

HE CHANG DE
XUN LIAN
YU ZHI HUI

合唱的训练

与指挥

韩德森 著
江苏文艺出版社

合唱的训练与指挥

韩德森 著

江苏文艺出版社

合唱的训练与指挥

作 者：韩德森

责任编辑：赵光明

责任校对：韩德森

责任监制：孙 慧

出版发行：江苏文艺出版社（邮政编码：210009）

经 销：江苏省新华书店

印 刷：邗江中学印刷厂

850×1168mm 1/32 插页2 印张10

字数：150.000 1997年9月第1版第1次印刷

印数：1 — 3050册

标准书号：ISBN 7-5399-1141-7/J·32

定 价：18.00元

（江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换）

序 言

陈鹏年

在音乐艺术领域内,合唱是一种群众性的集体歌唱形式。在我国,开始于本世纪20年代前后的齐唱,后逐步发展衍化为多声部的合唱。1913年虽发表过李叔同的三部合唱曲《春游》,20年代末发表过肖友梅的《春江花月夜》,赵元任的《海韵》,1934年黄自创作了清唱剧《长恨歌》等,但由于我国没有合唱音乐的传统,加之这些为数不多的作品,选材和写法上与当时全国人民的精神风貌和审美情趣均还有距离,因而没有真正打开合唱艺术的局面。而本世纪初兴起的“学堂乐歌,20年代的工农歌咏运动,特别是30年代出现的波澜壮阔的抗日救亡歌咏运动,恰为我国奠定了有别于西方合唱音乐的基础。这一时期,专业音乐院校开设了合唱课、普通学校、厂矿建立了业余合唱队,特别是1931年的“九·一八”到1935年的“一二·九”,从1937年的“七·七”后的武汉,到1939年3月《黄河大合唱》诞生地的延安,短短的八九年的时间内,在这不可阻挡的时代歌潮中,群众集体歌咏的水平提高了,对多声部合唱要求迫切了。从原来短小的齐唱,发展到二部、三部、四部的轮唱与合唱,从原来独立的小型合唱曲发展为联唱、歌表演以至于创作出气势恢宏、对比鲜明的史诗性的大型交响声乐套曲。在这样的历史条件下,大批优秀的合唱曲,如《救国军歌》、《太行山上》、《游击队歌》、《愚公移山》、《黄河大合唱》等,也就应运而生了。因而,合唱艺术的一度创作——合唱曲的写作,与二度创作——合唱队的组成、训练、表演等,都是在同一时代背景下同步发展起来的。是

互为促进、互为依存、互为联系，两者是绝不可分割的。

合唱艺术同其它的所有艺术形式一样，一、二度创作都是为了反映社会的现实生活，都是为了表现人们丰富多彩的思想感情，都是为了创造完美的艺术形象，给人以思想的启迪，情操的陶冶，审美的赏心悦目，以鼓舞人们勇往直前、奋发向上的精神。如《黄河大合唱》全面深刻地概括了抗日战争时期中国人民遭受的深重灾难和决心团结一致，奋起抗争的当代中国人民的民族精神，它经过艺术家们的完美的表演，那宏伟的气势、惊心动魄的艺术魅力，几十年来，始终保持着强大的感染力，不断鼓舞着华夏子孙的民族自尊心和自信心。又如《长征组歌》，生动地描绘了伟大长征的壮阔图景，展示了工农红军的英雄性格，塑造了工农红军的光辉形象。经过指挥家的精心处理，歌唱演员的优美、动听、细腻热情的演唱，交响乐队的有机陪衬、烘托，才深深地打动了听众，让听众留下了主题鲜明、内容丰富、形式新颖、风格独特的深刻印象。

江苏教育学院声乐老师韩德森先生，用了近三年的时间所著的《合唱的训练与指挥》一书，是专门研究合唱的形式、合唱发声的基本训练、童声合唱与中老年合唱训练、合唱指挥基础、合唱的排练与演出等二度创作问题的。这本书是作者在积累了多年合唱训练的经验，开设合唱教学的基础上，经过多次修订、增补、加工而成的。因而，该书比较系统、详尽地论述了合唱训练与合唱指挥的基础理论与技能技巧，讨论了与合唱有关的声乐问题，理论与实践密切联系，操作性较强。该书文字通俗、深入浅出、易读易懂。相信《合唱的训练与指挥》一书的出版发行，将对师范院校合唱课教学、对业余合唱队的组织者、排练者都是一部有价值的参考书。深信它将有助于普及和推进我省、我国的合唱艺术的发展。

愿我国的合唱音乐,在一个中心、两个基本点的总路线的指引下,高唱社会主义两个文明建设的嘹亮战歌,以其坚实、豪迈的步伐,跨进即将到来的新世纪!

