

舞 台

表 演

从歌唱表演、戏曲表演、舞蹈表演、影视表演、相声表演、小品表演、魔术表演、杂技表演等多个方面向读者展示了一个表演的世界，帮助读者了解各类表演的技巧，欣赏各类表演名作，享受各类表演带来的愉悦感受。

舞 台

表 演

辽海出版社

从歌唱表演、戏曲表演、舞蹈表演、影视表演、相声表演、小品表演、魔术表演、杂技表演等多个方面向读者展示了一个表演的世界，帮助读者了解各类表演的技巧，欣赏各类表演名作，享受各类表演带来的愉悦感受。

中国学生艺术欣赏集结号

ZHONGGUOXUESHENGYISHUXINSHANGJIJIEHAO

中国学生艺术欣赏集结号

图书在版编目(CIP)数据

舞台表演 / 童一秋编著. ——沈阳:辽海出版社, 2012. 11

(中国学生艺术欣赏集结号)

ISBN 978-7-5451-2291-6

I. ①舞… II. ①童… III. ①舞台演出—欣赏—青年读物 ②舞台演出—欣赏—少年读物 IV. ①J812—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250920 号

责任编辑:段扬华 柳海松

责任校对:顾季

封面设计:沈水氏

出版者:辽海出版社

地 址:沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮 政 编 码:110003

电 话:024-23284469

E-mail:dyh550912@163.com

印 刷 者:北京海德伟业印务有限公司印刷

发 行 者:辽海出版社

幅面尺寸:165mm×230mm

印 张:13

字 数:180 千字

出版时间:2013 年 1 月第 1 版

印刷时间:2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价:25.80 元

前　　言

艺术是人类通过借助特殊的物质材料与工具，运用一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下，进行的充满激情与活力的创造性劳动。可以说，艺术是一种精神文化的创造行为，是人的意识形态和生产形态的有机结合体。歌德说：“美是艺术的最高原理，同时也是最高的目的。”这句话告诉我们，艺术是美的，并且永久地绽放着她的魅力。罗曼·罗兰说：“艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。”所以我们说，人类不能拒绝艺术。

美的东西，除了作者或表演者用动作、色彩、声音以及言词将其表达出来，观众或听众也要学会发现和洞察这种美，体会和欣赏这种美，这样作品才能感染他人并给他人带来美的享受。艺术欣赏是人们以艺术形象为对象，通过感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，获得精神满足和情感愉悦的审美活动。艺术欣赏，犹如欣赏一朵美丽的花，从她的播种、成长、开花这一过程进行了解，先看到花的本身是如何的娇艳、唯美，再闻到花沁人肺腑的香味，感叹花从一颗小小的种子到当下的美艳，是经历了一个怎样的过程，并尽情享受她带来的愉悦与满足。

此书以艺术欣赏为主题，专门为青少年学生量身打造，是一本陶冶情操的经典读物。此书从原始艺术的纯真性、力感性、野性，写到现代艺术的细腻性、复杂性、理智性，从希腊艺术，写到西方现代艺术，从中国的神话故事，写到今天的山水人物，内容包罗万象。此书是一场巨大的视角盛宴，给青少年学生提供艺术欣赏的机会，教给他们艺术欣赏的方法，带他们走进一个个美丽又奇妙的世界，让他们领略了世界艺术的博大精深，是青少年学生的良师益友。

叶圣陶，原名叶绍钧，字秉臣、圣陶，1894年1月16日生于江苏苏州，1988年2月16日逝世于北京，是中国近现代著名的作家、教育家、文学出版家和社会活动家，有“优秀的语言艺术家”之称。叶圣陶也是著名的儿童作家，他的童话和小品文，既继承了“五四”以来新文学传统，又有所发展，为中国儿童文学做出了贡献。叶圣陶在写作上主张“文学为人生”，强调文学应与现实生活密切结合，反对文学脱离生活、脱离人民的倾向。他善于从社会生活中发现题材，善于用朴素的语言表现复杂的现实，善于通过对话和行动来刻画人物性格，善于通过景物描写来烘托气氛，善于通过抒情议论来表达自己的感情。他的作品文字质朴，风格清新，富于诗情画意，具有独特的艺术魅力。他的代表作有《隔膜》、《线下》、《稻草人》、《古代英雄的石像》、《长妈妈与〈山海经〉》、《最后一课》、《春宴琐谭》、《未厌居士集》等。

