

学校音乐教育理论译丛

童声合唱团指导手册

Handbuch der Kinderchorleitung

实用建议

Ein praktischer Ratgeber

[德] 卡尔·皮特·奇拉 ◎著
(Karl-Peter Chilla)

于嵩楠 ◎译
(Yu Songnan)

中央音乐学院出版社

学校音乐教育理论译丛

童声合唱团指导手册

Handbuch der Kinderchorleitung

实用建议

Ein praktischer Ratgeber

[德] 卡尔·皮特·奇拉 ©著
(Karl-Peter Chilla)

于嵩楠 ©译
(Yu Songnan)

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

童声合唱团指导手册:实用建议/(德)奇拉著;于嵩楠译.
—北京:中央音乐学院出版社,2013.6

ISBN 978-7-81096-533-0

I. ①童… II. ①奇… ②于… III. ①童声合唱—合唱团—指挥—手册 IV. ①J615.1-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第034726号

Title of the original German edition: Handbuch der Kinderchorleitung
© 2003 SCHOTT MUSIC, Mainz - Germany

Chinese language edition:
© 2013 CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC PRESS, Beijing - China

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01-2013-8932号

[德] 奇拉著
于嵩楠译

童声合唱团指导手册 ——实用建议

出版发行:中央音乐学院出版社

经 销:新华书店

开 本:A5 印张:7.5

印 刷:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

版 次:2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

印 数:1—3,000册

书 号:ISBN 978-7-81096-533-0

定 价:25.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编:100031

发行部:(010) 66418248 66415711(传真)

序 言

——如果您准备组建一支合唱团；
——如果您为已有的童声合唱团寻找更多灵感；
——如果您遇到问题寻求建议；
——如果您希望您的童声合唱团在音乐能力方面更进一步，
那么本书将为您提供建议、策略与计划，帮助您与合唱团成员进行交流，以及更好地开展工作。

和孩子们一起组织合唱团乐趣无穷。这不仅能够提高孩子们的能力，也使作为指挥的我们得到充实。合唱团的工作在很大程度上取决于指挥^①的性格，也就是您的个人魅力与工作热情。同时孩子们的热情、拼搏的决心，以及他们的激情也感染着我们。

童声合唱团的工作处于不断的变化与发展之中。与学龄前儿童交流的要求和教授小学生不一样；指导五年级以上的孩子则要求指挥在专业技巧和领导风格方面采取不同的策略。

您怎样从孩子们的行为方式中更好地了解他们，从而促进他们的发展？您怎样能够发现他们的发展需求？您怎样鼓励他们积极参与合唱团的活动？诸如此类的问题您都将在本书中得到答案。

人们对“童声合唱团指挥”的兴趣越来越大。这一主题也逐渐步入了人们的视野之中。进修课程的高上座率以及不断增长的

① 德文名词分为阳性和阴性，书中阳性形式的名词如 Chorleiter 和 Lehrer 等均包括阴性形式。

童声合唱团数量都印证了人们的关注。在协会、学校和教区里人们也不再回避童声合唱团了。

现在，人们也认识到了“童声合唱团指挥”这一专业在音乐学院中的意义。然而长时间以来，人们的认识也仅局限于“童声合唱团指挥”是不需要细化培训的误区。与小团员的巧妙交流常常被看作是差强人意的“原始资本”，但这并不是长久之计，童声合唱团指挥的很多未解难题就证明了这一点，其中的很多指挥都是专职演奏家。如果说以前童声合唱团指挥受到乐器培训和专业学习的排挤而不受重视，那么如今这一专业则在越来越多的培训机构找到了自己的一席之地。

我们很高兴看到，很多音乐出版社已经发现了人们对童声合唱团参考书籍的需求，并加强了对歌曲和舞台剧的出版工作。

我从事少年儿童合唱团工作二十多年，在这一过程中经历过辉煌，也遭遇过低谷，其间不断寻求新的教育教学认识以及音乐方面的成功，但也伴随着挫折与失望，我将这些经验结集成书与大家共同分享。

