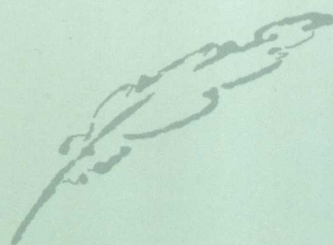
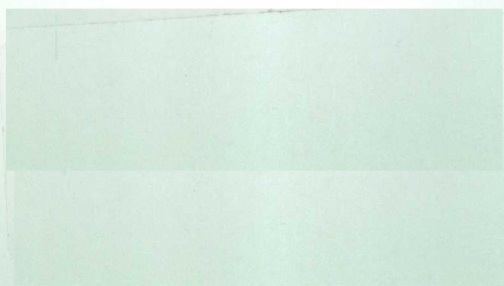

21世纪普通高等学校音乐学规划教材

合唱与指挥

第二版

平黎明 主编

Hechang
yu Zhihui

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

21世纪普通高等学校音乐学规划教材

合唱与指挥

第二版

平黎明 主编

*Hechang
yu Zhikui*

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱与指挥 / 平黎明主编. — 2版 — 广州: 暨南大学出版社, 2010.8

(21世纪普通高等学校音乐学规划教材)

ISBN 978-7-81135-558-1

I. ①合… II. ①平… III. ①合唱—歌唱法 ②合唱—指挥法 IV. ①J615.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第119831号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广东骏纬文化发展有限公司

印 刷: 广州桐鑫印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 20.25

字 数: 670千

版 次: 2009年8月第1版 2010年8月第2版

印 次: 2010年8月第2次

印 数: 3001 — 6000 册

定 价: 48.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

总序

“21世纪普通高等学校音乐学规划教材”——一套适应地方本（专）科院校音乐学专业学生使用的教材将陆续出版。这既是当前普通高校音乐学教学改革与发展的需要，又体现了地方高校音乐教材建设的新方向。

本套教材的编写以教育部2005年颁布的《全国普通高等教育音乐学（教师教育）本科专业指导方案》、2006年颁布的《全国普通高等学校音乐学（教师教育）本科必修课程教学指导纲要》为指南，以教育部2001年颁布的《全日制义务教育音乐课程标准（实验稿）》、《普通高中音乐课程标准（实验稿）》为主要理论依据，在教学研究的基础上，科学地构建了地方高校音乐学专业课程教材体系。教材编写成员均是长期工作在各门课程教学第一线的专家学者，他们具有坚实的学科背景与丰富的教学经验，能最大限度地解决现行教材中存在的诸多与地方高校教学不相适应的问题，突出了音乐教育的全面发展性、综合性、创新性、专业性、基础性、适用性，从而达到协助地方高校培养应用型人才的教育目的。

本套教材与以往同类教材相比，更加注重课程内容的整合，重视音乐文化、民族文化和多元文化知识的关联；更加注重基础理论的学习，重视基础知识和基本技能的传授方法的探讨；更加注重理论与实践的联系，重视运用音乐知识指导艺术实践活动方法的研究；更加注重对先进教学方法的运用，重视对富有个性特点的教学模式的探讨等。同时，对现行教材中存在的主要问题，加强了以下几方面的研究：

（1）关照学科知识体系的科学性和系统性，内容上注重知识的融合与渗透。做到在分科的前提下，加强各学科之间的统整与沟通，对于教材中的重复知识和交叉内容进行重点研讨，使课程内容既具有广泛的覆盖面，又有合理的代表性。

（2）注重基础理论的学习与应用，主动接受当代音乐理论的研究成果，把目光放在学科前沿，时效性强。努力改变基础内容“繁、难、偏、旧”和过于强调高、精、尖的现象，减少过于程式化的内容，做到既减轻学生的负担，又拓宽学生的学术视野，使音乐学科知识与相关学科知识的学习成为一个有机的文化整体。

（3）教材内容做到循序渐进，符合学生的身心发展和学习规律，以学习者的水平、需求为出发点以提高学习者的水平、需求为目的，以音乐学科的审美体系为内在逻辑，保证学生认知结构的完整性和学习过程的有序性。