1997年3月14日

合唱的训练与指挥

韩德森

目 录

引论	1
第一章 合唱的形式	5
第一节 合唱的分类	5
第二节 合唱声部的构成	10
第三节 合唱人员的配置	17
第四节 合唱队形的组合	22
第五节 合唱队的组织	30
第二章 合唱的协调	33
第一节 合唱的均衡	33
第二节 合唱的谐和	38
第三节 合唱的色调	49
第三章 合唱的字音	56
第一节 合唱的语音标准	56
第二节 合唱的咬字吐字	57
第三节 合唱的声韵	58
第四节 语音训练基础	62
第五节 合唱语音对十三辙的借鉴	64
第四章 合唱状态的统一	71
第一节 合唱的身体状态	71
第二节 合唱的精神状态	72

第三节	合唱的呼吸状态	73
第四节	合唱的发声状态	76
第五章	合唱发声基础训练	83
第一节	各声部训练要点	83
第二节	合唱气息训练	84
第三节	合唱发声训练	90
第四节	合唱节奏训练	96
第六章	童声合唱基础知识	98
第一节	童声的阶段划分	98
第二节	童声的嗓音发展与保护	100
第三节	童声合唱的训练特点	102
第四节	童声合唱训练的方式方法	104
第七章	中老年合唱基础知识	108
第一节	开展中老年合唱的意义	108
第二节	中老年的嗓音锻炼与保养	111
第三节	中老年合唱的训练特点	113
第八章	与合唱相关的声乐知识	114
第一节	对几种主要“唱法”的认识	114
第二节	通俗唱法在合唱中的应用	117
第三节	对发声器官的认识	121
第四节	歌唱的气息与发声基础	126
第五节	对“歌唱支点”的认识	136
第六节	对换声点的认识	143
第七节	对“口腔打开”的认识	143
第八节	常见发声问题分析	144
第九节	男女声的不同嗓音特点	146

第九章	合唱指挥基础	148
第一节	击拍动作要领	148
第二节	指挥基本姿态	149
第三节	指挥图式	155
第四节	起拍与收拍	161
第五节	合拍、分拍与细分拍	166
第六节	较复杂的指挥技巧	168
第十章	指挥法基本准则	179
第一节	指挥手势的准、简、美原则	179
第二节	指挥手势的对比原则	180
第三节	指挥语汇的歌唱性原则	183
第十一章	合唱指挥的职责	185
第一节	合唱指挥的素质要求	185
第二节	合唱指挥的案头工作	186
第十二章	合唱的风格	190
第一节	风格的意义	190
第二节	合唱风格的形成	190
第三节	合唱风格的表现	191
第四节	合唱作品的艺术处理	193
第十三章	合唱的排练与演出	196
第一节	无伴奏合唱的排练	196
第二节	排练中的若干要点	197
第三节	排练前的准备工作	199
第四节	合唱的排练步骤	201
第五节	合唱的演出事宜	203

合唱谱例(附演唱提示)

1. 我的祖国 乔羽词 刘炽曲 205
2. 祖国,慈祥的母亲 张鸿喜词 陆在易曲 208
3. 春游 李叔同词曲 211
4. 踏雪寻梅 刘雪庵词 黄白曲 黄友棣编合唱 213
5. 铃兰 胡小石词 戴于吾曲 218
6. 在太行山上 桂涛声词 冼星海曲 221
7. 英雄赞歌 公木词 刘炽曲 224
8. 我们走在大路上 劫夫词曲 227
9. 飞来的花瓣 望安词 瞿希贤曲 229
10. 灯碗碗开花在窗台 山西民歌 徐武冠 编合唱 233
11. 茉莉花 江苏民歌 235
12. 半个月亮爬上来 青海民歌王洛宾编曲 239
蔡余文杨嘉仁编合唱
13. 阿拉木汗 新疆民歌王洛宾编曲谢功成编合唱 243
14. 拉起手 李存词曲 246
15. 心愿 吴小平编合唱 250
16. 字母歌 莫扎特曲 263
17. 快把马车赶上 (美) 黑人灵歌徐武冠译配 265
18. 乘着那歌声的翅膀 海涅原诗 门德尔松曲 272
杨 鸿 年 编 合 唱
19. 美丽的梦神 福斯特曲 275
20. 梦幻曲 舒曼曲 278

21. 夜晚的星	法列斯列宾词 舒曼曲 徐武冠译配	281
22. 红蜻蜓	三田耕作曲 罗传开译配	284
23. 匈牙利舞曲	勃拉姆斯曲	285
24. 摇篮曲	勃拉姆斯曲	288
25. 红莓花儿开	(苏) 伊萨科夫斯基词 杜那耶夫斯基曲	290
26. 天鹅	圣桑曲	293
27. 婚礼合唱	华格纳曲 冯婉珍编配	297
28. 友谊地久天长	苏格兰民歌 邓映易译配	302
主要参考书目		304
后记		305