我要感谢我的童声合唱团，在他们身上我验证了自己的很多想法，体验到了他们的热情，同时也了解了自己的能力所及。

我要感谢众多培训课与讨论的参与者，我从他们那里不断获得鼓励与启发。

我感谢我的学生们，正是与他们的谈话和讨论让我更加清楚如何更好地撰写本书。

我感谢我的孩子们——西蒙、汉娜和朱迪特，他们常年参加我的童声合唱团，给我讲述排练中的经历，这往往是一种本能与直接的反馈。

卡尔-皮特·奇拉

目 录

序 言	(1)
1. 童声合唱团的组织与建立	(1)
1.1. 招募成员	(1)
1.2. 组织	(9)
1.3. 合唱团	(21)
2. 儿童的发展	(27)
2.1. 我们的目标人群	(27)
2.2. 1~3 年级的儿童	(29)
2.3. 4~5 年级的儿童	(32)
2.4. 6~7 年级的儿童	(34)
3. 童声合唱团的教育	(36)
3.1. 团队对儿童发展的意义	(36)
3.2. 期待与前提	(37)
3.3. 领导不同年龄段的合唱团	(40)
3.4. 不同的领导风格	(46)
3.5. 排练过程中的干扰	(49)
3.6. 提高积极性的方法	(56)
4. 歌唱与运动	(61)
4.1. 不同年龄段的运动需求	(61)

4.2. 排练中安排运动的建议	(63)
4.3. 放松阶段的游戏	(66)
5. 童声合唱团中的音乐工作	(72)
5.1. 与年龄相关的歌曲选择	(72)
5.2. 引入歌曲的方法	(79)
5.3. 乐器的使用	(92)
5.4. 听力训练	(94)
5.5. 多声部音乐	(102)
5.6. 童声合唱团的指挥	(109)
5.7. 音乐理论	(113)
5.8. 按示意唱歌	(133)
6. 发声训练	(139)
6.1. 发声训练的意义	(139)
6.2. 身体姿势	(143)
6.3. 呼吸	(149)
6.4. 发声器官	(156)
6.5. 辅音与发音	(160)
6.6. 元音与元音变形	(167)
6.7. 身体共鸣	(173)
6.8. 高、低音练习与声区转换	(176)
6.9. 力度	(182)
6.10. 断音与花腔	(183)
6.11. 对“五音不全”孩子的处理	(185)
6.12. 变声期的歌唱	(190)
6.13. 特定年龄的发声训练	(191)

7. 登台演出的机会	(201)
7.1. 礼拜献唱	(201)
7.2. 童声合唱团演唱	(201)
7.3. 家长聚会	(202)
7.4. 老年人聚会	(203)
7.5. 音乐会	(203)
7.6. 舞台演出	(204)
7.7. 音乐会与场景演出的建议	(208)
8. 合唱团的业余活动	(210)
8.1. 组织	(210)
8.2. 致家长的一封信	(213)
8.3. 监管责任	(216)
9. 敏感话题：复制与德国音乐作品演出权与 机械复制权协会 (GEMA)	(221)
9.1. 禁止复制乐谱，或者还有例外情况？	(221)
9.2. 德国音乐作品演出权与机械复制权协会 ——人们用它做什么？	(229)

1. 童声合唱团的组织与建立

1.1. 招募成员

“因为城市扩建，在我们城区出现了很多年轻的家庭。应该为这些孩子组建一支童声合唱团，但是我却不知道具体如何操作”，一位来自法兰克福的女同事这样说道。——歌唱协会和教区的负责人经常面对相同的问题：我怎样能用专业而且有效的方法，让孩子和家长对新建或扩建的童声合唱团产生兴趣？

这时您要考虑一下：没有人关心您是否在寻找参加合唱的小孩子，或是其他对合唱感兴趣的人。在业余活动领域选择众多，家长和孩子必须要优中选优，才能找到他们特别感兴趣的活动。对于潜在的合唱团成员和他们的家长来说，信息就成了至关重要的因素：您能提供什么？

招募广告的可能性和成功与否在很大程度上取决于投放的地点。幼儿园或学校的周围环境也同样影响着广告策略：在大城市的日报地方版上刊登一则童声合唱团的招募广告的效果远远不如在农村地区。如果附近的小学已经有了学校合唱团，那么您的合唱团在那里几乎就没有机会了，诸如此类的情况。周边环境必须适合您的招募计划。如果周边环境对您的合唱团的招募造成了很大困难，那么您就要自问一下：这个合唱团的组建还有没有意义，哪些人会感兴趣？