（4）教材内容加强了实践性环节，理论知识和技能的设置既针对学生实际需要，又注重学生获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及创造能力的培养。教材内容简单、明了、清晰，贴近学生，贴近教学，教材的编撰体现了编写者多年教学活动的成功经验。

（5）教材有计划地增加了中外民族文化艺术的内容，特别是增加了中国的民歌、曲艺、戏曲等艺术形式的内容，以培养学生尊重、热爱本土艺术文化的情感。

（6）加强了理论知识的指导作用，实践活动的设计注重理论联系实际，直接体现在教材体例上，有更强的可操作性，能指导学生的艺术实践。

（7）教材编写的纵向发展层次与横向发展内容（如知识点、技能点等）有机融合，达成了预设性目标，并关注学生学习的全过程，以促进学能力的可持续性发展。

本套教材是具有创造性和开拓性的选题，是推动我国地方高校音乐学教材建设的重大工程，凝聚了编写组集体的智慧。对于教材中存在的一些疏漏和不足，我们诚恳地希望专家和读者多多指正，使其得以完善。本套教材的编写得到了暨南大学出版社的大力支持，我们对编审人员细致入微的工作表示衷心感谢，感谢他们为全国地方高校音乐教育事业所作出的贡献。

21世纪普通高等学校音乐学规划教材

编委会主任 王大燕

2009年8月

前言

合唱在我国的普及与迅猛发展，超乎人们的预期：全国各地的合唱演出和比赛接连不断，其组织水平、活动规模和演唱水平都提升到了一个引人注目的高度；学校教育中的合唱课教学、合唱实践教学和合唱活动受到更多的重视，教学改革和实践十分活跃，且成效显著。面对这一形势，全国部分高校和暨南大学出版社联手共同编写出版一本适用于新形势下普通高等教育发展，特别是适用于地方普通高等院校音乐院（系）合唱课教学需要的合唱与指挥教材，是十分及时和必要的。

本教材主要突出以下几个特点：

（一）本教材的适用对象为普通高等学校特别是地方高等学校音乐学（师范）专业本科学生及其他层次教学，在内容、数量及难度的安排上，与专业音乐学院或全国重点院校音乐院（系）所使用的教材有所区别。整体安排上，本教材更加注重贴近普通高等学校特别是地方高等学校音乐学（师范）专业本科教学的特点和实际需要，更加强调针对性和实用性。

（二）本教材分为上编和下编。上编为合唱基础知识与合唱实践歌曲，下编为合唱指挥基础知识与合唱指挥实践歌曲。为了使用方便，根据部分高校合唱课教师的教学实践及建议，本教材的文本谱例、合唱实践歌曲和合唱指挥实践歌曲全部采用简谱。

（三）合唱实践歌曲包括中国作品、外国作品、童声合唱、男声合唱、女声合唱、混声合唱、无伴奏合唱、经典合唱、通俗合唱、合唱新作、校园题材合唱等，共收录了10首童声合唱、6首女声合唱、5首男声合唱及13首混声合唱，总数为34首，按童声、女声、男声、混声顺序由简到繁排列。

为了与基础教育对接，合唱实践歌曲中有意安排了一定数量的童声合唱歌曲。同时，考虑到能唱低声部的人数较少，因此曲目选择最多以三声部为限。

考虑到年轻人的欣赏需求，也为了提高他们的学习兴趣，本教材有意安排了若干首通俗合唱歌曲进入教材，供学生演唱或参考。

（四）合唱指挥实践歌曲主要是以技术训练的涵盖面为依据进行选择的，并以拍子、速度、结构、织体、情绪及其变化的繁简程度为序进行排列。其中，二拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习5首；三拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习4首；四拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习4首；六拍子、九拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习4首；拍子转换练习5首；多因素综合、变化练习5首，总数为27首。不常用的一、五、七、十二等特殊拍子，未安排纳入。