引 论

合唱艺术原本植根于天主教和基督教等宗教活动之中。由于集体歌唱所特有的性质恰好与天主教和基督教的“体道”需求相吻合,具有一定的教化功能。因此,在宗教仪式中,集体歌唱便成为传教佈道的重要手段之一。这种宗教中的集体歌唱形式在十四世纪之前为单旋律,此后逐渐发展成多声部合唱,最终形成了汇集人声全部音色的混声四部合唱,并逐渐形成了一门独立的合唱艺术,达到了最完美的艺术境界。

在中国,古人对歌唱的教化功能也有精辟见解,如“丝不如竹,竹不如肉”等,即是认为人声乃造化而成,是其它任何乐器都无法比拟的。遗憾的是,中国传统的宗教(如佛教、道教等),并没能象天主教和基督教那样重视集体歌唱的“教化”功能,而是注重个人的“体道”。因此,中国的传统歌唱习惯主要是以个人的精神体验和情感抒发为基础,在用声方法上突出个人的嗓音特点,不注意集体的歌声协调,对集体歌唱中的泛音共鸣及和声功能都开发不够。虽然在一些民歌演唱中也偶有自发和即兴的合唱因素,如“劳动号子、山歌”等的唱和,但一般仅仅是形成了主旋律的支声部或辅助旋律,通常只应被视为具有一定的合唱因素。在二十世纪初叶,随着西方文化在中国的传播,合唱艺术也在中国开始萌芽。然而,中国合唱活动的实际开展却始终是与人民大众的现实生活紧密相关的。早在抗日战争时期,随着抗日救亡歌咏活动的广泛开展,群众性合唱活动进入了空前的高潮,并以由光未然作词,冼星海作曲的《黄河大合唱》为标志,将中国合唱艺术推向了巅峰。

通常认为,合唱是声乐艺术领域中的一种集体歌唱形式,合

唱艺术也是声乐艺术的最高表现形式。因为,合唱艺术容纳了人声全部的歌唱音域和运用了所有的声乐技巧,声乐艺术通过合唱形式可以得到最完美的表现。与此同时,合唱又是一种最具群众性的集体歌咏形式,凡是有人群集中之处,都会有不同程度的集体歌咏活动出现。因此,合唱艺术又具有最广泛的社会基础和群众基础。

我们对合唱艺术的研究,应针对上述合唱所具有的艺术性和群众性两方面特点进行。在关于合唱艺术性的研究中,应当立足于科学的歌唱发声基础,进行严格细致的合唱发声训练和合唱作品排练,全面提高合唱队员的音乐素质,不断发展和丰富合唱的艺术表现力。而在开展群众性歌咏活动的实践中,我们又需要去研究群众合唱活动的艺术规律。

一般来说,开展合唱活动具有以下几方面意义:

一、唱歌是人们的天性需要,而合唱活动的开展可以为人们提供合适的歌唱机会。因此,从普遍意义上讲,除了嗓音有毛病的人外,人人都是可以参加合唱活动,合唱活动的参与者并不一定非得具备良好的嗓音条件,也不一定非得经过系统的声乐学习。

二、从声乐教学的角度来讲,合唱训练又可以作为一种声乐训练的特殊形式。因为,有的合唱队员平时并没有机会专门学习声乐,那么,通过合唱训练就可以获得练习歌唱的机会。对已有一定声乐基础的人来说,通过系统的合唱训练也同样可以提高其歌唱的技能技巧。

三、合唱活动的参加者包括了合唱队员和合唱指挥,但由于合唱所具有的群众性特点,合唱队员与合唱指挥之间又常具有角色的互换性,任何一位合唱队员都有可能在另一特定场合下充任合唱指挥。例如,在由音乐师范专业学生组成的合唱队

中,每一位今天的合唱队员都将会在其今后的音乐教师生涯中指导各自的学生进行合唱训练,并出任学生合唱团的指挥。因此,我们在研究合唱艺术时,必须注意对合唱训练与合唱指挥的专业知识有全面掌握,力争使合唱队员既能掌握合唱的技能技巧,又能胜任合唱指挥工作。

在合唱训练中注意让合唱队员掌握一定的合唱指挥能力,不仅对开展群众性合唱活动有利,也有助于与合唱指挥的合作默契,有助于提高合唱队的整体艺术水平,这一点对音乐师范专业学生的合唱训练来讲尤其重要。

当前,在专业合唱队伍和业余合唱队伍之间,有着一一种介于中间层次的合唱队伍,这就是音乐师范专业的学生合唱队伍。由于音乐师范专业的合唱指挥课培养着社会所需要的大量合唱师资,因此,音乐师范专业的学生理应受到专业的合唱训练。但在教学实际中,由于各级师范学生的音乐素质尚不完全具备专业的水准,因而,训练师范生合唱队与训练专业合唱队有着很大的差别。从训练目的来讲,师范生的合唱训练不仅仅是要提高学生自身的歌唱能力,同时还要培养学生的合唱教学与组织能力。从训练的过程来讲,师范生的合唱训练必须遵循由浅入深、循序渐进的教学规律,使之从业余的起点逐步达到专业的规格。