目 录

音乐表演

音乐艺术	1
特征和简史	1
音乐艺术的分类	3
音乐艺术常见表现形式	4
歌唱呼吸技法	11
歌唱呼吸的种类	11
歌唱呼吸训练	12
歌唱发声练习	13
建立正确的声音概念	13
母音的选择	14
打开喉咙	15
咬字、吐字练习应用样式	16
歌唱发声技术训练	17
起音	17
连音	18
断音	18
颤音	19
声音力度变化	19
声音音色变化	21
歌唱的表演	22
歌唱表演的主要内容	22
怎样唱好歌曲	26
萨克斯演奏技巧	31
萨克斯管的历史	31
正确的呼吸方法	31
演奏姿势与手形	33
萨克斯的口型	34

萨克斯吹奏步骤	36
钢琴弹奏技巧	37
钢琴技巧的基本触键法	37
调号与指法	39
戏曲与戏剧表演	
戏曲表演	42
中国戏曲的表演程式	42
京剧的“四功五法”	45
京剧常见程式动作	47
京剧表演特技	48
京剧的念白之美	50
昆剧的唱腔	55
二人台表演	57
二人台的“四功五法”	57
虚拟动作	62
独特造型	66
戏剧表演	68
戏剧的基本表现手法	68
戏剧名作赏析	73
舞蹈表演	
舞蹈艺术	80
舞蹈艺术的产生	80
舞蹈的分类	83
舞蹈基本技巧动作	85
东北秧歌	93
东北秧歌概述	93
基本动作	93
组合	94
影视表演	
影视的基本表现手法	99
镜头	99
画面	102

构图	103
蒙太奇	103
光线与色彩	105
声音	107
影视作品鉴赏	109
《建国大业》	109
《摩登时代》	110
《公民凯恩》	112
《偷自行车的人》	113
《野草莓》	114

体育表演

体育舞蹈	116
体育舞蹈的风格与特色	116
体育舞蹈的基本技法	117
其他交谊舞的技法与步法	118
健美操	122
起源与发展	122
韵律操	123
艺术体操	125
艺术体操的特点	125
艺术体操的分类与内容	126
带操持带方法	126
游泳	128
游泳的基本技术	128
花样游泳	130
武术表演	132
武术表演的内容与分类	132
武当武术	134
太极拳	135
气功	144

相声表演

说学逗唱	147
------------	-----

相声的来历	148
相声的表演形式	150
单口相声	150
对口相声	150
群口相声	151
对口相声《关公战秦琼》鉴赏	152
小品表演	
小品的特点	168
小品鉴赏	171
《吃面条》	171
《卖拐》(节选)	174
魔术表演	
中国现代魔术的形成	179
魔术的两大派系	181
道具派	181
手法派	181
魔术表演的步骤	183
魔术表演	185
皮筋分离	185
核桃穿杯	185
摸牌猜点	186
悬浮的纸牌	186
搞笑悬浮法	187
杂技表演	
杂技是中国最古老的表演艺术	188
传播东方文化的和平友谊使者	190
吴桥杂技	193
聊城杂技	195
抖空竹	197
《银色畅想——女子抖轿子》	199

音乐表演

音乐艺术

特征和简史

音乐艺术又称时间艺术、听觉艺术、表现性艺术。音乐是用有组织的乐音，通过旋律、节奏、音阶、调式、音色、和声、织体、曲式等表现手法塑造音乐形象，反映现实生活，表达人的喜怒哀乐和思想感情，声音和时间有机结合的听觉类表情艺术，其基本表现手段是旋律和节奏。

