《声乐表演（一）》课程教学大纲

1. 课程基本信息

英文名称	Voice Performance I	课程代码	MUSI3487
课程性质	专业选修课程	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	1、罗宪君、李滨荪、徐朗：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。 2、罗宪君、李滨荪、徐朗：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。 3、《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年。 4、张红霞：《欧洲古典独唱名曲40首》，苏州大学出版社。 5、唐明务：《意大利歌曲精选集》，苏州大学出版社。 ......等		

二、课程目标

（一）总体目标

声乐是高师音乐学（教师教育）专业学生的一门专业主干课程（选修）和自主发展专业方向主修技能课程（限选）。是训练学生掌握科学的歌唱发声方法，运用人声进行艺术表现的一门学科。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现能力，培养音乐教学能力具有重要的作用。

本课程主要培养学生掌握声乐的基本理论知识和歌唱的基本技能，声乐方向的学生在大一、大二、大三年级必修课的基础上，进行较系统全面的训练，加深声乐的基础理论知识，提高歌唱的技能技巧，较准确的理解和演唱中型及较大型的声乐作品，初步掌握一般的声乐教学能力。通过本课程的学习，学生能够进一步掌握科学的基本发声技巧；了解作品分析的要素；能够针对不同作品进行不同形式的演绎，运用所学的发声技巧来演唱；能够达到中学、高中、中专音乐教学和教学研究所应有的声乐演唱要求。

（二）课程目标

课程目标1：在巩固中声区的前提下进一步向高、低声区扩展音域，力争做到声区进一步统一，声色优美连贯、流畅圆润。（支撑毕业要求3）

课程目标2：根据各声部的特点，不断加入一些难度较大的发声技巧训练，使得气息具有一定控制声音的张力。加强字、声的结合训练。（支撑毕业要求4）

课程目标3：加强学生演唱中外艺术歌曲的能力培养，提高分析作品的思想内容与艺术风格能力，开阔演唱艺术视野。（支撑毕业要求6）

课程目标4：通过教学让学生学会理解、分析和演唱难度较大、级别较高的声乐曲目，要求学生在演唱中对作品的表达完整、细腻。（支撑毕业要求7）

课程目标5：通过组织演出等方式，让学生具有较强的舞台演唱实践能力，并在合作形式的音乐剧、歌剧表演中，理解团队协作的价值，承担相应的责任。（支撑毕业要求8）

（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	**对应关系说明**	**对应毕业要求**
课程目标1	通过基本发声练习的训练和练声曲的演唱，掌握声乐演唱中的控制呼吸、腔体共鸣、喉头稳定、咬字吐字等基本技巧，并熟知相应的基本知识和原理。	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	通过教学中对发声技巧和歌曲演唱的指导，让学生对声乐技巧的训练有整体性、系统性的认识，具备理解、整合及运用知识的能力。	4-3【掌握技能】具备钢笔字、毛笔字、粉笔字、普通话等教学基本技能，具有初步的教学能力和一定的教学研究能力，具有适应信息化、人工智能等新技术变革的意识，积极有效开展教育教学。
课程目标3	通过不同作品的分析与演唱，让学生理解不同的地域、不同时代背景艺术歌曲的内涵与风格，丰富学生的音乐思维，提升学生对音乐的感知与表达能力。	6-2【育人实践】领会音乐学科独特的育人价值，深入挖掘课程思想政治教育资源，注重课程教学的思想性，能够有机结合音乐学科教学进行育人活动，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容。
课程目标4	鼓励、指导学生参与音乐会及其他演出活动，在实践中挖掘自身潜能，反思教学成果，培养良好的学习能力和发展意识。	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。
课程目标5	组织学生进行合作形式的音乐剧、歌剧表演，并在过程中理解团队协作的价值，承担相应的责任，学会交流、沟通与合作。	8-2【共同学习】认识学习共同体的作用，掌握团队协作的基本策略，了解中学教育的团队协作类型与方法，具有小组互助和合作学习体验。

三、教学内容

声乐教学以训练为基本方式，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、演唱练声曲，该时间的长短视学生的个人情况而略有不同。课程主题安排如下：

