结果性评价。
课程目标2	将声乐的基本演唱技能、发声能力、音乐表现能力、声乐作品的理解能力等，整合应用于实际演唱中。	（1）作业检测。（2）课堂表现测评。（3）结果性评价。
课程目标3	准确地表达声乐作品的内容与风格，有效开展演唱实践活动。	（1）作业检测。（2）课堂表现测评。（3）结果性评价。
课程目标4	发现并解决自身在演唱过程中存在的问题，进行自我诊断，提出改进思路。	（1）声乐作品分析。（2）结果性评价。

（二）评定方法

1、评定方法

（1）平时成绩：30%

平时成绩：占30%，其中：作业检测10%，以视频、音频等提交方式进行；课堂表现测评10%，以现场演唱、课堂反馈等方式进行；声乐作品分析10%，以心得体会、分析报告等方式进行。

（2）期中考试：30%

期中考试：占30%，以现场演唱方式进行。

（3）期末考试：40%

期末考试：占40%，以现场演唱方式进行。

2.课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比**课程目标**	**平时 30%**	**期中****30%**	**期末****40%**	**总评达成度**
作业检测**（10%）**	**课堂表现测评****（10%）**	**声乐作品分析（10%）**
课程目标1	30%	30%		30%	30%	分目标达成度=10%×（作业检测分目标成绩/分目标总分）+10%×（课堂表现测评分目标成绩/分目标总分）+10%×（声乐作品分析分目标成绩/分目标总分）+30%×（期中分目标成绩/分目标总分）+40%×（期末分目标成绩/分目标总分）
课程目标2	30%	30%		30%	30%
课程目标3	40%	40%		20%	20%
课程目标4			100%	20%	20%

（三）评分标准

表6：评分标准

课程目标	**评分标准**
90-100	**75-89**	**60-74**	**0-59**
优	**良**	**中/及格**	**不及格**
A	**B**	**C**	**D**
课程目标1	能很好地掌握声乐演唱的技巧,能够完整准确地表达出作品所蕴含的思想内涵和情绪特点。	具备较好的声乐演唱技巧和能力，能够较好地完成声乐作品的演唱。	具备声乐演唱的基本技巧和能力，基本能做到完整地演唱简单的声乐作品。	基本不能运用正确的演唱技巧和方法来演唱声乐作品。
课程目标2	能很好地把握声乐作品的风格特点和时代韵味,完整地表述作品所需的音乐和情绪特点,能很好地理解作品内涵。	能够比较准确地把握声乐作品风格，并能较好地理解作品的内涵及作品情绪。	能基本把握声乐作品风格，演唱有较少的表现力，能基本理解作品的风格。	声乐作品风格韵味严重不足，演唱缺乏音乐表现力。
课程目标3	能很好地掌握声乐演唱的技巧,演唱能做到字正腔圆和声情并茂。具有很丰富的艺术表现力。同时能将这些能力应用到未来实际的教学中。	能较好地掌握声乐演唱的技巧,演唱能做到字正腔圆和声情并茂,具有一定的表现力。能将这些能力应用到实际的教学中。	能基本掌握声乐演唱的技巧,演唱基本做到字正腔圆,声情并茂,具有较丰富的表现力。也能将前述部分能力应用到实际的教学中。	基本没法运用正确的声乐演唱技巧来演唱作品，咬字吐字等不清晰,表现力差。演唱经常出现音准或者节奏上的错误。
课程目标4	运用所学的声乐演唱知识和信息时代的便利，及时地发现自身演唱存在的问题并能迅速解决，并可以总结经验。	运用所学的声乐演唱知识，可以发现自身演唱存在的问题并能自我解决。	运用所学的声乐演唱知识，可以发现自身演唱存在的问题并慢慢解决。	不能发现自身演唱存在的问题，也不能改进。