由于编者时间和水平有限，书中错漏之处在所难免，真诚希望广大师生在教材使用过程中提出宝贵意见。

编者

2010年8月

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)

上编 合唱基础知识与合唱实践歌曲

第一章 合唱艺术及其形成与发展	(3)
第一节 合唱艺术概述	(3)
第二节 合唱艺术的形成	(4)
第三节 合唱艺术的发展	(5)
第二章 合唱的主要艺术特征	(8)
第一节 群体性	(8)
第二节 多声性	(8)
第三节 多样性	(9)
第四节 共同性	(10)
第三章 合唱艺术的社会功能	(12)
第一节 增进和谐 普及音乐 丰富生活	(12)
第二节 发展智力 提高能力 拓宽视野	(13)
第三节 培养团队精神	(13)
第四节 陶冶情操 提高审美情趣	(14)
第五节 培养爱国热情和民族自豪感	(15)
第四章 合唱基本知识	(16)
第一节 合唱的表演形式	(16)
第二节 合唱的类型及其组织形式	(16)
第三节 各类合唱的队形编排	(18)

第四节 合唱的声音要求	(20)
第五节 合唱的伴奏形式及位置安排	(22)
第六节 伴奏的基本要求	(22)
第七节 合唱队的组建	(23)
第五章 童声合唱训练、排练和演出	(24)
第一节 童声合唱训练	(24)
第二节 童声合唱排练	(26)
第三节 童声合唱演出	(27)
第四节 应注意的问题	(28)
第六章 混声合唱训练、排练和演出	(29)
第一节 混声合唱训练	(29)
第二节 混声合唱排练	(34)
第三节 混声合唱演出	(35)
第七章 合唱表演评价与鉴赏	(37)
第一节 演唱曲目的选择	(37)
第二节 声音观念与声音质量	(39)
第三节 歌唱技术与歌唱能力	(40)
第四节 合唱特性与把握	(42)
第五节 合唱的艺术表现	(43)
第六节 指挥语言及“面貌”	(45)
第七节 演出的整体“面貌”	(45)
第八章 合唱实践歌曲	(47)
第一节 童声合唱	(47)
1. 月亮弯弯 (二部合唱)	湖北潜江童谣 邱刚强编曲 (47)
2. 小纸船的梦 (二部合唱)	金波词 徐思盟曲 (49)
3. 朝霞	陈克词 陆在易曲 (50)
4. 槟榔树下摇网床	黄淑子词 苏文进曲 (53)
5. 月亮月光光	台湾童谣 钟哲亮曲 赖广益编合唱 (55)
6. 我为老师唱支歌	侯瑞生词 倪承为曲 (57)
7. 小白船 (三、四部合唱)	朝鲜童谣 钟维国编合唱 (59)
8. 小白菜 (无伴奏合唱)	河北民歌 瞿希贤编合唱 (63)