尽管在您的周边地区已经有了合唱团，但您仍然坚持新建合唱团的想法，那么您就需要考虑一下：您的合唱团是否有特别的

亮点，例如，

- * 合唱团只是针对一个特定项目；
- * 合唱团有乐器伴奏；
- * 合唱团也有演员加入（音乐剧）等。

您要在广告中表明您的合唱团的特点和亮点，当然也不要忘记您的招募要求！

报刊文章与广告

在日报、社区报纸或宣传单中进行的广告宣传应注意以下几点：

- * 计划中的哪些内容对新成员有特别的吸引力？
- * 您筹划的项目的内容是什么？
- * 合唱团的名称。
- * 合唱排练的时间和地点。
- * 联系人或指挥的姓名和电话，以便家长进行咨询。
- * 应列出可能收取的费用。

报刊广告举例

“夜莺”童声合唱团为热爱歌唱的孩子提供新的入团机会

每周三下午三点准时开唱——“夜莺”童声合唱团每周在“歌唱兴趣”市（译者注：此处的市名以及后面的金嗓子、风趣等姓氏都是作者按字面意义命名，并非德文专有名词，加引号以区分）的市民之家进行排练。目前共有 20 名热衷音乐的孩子接受合唱指挥“金嗓子”先生的培训，学习不同时期的合唱音乐。演唱曲

目为一至三声部的作品，包括宗教与世俗作品中的民歌、英语的福音歌曲和黑人灵歌。合唱团指挥克里斯蒂安·“金嗓子”说：“来到这里的孩子应该带着对歌唱的兴趣。能否识谱并不是先决条件。唱歌首先要给孩子带来乐趣。希望孩子能够按时参加排练。”

孩子们也要完成合唱团的“家庭作业”：他们要练习歌词，研

究外语歌曲，学会改善他们声音的起唱，训练正确的发音位置。他们体会到，在多声部的作品中，重要的不是“单打独斗”地唱歌，而是彼此依赖，在倾听与感受其他人声音的时候唱歌。这种共同感受和彼此依赖使孩子们变得坚强，让他们感觉很棒。

参加合唱团是免费的。我们欢迎所有感兴趣的孩子。下周三进行下一次排练。详细信息请咨询合唱团指挥克里斯蒂安·“金嗓子”先生，电话：0101-1111

“夜莺”童声合唱团吸纳新成员

在六月份的比赛中，“夜莺”童声合唱团的演出取得了巨大

的成功，经过暑期休整后，小歌手们又开始了新一轮的歌唱训练。

我们邀请感兴趣的孩子参加8月10日15点在“歌唱兴趣”市的市民之家举行的见面会。指挥克里斯蒂安·“金嗓子”先生将开始排练音乐剧《马克斯和莫里茨》(Max und Moritz)，该剧将于10月20日在市政厅上演。孩子们要接受集中排练，而不能仅凭三分钟热情。他们应该喜欢唱歌，并且能够定期参加排练。免费参加排练，详情咨询指挥克里斯蒂安·“金嗓子”先生，电话：0101-1111。

刊登在当地报纸或社区信件的例子

天主教教区童声合唱团

邀请1年级和2年级的孩子参加合唱

我们提供：

- * 根据孩子年龄进行的声音训练；
- * 能给孩子带来乐趣的动作歌曲和集中注意力的歌曲；
- * 引导孩子进行多声部演唱；
- * 免费参加合唱团。

排练时间：每周一的15:00至15:45

地点：天主教区中心，主街10号

详细信息咨询：教堂乐师汉斯·“风趣”先生，电话：000-00

或者：

“歌唱”市新教教区童声合唱团

我们邀请一年级和二年级的孩子

在秋季假期过后

参加合唱团！

基督降临节和圣诞节就要到来了。孩子们将会学到很多宗教和世俗的童谣与民歌。他们在合唱团中接受声音训练并学习识谱，在节奏游戏中他们将会非常开心。免费参加合唱团，我们希望您能按时参加排练。