音乐的感召力，能够激发心灵的力量，促使大学生摆脱生活中的烦恼，体验生命的价值，激发挑战未来的热情。只有用科学精神和人文精神塑造起来的世界，才能维系人类的生存和发展，人类才能达到对自身终极关怀的彼岸。大学生处于生命的黄金时期。实践证明，用健康而美丽的音乐艺术去滋养与润泽，足能培养他们稳重、深沉、独立思考的品质，使他们性情开朗、善解人意，对生活充满热爱，乐观向上，积极进取，增强责任感和使命感。通过对艺术作品的学习，使他们感受人类精神和文明成果，理解人类情感的深邃内涵，传达美的信息，认识美、发现美、感知美，进而创造美，做到“求真、向善、尚美、创新”，实现以美浸润心灵、体验生命、升华境界、开拓进取的目的，达到同自然、社会的和谐与默契。

我国歌曲艺术在原始社会就已有之，与原始人的捕猎采摘等原始劳动生产有关。传说伏羲时有“网罟之歌”，神农时有“扶犁之歌”。夏禹到南方治水，其情人在涂山之阳等候他时常常唱：“候人兮猗……”歌词仅一句，表达的却是万分想念之情，据说这是最早的“南音”。周代琴歌边弹

边唱。诗经歌曲用琴或瑟伴奏，称为“弦歌”。楚辞习用“兮”字作衬词，发展了作为乐曲高潮的“乱”的结构。乐府歌曲中有用丝竹乐队伴奏的“相和歌”，有用鼓、角、铙及横笛等伴奏的“饶歌”和“横吹曲”。也有用管、弦乐器伴奏的抒情独唱曲，称为“倚歌”。汉魏有古琴伴奏与舞蹈结合的相和大曲。唐代诗歌有严格的音韵要求，唐宋时工尺谱逐渐完备，始有歌谱流传。之前有个别由七琴弦承传下来的《胡笳十八拍》。唐宋有歌舞大曲，宋元词曲创造了多个曲调连续演唱的套曲形式。往后还有说唱和戏曲艺术。

远古乐舞是由歌、舞、乐三者结合的综合艺术。史载：“于！予击石拊石，百兽率舞。”“大司乐……分乐而序之，以祭，以享，以祀，乃奏黄钟，歌大吕，舞《云门》，以祀天神。”《战国策》载“临淄甚富而实，其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴”。

古希腊有这样一个神话，歌手奥菲欧以歌声征服了自然和地下诸神，使已故的妻子尤莉狄西复活回到人间。公元前12至前8世纪荷马时期，希腊半岛确实出现了被称为“阿爱德”的歌手，歌手们以与诗韵一致的半宣叙调风格的唱腔，叙说着史诗和各种传说。公元前5、前6世纪奥林匹克竞技场上也有歌唱比赛，并为获胜者演唱赞歌。这些歌手既是作曲家又是诗人，所以，文字与音乐的结合在他们的歌唱中充分地体现出来。除了叙事歌曲、颂歌之外，还有“酒歌”。

以宗教为中心的中世纪，声乐的代表是罗马的格里哥里圣咏，民间活跃着流浪歌手——行吟诗人。文艺复兴时期，出现了世俗内容和风格的歌剧与歌曲。后来德国浪漫主义作曲家舒伯特创作《纺车旁的葛莱卿》，确立了一种主调音乐风格、诗意盎然、短小独立的近代歌曲形式。他的600多首“里特”是艺术歌曲的精品。

19世纪20年代起，意大利出现了原先用那不勒斯方言演唱的“那坡里歌曲”，如《我的太阳》这样充满地中海气息和南欧明媚阳光的创作歌曲《往往被人误为民歌》。这些歌曲把古典乐派作曲家海顿、莫扎特、贝多芬的歌曲体裁发展到一种新的形式。此后，各国作曲家都创作了包括抒情、叙事、颂歌、行进、船歌、舞蹈、诙谐等各种风格体裁的歌曲。