9.送别(四部合唱)·····	[美] 奥德维曲 李叔同填词 杨鸿年编合唱(65)
10.铃儿响叮当(三部合唱)·····	
·····美国歌曲 [美] 彼尔·彭特曲 [美] 赛叶改编 邓映易译配 吴国钧编合唱(67)	
第二节 女声合唱·····	(70)
1.剪羊毛(二部合唱)·····	澳大利亚民歌 杨忠杰译配 赖广益编合唱(70)
2.山在虚无缥缈间·····	韦瀚章词 黄自曲(72)
3.思念(女声合唱)·····	乔羽词 谷建芬曲 高奉仁编合唱 吴敏配伴奏(74)
4.校园里有一条弯弯的小路(女声合唱)·····	得雨词 平黎明曲(77)
5.葡萄园夜曲(女声抒情合唱)·····	吴国平词 陆在易曲(79)
6.雪花(三部合唱)·····	
[英] 爱丽丝·埃尔加词 [英] 爱德华·埃尔加曲 约翰·波因特编合唱 盛皆英译配(81)	
第三节 男声合唱·····	(85)
1.快把马车赶上·····	黑人灵歌 [美] 威尔逊·埃莱特编合唱 徐武冠译配(85)
2.九月九的酒(无伴奏合唱)·····	陈树词 朱德荣曲 陈国权编合唱(89)
3.少林,少林(影片《少林寺》主题歌)·····	王立平词曲(93)
4.猎人合唱(歌剧《自由射手》选曲)·····	[德] F. 金德词 [奥地利] 韦伯曲 周枫译配(95)
5.渔阳鼙鼓动地来(清唱剧《长恨歌》选曲)·····	韦瀚章词 黄自曲(97)
第四节 混声合唱·····	(99)
1.星星索·····	印尼民歌 张英荣译词 廖一明、吴歌配曲(99)
2.好人一生平安(女声独唱、合唱,电视连续剧《渴望》插曲)·····	
·····	易茗词 雷蕾曲 平黎明编合唱(102)
3.金黄色的云朵过夜了·····	[俄] 莱蒙托夫词 [俄] 柴可夫斯基曲 李达译(105)
4.常回家看看(混声合唱)·····	车行词 戚建波曲 孟宪斌编配(107)
5.乡间小路(混声合唱)·····	叶佳修词曲 王金峰编合唱 李遇秋配伴奏(110)
6.飞翔吧,和平鸽(混声合唱,苏联电影《我们坚持和平》插曲)·····	
·····	[苏] 米·马都索夫斯基词 [苏] 伊·杜纳耶夫斯基曲 薛范译配(115)
7.桑塔露齐亚(混声四部合唱)·····	佚名曲 平黎明编合唱(119)
8.运动员进行曲·····	中国人民解放军军乐团创作 马革顺编合唱(121)
9.长大后,我就成了你(女声领唱、混声四部合唱)·····	
·····	宋青松词 王佑贵曲 陈国权编配(125)
10.客家山歌·····	丘金贝、李彦词 李彦、罗钢琴曲(128)
11.希伯莱奴隶合唱:在幼发拉底河岸(混声合唱,歌剧《纳布科》选曲)·····	
·····	[意] 威尔第曲 珍芳译词 冯婉珍编配(139)
12.春江花月夜·····	中国古曲 金巍改编(142)
13.去一个美丽的地方(混声合唱)·····	邵永强词 尚德义曲(147)

下编 合唱指挥基础知识与合唱指挥实践歌曲

第一章 指挥艺术及其形成与发展	(154)
第一节 指挥艺术概述	(154)
第二节 指挥艺术的形成	(155)
第三节 指挥艺术的发展	(156)
第二章 合唱指挥的基本任务	(157)
第一节 以听觉形态解释视觉形态的音乐作品	(157)
第二节 忠实于原作基础上的二度创造	(158)
第三章 合唱指挥修养	(159)
第一节 音乐修养	(159)
第二节 文化修养	(161)
第三节 思想修养	(162)
第四章 合唱指挥使用的工具与手段	(163)
第一节 手臂	(163)
第二节 动态与表情	(163)
第三节 徒手指挥	(164)
第四节 指挥棒及其使用	(164)
第五章 合唱指挥基本知识	(165)
第一节 基本姿势	(165)
第二节 基本图示	(165)
第三节 指挥图式的变化	(167)
第六章 合唱指挥基本技术	(168)
第一节 起拍	(168)
第二节 收拍	(171)
第三节 拍点	(172)
第四节 线条	(176)
第七章 合唱指挥的动作变化及需要注意的手势问题	(180)
第一节 形态变化	(180)
第二节 双手分工	(181)