合唱团指挥兼管风琴师丹尼尔·“声音”先生

排练时间：每周一 15:00 至 15:45

地点：新教社区之家

咨询电话：000-00

“长裙子”童声合唱团

我们发出邀请！

衷心地欢迎 1 年级和 2 年级的孩子

我们想要唱歌和乐趣！

通过唱歌、游戏和登台演出，孩子们将得到歌唱的乐趣。通过坚实的培训，他们将学会正确使用自己的声音。

合唱可以：

- * 改善注意力不集中；
- * 增强社会交往能力；
- * 促进发展和创造力；
- * 帮助孩子减少拘束。

免费参加合唱

我们每周三——除假期之外——在市民之家排练

下一次排练是在下周三 15:00 至 16:00

“金嗓子”歌唱协会主席赫尔穆特·“男中音”先生很高兴为您提供咨询

电话：01234-5678

亲自在幼儿园和学校做广告

比报纸广告的号召更有效的就是亲自拜访：在那些潜在的合唱团小成员面前展示您自己。孩子们想见到未来的合唱团指挥，他们要亲自体验，希望自己感受能否和这个陌生人打交道。请您唤醒他们内心参加童声合唱团的愿望。

在可能的情况下，您与小学或幼儿园的负责人约个时间，为孩子们上一堂歌唱课。必要情况下，您还要说明参加合唱团是免费的。这堂歌唱课是您“招募之路”的一个重要里程碑，所以需要好好准备。与孩子打交道的五个步骤：

任 务	目 标
1. 建立联系	与孩子建立联系。
2. 在安静环境中进行听力练习	孩子们集中精神的阶段
3. 让孩子们积极参与：唱一首他们熟悉的歌曲	孩子们可以自豪地展示出他们学过的东西。
4. 学会一首新歌	告诉孩子们：“我们这么学唱一首新歌。”（这里要选一首无论如何都能“成功”的歌曲！）
5. 分发邀请信	邀请孩子们参加合唱团，与家长建立联系。

第一步建立联系：介绍自己和您的工作。孩子们必须有机会熟悉您的声音、手势和表情。在这个群体面前最初的目光交流是至关重要的。您要保持轻松、随便、和蔼，但也要很坚定的表情。

认识这些孩子，与这个群体建立联系。如果时间允许，您也可以让孩子们自我介绍。您尝试着记住这些孩子的名字，在上课过程中通过点名与他们交流。这样就可以建立个人联系。您讲话要缓慢从容！

第二步在安静环境中进行听力练习：您可以用舒缓的节奏和听力练习开始最初的音乐练习。选一段简短的旋律给孩子们拍打

子示范，孩子们跟您学打拍子。您要注意，孩子们的节奏要整齐准确。高标准的要求可以让他们集中注意力，也会使他们感兴趣。

这个练习过后可以安排一个听力练习。您要事先说明，之后打开窗户，让孩子们注意窗外传来的声响。关上窗户后让孩子们告诉您他们的感受。

第三步让孩子们积极参与：和孩子们一起唱一首他们学过的歌曲。他们会很愿意唱给您听，您也要表扬他们的精彩演出！

第四步学会一首新歌：按照“练习可行的歌曲”的原则为这次“广告课”选取一首容易学的歌曲。孩子们可能还不会唱，但您可以利用它动员孩子们。您并不是要把这次广告行动变成多段歌曲的表演，而是营造一种积极的氛围，让孩子们有兴趣“做更多”。您可以在第一次排练时和新团员们重新演练这首歌，这样就可以和他们的幼儿园或学校建立联系。

Lapadu 这首歌非常适合这样一种场合，因为它容易跟唱，而且动作（见下）也很有趣。

佚名词曲

词意：我们跳 Lapadu, Lapadu, Lapadu, 我们跳 Lapadu, Lapadu, 嘿！

孩子们围成一个圈，拉起手。您先唱一遍，在唱到四分之一节拍时交替伸出左脚尖和右脚尖轻踏地面。然后让这个小组一起唱一起跳，但不要纠正孩子们的歌唱错误和脚部动作。

唱完第一段后您问：“你们都跳过一次 Lapadu 了吗？”孩子们喊道：“是！”您继续问：“但你们在跳 Lapadu 的时候

* 挽着手臂了吗？

- * 抓住耳垂了吗?
- * 捏住鼻子了吗?
- * 扶着屁股了吗?
- * 按住膝盖了吗?
- * 或者你们把手穿过大腿, 然后再把手伸给旁边的人了吗?”