同时,对音乐师范专业学生来说,合唱训练还可以作为对声乐教学的一种补充。因为,师范生仅仅从声乐课上获得声乐专业知识是不够的,他们还必须懂得合唱训练的基本方法,方能胜任中小学集体唱歌课或合唱课的教学工作。同时,合唱训练也是对视唱练耳课程的深化练习。在音乐师范专业所设置的视唱练耳课程中,较少有机会作四声部练习,而合唱课却可以进行四声部的视唱。合唱训练还可以培养学生的实际和声听觉,有利

于培养他们的综合音乐感觉。因为,合唱歌曲所表达的丰富音乐内涵是一般独唱歌曲所无法比拟的。

基于上述对合唱学习特点的认识,我们在开展合唱活动时应将合唱发声训练,合唱作品排练和合唱指挥训练有机地结合起来。其中,合唱发声训练应当贯穿于合唱活动的全过程,以不断提高和发展合唱队员的歌唱能力。合唱指挥的训练应在合唱队员掌握一定的合唱技能之后进行。在合唱作品的排练中,应注意引导合唱队员从指挥者的角度对合唱作品进行理解和把握。

合唱是一门实践的艺术,对合唱理论的学习应结合合唱训练实际进行。在合唱艺术研究中,对所有合唱理论的认识,都必须以实际演唱的艺术效果为依据。

第一章 合唱的形式

第一节 合唱的分类

合唱主要是指多声部集体歌唱形式,可以是二部合唱、三部合唱、四部合唱以及更多声部的合唱形式。在合唱中,通常每一声部应由不少于三人组成,以保证各合唱声部音响的持续和丰满。一般将每个声部只有一个人的多声部合唱称为重唱,如二重唱、三重唱、四重唱等。而每个声部由两个人组成的多声部合唱则称为双重唱。如双二重唱、双四重唱等。而单声部集体歌唱形式通常称之为齐唱。

合唱的组织形式可分为同声合唱和混声合唱两大类。(各类合唱作品请参看本书合唱谱例)

一、同声合唱

同声合唱是指同一声音类型的合唱,一般可分为男声合唱、女声合唱和童声合唱三种类型。同声合唱具有音色纯净清新的特点,有其独特的艺术魅力。

同声合唱也应是多声部的,可以是同声二部合唱、同声三部合唱、同声四部合唱或更多声部的合唱。但在实际应用中,同声合唱较多采用二部合唱和三部合唱形式。

1. 同声二部合唱

同声二部合唱以高、低两个声部构成音乐的基础和声功能,和弦结构简练,较宜于演唱。但由于受到声部数量的限制,同声二部合唱只能选择唱出和弦中的部分和弦音,其和声效果不够完全。因此,同声二部合唱的艺术表现力也就受到一定局限,一般适合表现较小规模、内容、形式较单纯的合唱作品,常

用于小合唱形式。如男声小合唱、女声小合唱、童声小合唱等。

2. 同声三部合唱

同声三部合唱由高、中、低三个声部构成。同声三部合唱可以构成三和弦的完整形式,和声效果较丰满,是同声合唱中较为理想的表演形式。同声三部合唱的艺术表现力较强,既可用于小合唱形式,也适合演唱较大型的合唱作品。

3. 四部以上的同声合唱

由于同声合唱受到相同类型嗓音条件的音域限制,要完成四部以上的合唱作品是比较困难的。因为,同一类型嗓音的音域一般只有两个八度多一些,所以除了一些专门为同声四部合唱而写的作品外,一般较少采用超过四声部的同声合唱形式。

二、混声合唱

混声合唱是指综合不同类型嗓音的合唱形式,主要有男声和女声的混声合唱,此外还有成人与儿童的合唱。混声合唱具有音色丰富多彩的特点,有较强的艺术感染力。混声合唱的应用音域十分宽广,可以达到四个八度,几乎是同声合唱音域的两倍。因此,混声合唱能够满足各种音乐表现的需要,被认为是最理想的合唱形式。

1. 混声四部合唱

混声四部合唱是混声合唱的基本形式,混声四部合唱包容了人声的全部歌唱音域和全部的嗓音类型,可以表现完全的和声效果。因此,混声四部合唱形式也称为完全合唱形式。

除了混声四部合唱而外,混声合唱也常采用混声三部合唱和混声二部合唱等不完全合唱形式。

2. 混声三部合唱

混声三部合唱的和声效果与同声三部合唱相仿,但由于其