第三节 需要注意的手势问题	(184)
第八章 合唱指挥的工作程序与规范	(185)
第一节 案头工作	(185)
第二节 排练工作	(187)
第三节 演出工作	(188)
第九章 艺术处理	(191)
第一节 艺术处理的基本原则	(191)
第二节 艺术处理的基本手法	(191)
第十章 合唱指挥实践歌曲	(196)
第一节 二拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习	(196)
1. 牧歌(无伴奏混声四部合唱)..... 内蒙古民歌 海默词 瞿希贤编曲	(196)
2. 远方的客人请你留下来(女声领唱、混声四部合唱).... 撒尼族民歌 范禹词 麦丁编曲	(199)
3. 大漠之夜(混声四部合唱)..... 邵永强词 尚德义曲	(203)
4. 太阳升起来(混声四部合唱,组歌《焦裕禄之歌》选曲)..... 赵兰词 平黎明曲	(210)
5. 世界倾注我们的爱(混声四部合唱)..... 张驰词 平黎明曲	(217)
第二节 三拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习	(222)
1. 摇篮曲(无伴奏混声四部合唱)..... [德]勃拉姆斯曲 许地山译词 冯婉珍配歌	(222)
2. 在银色的月光下(混声三部合唱)..... 新疆民歌 黎英海改编 朱良镇编合唱	(223)
3. 大海啊,故乡(混声四部合唱)..... 王立平词曲 吴国均编合唱	(225)
4. 波西米亚人之舞(混声四部合唱)..... [法]比才曲	(227)
第三节 四拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习	(231)
1. 半个月亮爬上来(无伴奏混声四部合唱)..... 青海民歌 蔡余文、杨嘉仁编合唱	(231)
2. 阿拉木汗(混声四部合唱)..... 新疆民歌 谢功成编合唱	(233)
3. 飞来的花瓣(女声领唱、混声四部合唱)..... 望安词 瞿希贤曲	(235)
4. 火把节的欢乐(混声四部合唱)..... 卢云生词 尚德义曲	(237)
第四节 六拍子、九拍子慢、中、快以及不同情绪和力度练习	(241)
1. 海洋静静地睡着(混声四部合唱)..... 瓦列斯柯词 莫扎特曲 多良译 郑长深配歌	(241)

2.乘着那歌声的翅膀(女声三部合唱).....	
.....[德]海涅原诗 门德尔松曲 廖晓帆译配 杨鸿年编合唱	(243)
3.海滨之歌(混声四部合唱).....[日]林古溪诗 [日]成田为三曲 李一之译配	(246)
4.美丽的梦神(混声四部合唱).....[美]福斯特词曲 盛茵译配	(248)
第五节 拍子转换练习.....	(250)
1.黄水谣(女声二部、混声四部合唱).....光未然词 冼星海曲 刘庄配伴奏	(250)
2.我和我的祖国(混声四部合唱).....张黎词 秦咏诚曲 秋里编合唱	(253)
3.教我如何不想他(混声四部合唱).....刘半农词 赵元任曲	(255)
4.阿细跳月(男女声领唱、混声四部合唱).....杨非词曲 罗忠榕改编	(259)
5.把崭新的世纪开创(混声四部合唱).....佚名词 平黎明曲	(264)
第六节 多因素综合、变化练习.....	(271)
1.香格里拉(混声四部合唱).....黄志龙词 边洛曲	(271)
2.把我的奶名儿叫(混声四部合唱).....黄宗英词 瞿希贤曲	(277)
3.蓝色多瑙河(混声四部合唱).....[奥]约翰·施特劳斯曲 杨毓英、周枫译配	(282)
4.怒吼吧!黄河(混声四部合唱).....光未然词 冼星海曲	(293)
5.北京喜讯到边寨(女声领唱、混声合唱).....郑路、马洪业曲 金巍改编	(301)
参考文献.....	(311)
后记.....	(312)

上 编

合唱基础知识与合唱实践歌曲

第一章 合唱艺术及其形成与发展

合唱艺术历史悠久、异彩纷呈，由于它具有表现手段丰富、音乐风格多样、讲求和谐均衡的艺术特征，规模可大可小、技巧可繁可简、伴奏可声可器（既可是无伴奏合唱，也可由钢琴、手风琴或乐队伴奏）的突出适应能力，以及凝聚大众心灵、适于大众参与、深受大众喜爱的普及化形式，所以成为高雅音乐王国中的一朵格外引人注目的艺术奇葩。