第一部分：发声技巧练习（每学期6课）

1.教学目标

（1）建立正确的呼吸理念，养成良好的歌唱呼吸习惯，对气息有一定控制力。

（2）咬字、吐字准确清晰，字正腔圆。

（3）喉头稳定，各声区音色统一。

（4）音域达到各声部要求并获得一定的拓展。

2.教学重点

（1）歌唱时气息的保持与运用。

（2）掌握咬字吐字与放松下巴的关系。

（3）掌握高位置唱法。

3.教学难点

（1）各个共鸣腔体的平衡发展。

（2）正确的打开喉咙。

（3）面罩唱法的保持。

（4）训练学生的换声技巧。

4.教学内容

（1）气息与声音、声区转换的协调练习，扩展音域的练习。

（2）声音共鸣的扩大训练，优化声音质量。

（3）运用连音、跳音和专门的练声曲等进行训练。

5.教学方法

（1）讲授法：讲解歌唱时的呼吸、发声方法原理和技巧。

（2）示范法：教师通过示范，教授各个声区位置和音色的统一。

（3）谈话法：针对不同的学生具体指导。

6.教学评价

（1）平时考勤

（2）作业检测

（3）课堂表现测评

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。

（2）声区转换流畅，上下声区统一，音色基本一致。

（3）掌握发声力量强弱的控制。

2.教学重点

（1）掌握各母音的正确发声方法。

（2）换声点的反复磨平与训练。

（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）各腔体共鸣的运用。

4.教学内容

（1）《孔空声乐练习曲50首》选曲。

（2）《五元音统一》选曲。

5.教学方法

1. 讲授法：讲授气息、发声状态在练习曲中的演唱技巧，以及整体共鸣腔的基本理论。

（2）示范法：通过教师范唱，教授各个声区位置和音色的统一。

（3）谈话法：针对不同的学生具体指导。

6.教学评价

（1）平时考勤

（2）作业检测

（3）课堂表现测评（期中考试）

第三部分：艺术歌曲、创作歌曲、歌剧唱段练习与演唱（每学期6课时）

1.教学目标

（1）学会分析不同作品的地域特色和时代背景。

（2）能够把不同作品的风格。

（3）演唱完整生动，表现细腻。

（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特征和思想内容。

4.教学内容

（1）《中国声乐作品选》、《我爱这土地：陆在易艺术歌曲选》等中国作品选曲

（2）《舒曼艺术歌曲精选》、《舒伯特艺术歌曲精选》等艺术歌曲选曲。

（3）《外国歌剧选曲》、《外国歌剧咏叹调曲集》（上、下）等外国歌剧作品选曲。

（4）《中国歌剧曲选》（上、中、下）等中国歌剧作品选曲

5.教学方法

（1）讲授法：讲授不同地域、不同风格的作品特征，以及演唱作品时的情感表达。

（2）示范法：通过示范，帮助学生攻克演唱作品中的技术难点。有针对性地对歌曲中的个别字词进行训练。

（3）谈话法：针对不同的学生具体指导。

（4）欣赏法：欣赏不同歌唱家的演唱视频，提升学生审美素质。

（5）表演（沉浸式）体验：组织学生进行音乐剧、歌剧表演和演唱，培养和提升学生演唱综合能力。

6.教学评价

（1）平时考勤

（2）作业检测

（3）课堂表现测评

（4）结果性评价（期末考试）

四、学时分配

表2：教学内容与课程目标对应关系及学时分配

章序号	教学内容	支撑课程目标	学时数
一	声音的统一性训练及演唱相对应的歌曲	课程目标1 课程目标2	4
二	声乐作品的作品分析教学	课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4	4
三	声乐作品的演唱训练与指导歌曲演唱	课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4	4
四	声乐作品的舞台表演训练	课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5	4
五	期末考试考前指导	课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5	2

教学进度

表 3：教学进度表

周次	日期	章节 名称	内容提要	讲授时数	作业与要求	备注
1-4		第一章强调舞台实践能力	第一节 练声曲 第二节 声乐作品演唱	4	**作业：**练声曲，中外作品各一首 **要求：** 练声曲： （1）各大音阶练习用以固定喉头的位置，要求身体有一定的平衡感训练。（2）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。 作品演唱： （1）掌握歌曲的相关语言，要求吐字清晰发音准确。把握歌曲风格与情感表达。（2）要求气息匀称的支配，咬字注意在母音上，声音竖起来唱，产生的共鸣要大一些。	
5-8		第二章树立整体歌唱观念	第一节 练声曲 第二节 声乐作品演唱	4	**作业：**练声曲，中外作品各一首 **要求：** 练声曲： （1）六度级进练习的同时，身体保持放松，声音要求明亮。（2）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。 作品演唱： （1）掌握歌曲的相关语言，要求吐字清晰发音准确。把握歌曲风格与情感表达。（2）要求曲调委婉动听，力度要随歌曲随时变化，气息保持均衡。	
9-12		第三章身体机能的合理运用	第一节 练声曲 第二节 声乐作品演唱	4	**作业：**练声曲，中外作品各一首 **要求：** 练声曲： （1）八度训练主要作用是气息，发声和共鸣协调配合。（2）慢断音练习主要作用是气息，发声和共鸣协调配合。 作品演唱： （1）掌握歌曲的相关语言，要求吐字清晰发音准确。把握歌曲风格与情感表达。（2）要求曲调委婉动听，力度要随歌曲随时变化，气息保持均衡。	
13-16		第四章重视情感与表情在歌唱中的运用	第一节 练声曲 第二节 声乐作品演唱	4	**作业：**练声曲，中外作品各一首 **要求：** 练声曲： 1. 三度加二度的练习，喉头放松，气息平稳进行。（2）旋律处在高位置，音调精炼，半音半唱，气息要下沉有力，切勿声音软绵。 作品演唱： （1）掌握歌曲的相关语言，要求吐字清晰发音准确。把握歌曲风格与情感表达。（2）要求曲调委婉动听，力度要随歌曲随时变化，气息保持均衡。	
17-18			练声曲与演唱作品回顾	2	**作业：**复习本学期所学歌曲。 **要求：** （1）掌握歌曲的相关语言，要求吐字清晰发音准确。把握歌曲风格与情感表达。（2）要求曲调委婉动听，力度要随歌曲随时变化，气息保持均衡。	