19世纪中叶，美洲新大陆出现了二百多首关心黑人命运、吸收黑人“灵歌”等养料的福斯特歌曲，这是一支重要的歌曲流。

一般说来，歌曲结构分分节歌、变化分节歌、通谱歌。

音乐艺术的分类

(1) 音乐按音源分，有声乐、器乐两大类。

声乐是通过人声来表现的，以歌唱为外在形式手段，以思想感情为内容，以表达为目的。

人声分女声、男声、童声；女声分女高音、女中音、女低音，男声分男高音、男中音、男低音。每一种人声的音域，约为两个八度。

声乐演唱形式分独唱、齐唱、合唱、领唱、对唱、重唱、轮唱、小组唱、表演唱。

声乐演唱方法分美声唱法、民族唱法、通俗唱法。

音乐体裁上分颂歌、抒情歌曲、进行曲、叙事曲、讽刺歌曲、诙谐曲、舞蹈歌曲、摇篮曲、小夜曲、船歌、大合唱、组歌、艺术歌曲、群众歌曲。

声乐又分中国声乐、西方声乐。

中国声乐包括古典歌曲、近现代歌曲、流行歌曲、宗教音乐、大合唱、民歌以及一些综合性音乐表演门类（如歌剧、音乐剧、戏剧、戏曲、以演唱为主的曲艺）中包含的声乐演唱段落。单纯的声乐作品可分为民歌与创作歌曲。

民歌分为劳动号子（包括工程号子如采石、伐木、打夯、打硪、打桩号子，渔船号子如打鱼、行水、过滩及船夫号子，搬运号子如装卸、挑担、推车号子，农事号子如车水、插秧、打谷、舂米号子，作坊号子如榨油、制麻、织布号子等）、山歌（情歌、风俗歌、信天游、茶歌、牧歌）、小调（吟唱调、谣曲、时调）。劳动号子坚毅、粗犷，旋律单纯，结构简单短小，口语化。山歌即兴编唱，节奏自由，曲调高亢，常用比兴手法。

小调中，吟唱调如儿歌、摇儿歌、哭调、吟诵调、叫卖调和仪式中的吟唱调等，是出于生活需要，实用性强，但处于萌芽状态，不成熟。谣曲包括长工诉苦歌、妇女诉苦歌、情歌、生活歌曲、嬉游歌等，自由灵活，比吟唱调稍成熟但简单。时调包括孟姜女调、鲜花调、绣荷包调、对花调等，有固定格式，规范而成熟。

西方声乐有歌剧、清唱剧（以宣叙调、咏叹调为独唱曲体裁）、康塔塔、弥撒曲、众赞歌、古典艺术歌曲、牧歌、民歌。

器乐，按主题标注与否，分标题音乐、非标题音乐；按演奏组合形式，分独奏、重奏、合奏、协奏；按演奏手段，分中国民乐、西方器乐。中国民乐有吹管乐（笛、笙、箫、唢呐等）、拉弦乐（二胡、高胡、板胡、京胡等）、弹拨乐（古筝、琵琶、月琴等）、打击乐（编钟、锣、鼓、钹、木鱼等）。西方器乐有管乐（铜管、木管等）、弦乐（小提琴、中提琴、大提琴等）、键盘乐（钢琴、手风琴、风琴、电子琴等）。

(2) 按乐曲结构，音乐从曲体曲式上分为二段体（A+A）、(A+B)，三段体（A+B+A₁）、(A+B+C)，复三段体 A+B (a+b)+A，奏鸣曲式引子+A (a+b+a₁+c)+B (a+c+…)+A (a+b+a+c)+尾声，变奏曲式 A+B₀+B₁+B₂+…，回旋曲式 A+B+A+C+A+…，引子，尾声。