第一节 合唱艺术概述

一、合唱——多声形态的声乐艺术

合唱（Chorus）作品比其他单声部声乐作品更具动人艺术魅力的根本原因，就是其多声部的音乐形态。这种包含主调式、复调式和混合式等不同织体（Texture）类型的立体音乐形态，使合唱成为声乐艺术中色彩层次最多、变化幅度最大、表现能力最强的高级形式。

但并非所有的多声部歌曲都是合唱。由两个以上的表演者参与的所谓重唱（Ensemble），虽也属多声音乐形态，但由于其每个声部只有1名表演者，故并不属合唱范畴。换言之，合唱的规模虽可大可小（即所谓小合唱、小组唱等），但其单个声部的表演者至少需在3人以上，否则，不称其为合唱。

二、合唱——讲求配合的声乐艺术

由于合唱的多声音乐形态，以及这种立体音乐形态本身所包含的多种织体类型，加上作品本身含有的各种变化和丰富对比，故在合唱的排练、演出中，对参与者之间的相互配合度和内心默契感提出了很高的要求。它既包括指挥、合唱队员和器乐伴奏等合唱参与者之间的默契配合；又包括各声部在时而相辅相成、时而对比协作的基础上，各司其职地结合成完整乐思的复杂声部关系；还包括不同声部之间音色、力度的融合、协调以及音准、音量的谐和、均衡，甚至还有各声部自身的前后统一和发展变化等。

所以我们认为，没有彼此照应的相互配合和心有灵犀的内在默契，就不可能有较为完整的合唱表演，也就不能有成功、精彩的合唱艺术。

三、合唱——表现力最强的声乐艺术

综上所述，由于合唱是所有声乐表演形式中多声化程度最高且最讲求相互配合和内在默契的集体项目，加之其幅度较大的力度变化、无与伦比的宽广音域、对比明显的各声部音色、几无极限的悠长气息，以及灵活多变的组合形式（即各种同声、混声合唱等），因此，相对于独唱、对唱、重唱、齐唱、表演唱等其他声乐形式而言，合唱的音乐表现力无疑具有得天独厚的巨大优势，堪称表现力最强的声乐艺术。

第二节 合唱艺术的形成

可以想见,合唱艺术的最初萌芽与原始先民必须集体面对威严大自然的生产、生活方式,尤其是他们的巫术、祭祀等活动,与大自然具有密切联系,甚至具有直接的因果关系。远古时代的古希腊戏剧、基督教诞生以后的祭祀仪式等宗教活动,以及西方世界的文艺复兴运动等,都对合唱艺术的奠基和形成产生了重要影响。但合唱艺术的最终成型,应该是指以西方世俗合唱为代表的群体性多声部声乐艺术的问世和发展、成熟。

一、从古希腊歌剧到奥尔伽农

古希腊歌剧是集歌唱、演奏、朗诵、祷告和肢体表演等于一身的综合艺术形式,其间所谓的“合唱”因不是多声部音乐,故并非真正意义上的合唱。直到以“格里高利圣咏”(Gregorian Chant)为基础的“奥尔伽农”(Organum)的出现,真正具有多声性质的合唱艺术,终于伴随着早期复调音乐的问世应运而生了。

二、西方宗教合唱的兴盛

中世纪的基督教合唱最初以各种奥尔伽农为主要形式,它和其后圣母院乐派的迪斯康特(Discant)一样,都具有十足的浓重宗教气氛。12世纪末出现了以孔杜克图斯(Conductus)为主的合唱形式,其歌词开始具有世俗化的倾向。13世纪的经文歌(Motet)虽仍是一种基督教合唱,但其世俗性、谐谑性愈加明显,甚至已经丧失了不少宗教的庄严肃穆。

14世纪以后,以法国、意大利“新艺术”(Art Nova)和意大利牧歌(Madrigal)为代表的世俗合唱,不仅进一步淡化了合唱音乐的宗教色彩,而且达到了宗教音乐的专业技艺水平,并最终实现了世俗合唱的逐步成熟。可见,中世纪西方宗教合唱不断发展、兴盛的同时,也孕育了世俗合唱的萌芽和发展。