每次新学一段的时候, 您都提问一遍上面列出的所有可能性。这首歌在大多数情况下都是以几个孩子摔倒而结束的, 场面相当混乱。为了让小组恢复安静, 您可以让他们蹑手蹑脚地回到座位上, 尽可能地不出声音。哪个孩子能做到这一点呢?

第五步分发邀请信: 歌唱课结束的时候, 按照和老师们的约定分发带来的邀请信 (见下), 在告别时让孩子们把信交给家长, 并表示希望在排练时见到他们。

越早与孩子们建立联系, 鼓励他们参加合唱团, 效果就越好。在亲自拜访幼儿园和学校的时候, 您一定要通过孩子与家长建立联系, 因为孩子参加合唱团必须得到家长的同意和支持。联系家长最好和最简单的办法就是邀请信。邀请信应该包括以下信息:

信 息	举 例
邀请人姓名	合唱团、教区、歌唱协会
小组成员年龄	1、2 年级
合唱排练时间	每周三 15 : 00 至 16 : 00
地点	新教教区之家
服务	我们提供: - 给孩子们带来乐趣的歌曲; - 声音训练; - 登台演出; - 与成人合唱团合作; - 组织业余活动等。
参加	免费/会费为…… 希望孩子能够按时参加排练。
咨询	详细信息咨询……

家长信的模板

“歌唱欢乐”歌唱协会

主席：古斯塔夫·“男中音”先生，电话：111 - 111

自下周一开始

“小麻雀”童声合唱团

为 5/6 岁的孩子提供免费的歌唱培训

地点在主街 1 号，文化中心

幼儿园的孩子总是把大量的时间花在电视机前。有意义、有乐趣的业余活动能够引导孩子积极发展。越早，越好！积极的音乐活动就非常适合孩子们。

音乐培训帮助孩子养成注意力集中的习惯，避免出现攻击性行为。强化学习音乐的孩子拥有明显的社会交际能力和训练有素的学习能力。专注力训练给孩子带来乐趣，对其他领域的活动也有积极影响。尽早地使孩子在音乐方面入门，对他们非常重要。

我们希望用动作歌曲、听力练习和游戏为孩子启蒙，使其为范围广泛的音乐活动做准备，鼓励他们学习乐器演奏。家长可以陪同孩子或参与其中。

开始：4 月 1 日，周一

报名及信息咨询：

古斯特尔·“鸟鸣”女士，莫扎特大街 1 号，“歌唱之城”，00000，
电话：000 - 00

与某一项目相关的招募

一支新的童声合唱团经常是以某一特定项目为契机组建的：

* 教会领域，例如，为一次家庭礼拜或一个教区节日合唱；

* 宗教和世俗领域，可能是为圣灵降临节和圣诞节准备的音乐剧演出。

与学校一道筹划某一项目的相关工作：学校提供排练场所，教区或协会委派指挥。排练应该在学校课程结束后马上开始。如果有适合的文学作品，建议孩子们与成人合唱团一起登台演出。童声合唱团可以和高声部一起演出，也可以单独承担一个高声部。项目成功之后，孩子们一般都会深受鼓舞，愿意继续参加合唱团的其他活动。

了解了这些招募策略之后，您在筹建合唱团方面就应该没有问题了。

1.2. 组织

您已经成功地为童声合唱团的组建做好了宣传，拥有了一支或多或少有些规模的团队。您会看到一双双充满期待的喜悦的眼睛。在开始排练一首新颖的歌曲之前，您可能有以下的问题：我该如何组织和安排这件和小孩子打交道的工作？我需要哪些辅助手段？

教育和创造性想法实现的前提是认真组织和筹划得当。所以接下来给您介绍一些建议和想法，帮助您克服童声合唱团组织工作方面的“障碍”。

排练场地

场地受当地既有因素制约，原则上不能改变。但排练场地应该尽可能宽敞明亮、通风良好。如果合唱团排练分为几个小组，那么就经常出现不满情绪，因为排练场的空气已经被上一小组“消耗”了。因此您需要注意在每次排练过后及时通风透气。

- 摆放座椅

大多数情况下，您无法选择排练场地的座椅。从生长发育方面来看，幼儿园的椅子是学龄前儿童的最佳选择。但是最小的孩