(3) 从音乐色彩上分序曲、叙事曲、浪漫曲、圆舞曲、触枝曲（托卡塔）、交响诗（音诗）、进行曲、创意曲、卡农曲、交响乐、华彩段、练习曲。

音乐艺术常见表现形式

(1) 艺术歌曲。艺术歌曲是指 18 世纪末 19 世纪初产生于欧洲的独唱歌曲，短小精致，抒情性强；歌词多出于名家之手，由作曲家精心配置曲调和伴奏；伴奏往往有独立演奏的价值。在现代，艺术歌曲是个宽泛的概念，指有艺术质量的非歌剧的独唱歌曲，涵盖了严肃音乐中的室内乐独唱形式和流行音乐中的某些优秀歌曲；或凡是用美声唱法来演唱的歌曲都称之为艺术歌曲。艺术歌曲题材范围广，歌词文学性强，旋律具有美感，曲式结构严谨，意境韵味深邃。艺术歌曲通常采用钢琴和管弦乐队伴奏，伴奏典雅细微，在节奏与和声上衬托歌声，在展示歌曲意境、渲染气氛、揭示人物内心情感上起着重要的作用。艺术歌曲创作的代表人物外国的有舒伯特、舒曼、沃尔夫等，中国的作曲家有赵元任、黄自、施光南等。

奥地利作曲家舒伯特（1797~1828）对艺术歌曲的确立做出了重大贡献。他是一位集维也纳古典乐派传统、德国文学中浪漫主义诗歌和奥地利

民间音乐素材于一身的伟大作曲家。他十四年写了 600 多首艺术歌曲，使欧洲的艺术歌曲创作进入了一个崭新的阶段，被誉为“歌曲之王”。舒伯特创作的歌曲往往采用歌德、席勒等人的诗歌来谱曲，词、曲浑然一体，诗意盎然，情景交融，纯真动人，具有很强的艺术表现力，丝毫不矫揉造作，不炫耀声乐技巧，而是自然深情、高贵典雅、声音朴实并与诗意图完美结合。19 世纪的著名歌手福格评价舒伯特的歌曲“是语言，是音韵的诗，是和声的文字，是用音乐包裹的思想”。

舒伯特生活在一个政治黑暗的时代，其个人生活十分不幸，其作品反映了对现实的体验，表达了市民阶层知识分子的苦闷和复杂的情绪。他对人生的体验深刻，对未来的憧憬强烈，《魔王》、《死神与少女》、《美丽的磨坊女》、《冬之旅》就是代表。他一生贫困，内心充满苦闷，但并不自暴自弃。他用一颗渴望家庭与爱情的心创作出许多哲理性强、优美动人的歌曲。他给人们搭上了登上歌曲艺术宫殿的云梯，让人们能感受那发自肺腑的天籁之音，导引人们不为世间的烦恼所困扰，不怕邪恶，战胜困难，乐观向上，对未来充满憧憬。舒伯特的生活境遇非常艰难，但他没有熄灭对生活的热爱之火。其音乐作品就和他本人一样尽显高尚的品格，对世人具有深刻的启迪作用。他在乐器使用上大胆革新，充分挖掘钢琴的艺术功能，使钢琴首次以独立的音乐形象出现，使钢琴的作用加强，而不仅仅只是伴奏乐器而已。

艺术歌曲是诗词与曲的完美结合，诗词是音乐的核心和灵魂，词美曲幽，才能珠联璧合。如《乘着歌声的翅膀》（海涅词、门德尔松曲）、《听，听，云雀》（莎士比亚词、舒伯特曲）、《教我如何不想她》（刘半农词、赵元任曲）、《我住长江头》（宋·李之仪词、黎青主曲）、《周总理，你在哪里？》（柯岩诗、施光南曲）等歌曲就是典型的例证。学习这些歌曲时要了解创作背景，简析歌曲的旋律，领会歌词意境，大声朗读歌词，做到乐中有诗，诗中有乐，交相辉映，相得益彰。

演唱艺术歌曲或演唱、演奏、欣赏一部（首）声乐或器乐作品前，要对其历史背景和作者生平有大致了解，才能把握作品的现实意义与价值。对作品的内容、风格及曲体要进行分析，看完美的形式是如何表达作品主旨的，以深刻理解作品，细心处理作品，完美地表现作品。在演唱上需要娴熟的声乐技巧和厚实的声乐功底，要求咬字吐字有力，唱功扎实，气息