三、西方世俗合唱的成熟

文艺复兴时期的西方合唱艺术,迎来了一个蔚为大观的发展高潮——弥撒(Mass)、经文歌、牧歌和尚松(Chanson)等多声音乐,成为此间合唱艺术的主要体裁。15世纪北部欧洲作曲家群[包括英国作曲家、“勃艮第作曲家”(Burgundian Composers)和“法—弗兰德作曲家”(Franco-Flemish Composers)等]的创作,将教堂复调技术与世俗音乐进一步结合,使此间的合唱艺术获得了很大进步。16世纪的欧洲“宗教改革”和“反宗教改革”,在客观上形成了宗教与世俗音乐再次互融的实际结果,其中威尼斯乐派(Venice School)的所谓“复合唱风格”(Polychoral Style)不仅代表了此间宗教合唱的最高成就,而且对后世合唱音乐(如巴洛克时期的合唱)的发展产生了重大影响。最终,以意大利牧歌、维拉内拉(Villanella)、劳达赞歌(Lauda)、法国尚松、德国复调利德(Polyphonic Lied)、西班牙维良希科(Villancico),以及英国牧歌和抒情诗曲[Ayre,又称琉特琴歌(Lute Song)]等为代表的世俗合唱,得到了迅速发展并不断兴盛。

总之,文艺复兴时期的合唱音乐走上了复调合唱的艺术高峰,其宗教合唱与世俗合唱互为促进的发展特点,使后者表现出具有民族风格和人文精神的艺术魅力,并以此造就了西方世俗合唱的最终成熟。

第三节 合唱艺术的发展

合唱艺术在西方艺术音乐（即所谓“严肃音乐”或“高雅音乐”的西方专业音乐）诞生后的几百年当中，得到了攀越艺术巅峰、走向全面成熟的辉煌发展。音乐大师辈出、经典作品频现的西方近代音乐，铸就了合唱艺术永不磨灭的历史丰碑；不断背离调性、另寻结构原则的西方现代音乐，促成了合唱艺术的所谓“个性化”转型。

由于合唱艺术传入我国以后广受民众欢迎，故而得到了从业者重视，涌现了大批流传范围广、社会影响大、艺术质量高的优秀作品。从此，合唱音乐的艺术大家庭中，开始逐渐显现出东方中国的独特倩影。

一、灿若星河的近代合唱艺术

西方近代音乐是指巴洛克和古典、浪漫主义时期的西方艺术音乐。这300年间的各流派音乐是西方艺术音乐的主体部分，其间人才辈出的艺术大师，如巴洛克时期的蒙特威尔第、吕利、拉莫，尤其是巴赫和亨德尔，古典主义时期的海顿、莫扎特和贝多芬，浪漫主义时期的舒伯特、韦伯、门德尔松、舒曼、李斯特、勃拉姆斯、柏辽兹、罗西尼、威尔第、德沃夏克、马勒、布鲁克纳和斯克里亚宾等众多作曲家，不仅缔造出许多堪称经典的合唱音乐体裁，如清唱剧（Oratorio）、康塔塔（Cantata）、受难乐（Passion）、安魂曲（即安魂弥撒，Requiem Mass），以及歌剧和交响曲当中的合唱段落与合唱乐章，而且创作了大量品位高雅、写作考究、质量上乘的合唱音乐精品，如巴赫的《约翰受难乐》和《马太受难乐》，亨德尔的《以色列人在埃及》和《弥赛亚》，海顿的《创世纪》和《四季》，莫扎特的多首《弥撒曲》和未完成的《安魂曲》，贝多芬的《基督在橄榄山上》、《光荣时刻》、《合唱幻想曲》、若干《弥撒曲》和《第九交响曲》的合唱乐章，舒伯特、罗西尼、李斯特和布鲁克纳等人的《弥撒曲》，勃拉姆斯、威尔第、德沃夏克和福列等人的《安魂曲》，门德尔松、舒曼、柏辽兹和李斯特等人的《清唱剧》，勃拉姆斯、德沃夏克、柏辽兹、威尔第和布鲁克纳等人的《康塔塔》，以及其他许多作曲家创作的、多部歌剧和交响曲中的合唱段落与合唱乐章等。