六、推荐教材及教学参考书

1、《声乐教材精编》（高等艺术院校，民族、美声各男女声卷），上海音乐出版社。

2、唐明务：《意大利歌曲精选集》，苏州大学出版社，2016年版。

3、张红霞：《欧洲古典独唱名曲40首》，苏州大学出版社。

4、罗宪君、李滨荪徐朗：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。

5、罗宪君、李滨荪、徐朗：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。

6、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年版。

7、尚家骧：《意大利歌曲集》[M]，人民音乐出版社，2009。

......等

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。在实际演唱中，培养学生听觉纠错的良好习惯。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体态及音色。

2.讨论法

教学中采用一对一教学形式，个别课中针对学生个人情况进行有重点地技巧训练，对于声乐技能、技巧的理解及声乐钢琴伴奏作品的风格、流派等内容教学时，采取学生讨论为主，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。

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巩固自己的课堂学习成果，把握课程重点，通过循序渐进的练习方式，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	正确掌握声乐演唱中的控制呼吸、腔体共鸣、喉头稳定、咬字吐字等基本。	（1）平时考勤 （2）作业检测 （3）课堂表现测评 （4）结果性评价
课程目标2	学生对声乐技巧有整体性、系统性的认识，具备理解、整合及运用知识的能力。	（1）平时考勤 （2）作业检测 （3）课堂表现测评 （4）结果性评价
课程目标3	学生理解不同地域、不同时代背景艺术歌曲的内涵与风格，有较为丰富的音乐思维和对音乐的感知与表达能力。	（1）平时考勤 （2）作业检测 （3）课堂表现测评 （4）结果性评价
课程目标4	学生参与音乐会及其他演出活动，能够自如地进行舞台表演，且有很好的艺术表现力。	（1）作业检测 （2）课堂表现测评 （3）结果性评价
课程目标5	在演出及排练的合作中，展示出优秀的交流意识和团队精神，有优秀的合作能力。	（1）作业检测 （2）课堂表现测评 （3）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（教师评价）：占30%，其中:

作业检测10%，以视频、音频提交等方式进行；

课堂表现测评10%，以现场演唱、课堂反馈等方式进行；

案例分析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（教师评价）：占30%，以现场演唱方式进行。

（3）期末考试：40%

期末考试（教师评价）：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

课程目标 考核占比	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 （20%）	分目标达成度=10%×（作业检测分目标成绩/分目标总分）+20%×（课堂表现测评分目标成绩/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1	20%	20%	30%	30%
课程目标2	20%	20%	30%	30%
课程目标3	20%	20%	20%	20%
课程目标4	20%	20%	10%	10%
课程目标5	20%	20%	10%	10%

（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**	高、中、低音区统一连贯，音色优美连贯、流畅圆润。	高、中、低音区相对统一连贯，音色良好，基本连贯、流畅。	高、中、低音区比较统一连贯，音色一般，可以流畅地进行演唱。	高、中、低音区无法统一连贯，无法做到流畅演唱，音色一般。
课程目标 **2**	可以优秀地完成难度较大的发声技巧训练，气息具有优秀的控制力，字、声结合浑然一体。	可以较出色地完成难度较大的发声技巧训练，气息具有良好的控制力，字、声结合良好，没有明显瑕疵。	可以基本地完成难度较大的发声技巧训练，气息具有一般的控制力，字、声结合一般，有一定的提升空间。	不能完成难度较大的发声技巧训练，气息的控制力不足，字、声无法结合，不能完好地呈现作品。
课程目标 **3**	具有很强的理解、分析和演唱难度较大、级别较高的声乐曲目的能力。	具有较好的理解、分析和演唱难度较大、级别较高的声乐曲目的能力。	具有一定的理解、分析和演唱难度较大、级别较高的声乐曲目的能力。	不能理解、分析和演唱难度较大、级别较高的声乐曲目。
课程目标 **4**	能够自如地进行舞台表演，且有很好的艺术表现力。	较自如地进行舞台表演，且有较好的艺术表现力。	舞台表演能力一般，且艺术表现力也一般。	舞台表演能力差，艺术表现力也较差。
课程目标 **5**	在演出及排练的合作中，展示出了优秀的交流意识和团队精神，有优秀的合作能力。	在演出及排练的合作中，展示出了较为优秀的交流意识和团队精神，有较为优秀的合作能力。	在演出及排练的合作中，展示出了交流意识、团队精神和合作能力。	在演出及排练的合作中，未能展示出优秀的交流意识和团队精神，未有优秀的合作能力。