饱满，字正腔圆，演唱内在含蓄，声音位置高；掌握艺术歌曲演唱的精髓，即醇厚、委婉、圆润、抒情、深沉、优美、流畅，达到炉火纯青的演唱水平。在国际声乐、器乐比赛中，参赛选手们的演唱演奏技巧多为专家所称道，但由于文化底蕴的缘故，他们往往不能细致、周到、深刻地处理和表现作品，这是值得注意的。因为，作品的最终目的是要传达情感与思想。

抒情音乐是人类内在情感经验的高度提炼。作曲家在体验生命、思索人生方面总是比较超前的。他们的情感世界是丰富和细腻的，否则就创作不出感染人、打动人的艺术作品。抒情就是让自己的内心情感随着歌声或音乐释放出来，这种释放不是歇斯底里的喊叫，而是通过音乐的旋律有规律、符合人们审美要求、贴近实际地表现出来。具体唱法有以下三种：

美声唱法 一种歌唱发声方法，以花腔装饰、乐句灵活流利、雅致优美为特点，有“优美的歌唱和美丽的歌曲”之意。音色洪亮透彻，适于表现严肃的、戏剧性的重大内容。美声唱法于17世纪起源于意大利，代表一种声乐学派、演唱体系和演唱风格。当代世界三大男高音歌唱家是意大利的帕瓦罗蒂（被誉为“高音C之王”）和西班牙的多明戈、卡雷拉斯（被誉为“歌剧之王”），代表作有《今夜无人入睡》、《我的太阳》、歌剧《茶花女》中的《饮酒歌》。三大女歌唱家是芭芭拉·史翠珊、惠特妮·休斯顿、席琳·迪翁（电影《泰坦尼克号》主唱），均被尊称为“天后”。另有声乐表演艺术家卡拉斯。

民族唱法 以本民族民间唱法为基础的演唱方法。我国最早的民歌运用纯真声（大嗓）演唱，真实自然，声音位置靠前，音质明亮亲切，但呼吸较浅，共鸣少，不柔美圆润。

通俗唱法 流行唱法，具有通俗性、自娱性，声音自然，近似说话，多真声，少共鸣，音量小，独唱为主，追求声音自然甜美，感情细腻真实。美国流行乐坛有著名歌手猫王（“被誉为摇滚音乐之神”）、性感女歌星麦当娜。

(2) 合唱。合唱是声音的共性的艺术，是通过多声部多层次多种表现手段及处理方法达到高度协和的一种声乐艺术表现形式。合唱包括了和声的功能、复调、转调等多种旋律织体的表现形式，音域宽广，音色丰富，富于表现力。

合唱表演或激越奔放，或低沉柔美，或昭示时代强音，或抒发人生感叹。它以独特的美质、撼人心魄的力量观照生活，立体地、多层次地释放生活的感悟、生命的意义，将每一个体的感悟融合到群体的共鸣中，化小我为大我，变对立为统一，融个性于共性，在融合的境界中完成生命意识对于生存与生活的认知、理解、热爱与推进，以辽阔的空间背景和超拔的视野境域，用声音的鸣响达成生命与生活的对接。以人声作为表现工具的合唱艺术将宽广的音域、丰富的音色、变化的力度、多层次的音响以及完美的表现力融为一体，呈现出生活的万象风采。当我们穿越合唱之声音的泛响，去探寻合唱艺术至高之美，会不由自主地惊叹：合唱艺术，其美的真谛，契合了东西方古老的审美哲学——和谐。

孔子说：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”（《论语·阳货》）这话意思是：礼，仅是送玉帛吗？乐，仅是敲钟打鼓吗？显然是强调乐的作用，即协调、节制万物。《说文》曰：“和，相应也，从口禾声。”可见“和”字在起源上就是由声音相应而得义。《尚书·舜典》最早将“和”的概念运用于音乐范畴：“诗言志，歌永言，声依永，律和声，八音克谐，无相夺伦，神人以和。”舜帝以各个乐音之间的和谐作为沟通“神”与“人”之间的媒介，达到了两者的和谐。春秋时期“和同之辩”意味着在多种对立的因素中寻求平衡与统一，当时的人们在论证过程中就是以声音的和谐作为论据的。一首乐曲中，单个的音不能称为美妙的旋律，“声一无听”；不同的声音按照一定的规律组合起来就成为艺术作品，故云“和六律以聪耳”（《国语·郑语》）。无独有偶，在古希腊，毕达哥拉斯学派认为：“和谐起于差异的对立，因为和谐是杂多的统一，不协调因素的协调……音乐是对立因素和谐统一。”赫拉克利特也说：“互相排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐……”东西方文化之源在“和谐”上早有共识，这对于合唱艺术，是一种千百年来不绝如缕的思想滋润。

合唱艺术的和谐美表现在演唱时的悦耳之美。每一首合唱作品，都是作曲家运用“和声学”原理创作而成。不同的音在时间和空间上的合理排列，达到和谐的艺术效果。合唱队演唱时通过有效的声音控制，唱出统一协调的音响效果，这就是所谓“八音克谐”、“和六律以聪耳”的和谐悦耳之美。当然，现代音响也追求一种不稳定，即运用二、七度或者增减音

程，代表着不和谐甚至是冲突和裂变，但这种不和谐的目的指向仍然是和谐。

合唱艺术的和谐美表现在人的和谐，异口同声，是人声的有机结合。人声所蕴涵的艺术表现力，即使是精巧的乐器也难以与之媲美。人负载着丰富情感，七情六欲人人有别，所谓“凡人声音不等，各有所长。有川嗓，有堂声，皆合箫管。有唱得雄壮的，失之村沙；唱得蕴拭的，失之乜斜；唱得轻巧的，失之闲贱；唱得本分的，失之老实；唱得用意的，失之穿凿；唱得打掐的，失之本调”（元·燕南芝庵《唱论》）。应让每一个合唱者都能“同明相见，同音相闻，同志相从”（汉·韩婴《韩诗外传》），做到人自身内心和谐。合唱修养内功，要把个人的小目标和团队的大目标统一起来，放开眼界，提高境界，人同此心，心同此情，情同此理，理出此声。“君子和而不同，小人同而不和。”（《论语·子路》）孔子将“和同之辨”由音乐引向道德领域，做事之本在于做人，做人之本在于德行。合唱修养品德，调和自身，互相映衬。

合唱艺术的和谐美离不开人与生活的和谐。正是由于初民们在劳动中相互应和，才有了最早的“网罟之歌”；正是由于夏禹治水而有与情人分离的情感体验，才有了人类生活中不可或缺的情歌。生活是一切艺术的源泉，生活是心心相印的通灵宝玉，生活与合唱艺术水乳交融。云南苗族合唱团在参加“青歌赛”半决赛中，选择了舒曼作品《茨冈》，那一开口的混声合唱，惟妙惟肖地表现出作品所描述的流浪的吉卜赛人在露营时载歌载舞的情景。他们用声音为听者展示画面：傍晚幽暗的森林绿茵，黎明前的片刻静谧，清晨吉卜赛人远去流浪的背影……欧洲浪漫派时代的吉卜赛民族的音乐风格距离我们很遥远，但是，祖祖辈辈生活在东方的云南富民小水井苗族合唱团却把作品演绎得出神入化，这是因为在各自的生活背景中寻找共同的支点：生存着，劳作着，希望着，追求着，快乐着……这一切是生活的馈赠，是人在与生活相依相伴的和谐与默契中得到的珍贵收获，在生活的启迪下，他们感应到了和谐的真谛，也唱出了和谐的真谛。

合唱艺术的和谐美，必然要归结为人与自然的和谐。人是自然之子，是造化之工给了人与生俱来的发声器官——美妙的嗓音，它应为自然的和谐而放歌。合唱的最初功能在东西方竟不谋而合：与冥冥宇宙之神沟通。