直到今天，这些灿若繁星的经典合唱作品仍然活跃在世界各地的音乐舞台中心，甚至已然成为合唱艺术王国中永难逾越的历史高峰。

二、各有千秋的现代合唱艺术

西方现代音乐是指有意回避甚至主动摒弃传统调性写作规范，从而另辟其他有效结构力的音乐创作技术和思维观念。这一被称为现代音乐的创作思潮，始自19世纪末的印象主义音乐，迄今已走过了一个多世纪的发展历程，现代音乐作曲家在此间进行的各种探索、创立的许多流派可谓形形色色、繁复纷纭。其中影响较大、流传较广，乃至已然成为现代音乐“共性写作规程”的有全音阶、多调性、泛调性、无调性、十二音直至整体序列写作、拼贴技术、斐波拉齐数列控制、镜像对称结构、曲调变形和微分音等现代创作技术，以及印象主义、表现主义、新古典主义、新浪漫主义、偶然音乐、点描音乐、音色音乐、具体音乐、电子音乐和后现代主义等现代创作流派和创作观念。

现代音乐作曲家也创作了不少堪称具有冲击力、震撼力的合唱作品，如勋伯格的《古列之歌》和《一个华沙幸存者》，斯特拉文斯基的《俄狄浦斯王》和《布道、朗诵和祈祷康塔塔》，巴托克的《世俗康塔塔》，奥涅格的《大卫王》和《火刑台上的贞德》，普罗科菲耶夫的《亚历山大·涅夫斯基》，

诺诺的《被打断的歌》和《大地与伙伴》，斯托克豪森的《四方》和《瞬间》，梅西安的《耶稣基督的变容》，潘德列茨基的《大卫赞美诗》和《圣路加受难曲》，利盖蒂的《安魂曲》和《光芒永存》等。由于调性在这些作品中的瓦解乃至缺失，所以尽管其排练、演出的技术难度呈几何级数上升，听众对其反应和褒贬程度也大相径庭，但其锐意进取的创新意识、颇为新奇的表现手段（如许多作品中出现了除传统演唱手法之外的拍掌、跺脚、吟诵、耳语、欷歔、大笑，甚至嘶喊、号叫和哭闹等）和甚具张力的情感内容等，不仅冲击着欣赏者的艺术听觉，令广大受众耳目一新，而且在音乐史上留下了至为绚烂的多彩一笔。

三、异彩纷呈的中国合唱艺术

1. 新中国成立前的中国合唱艺术

西方合唱艺术在19、20世纪之交传入我国以后，中国合唱艺术的拓荒者在“五四”运动前的早期活动（如李叔同《春游》^①、《归燕》和《采莲》，萧友梅《晚歌》和《迎冬舞》，以及邱望湘、沈秉廉等人的作品），虽多囿于“学堂乐歌”和新式军营的有限范围，但其带给中国音乐艺术的影响是十分罕见乃至空前绝后的，因为它最终导致了我国音乐的所谓“现代化转型”。

其后的新文化运动期间，随着我国早期专业音乐教育的诞生和发展，以及萧友梅、赵元任等专业作曲家的该领域创作（如萧友梅《别校辞》、赵元任《海韵》等），我国的合唱艺术开始朝着正规化、专业化的发展方向迈出了自己的坚实步伐。

20世纪三四十年代的中国合唱艺术与灾难深重的华夏古国同呼吸、共命运，和此间的许多其他领域一样，自觉担负起了救亡图存、追求光明的历史使命。此间的许多作曲家以他们心中的乐章为武器，用他们各有侧重的天才创作，奏响了现代中国的时代最强音，如张曙的《洪波曲》、陈洪的《上前线》、贺绿汀的《游击队歌》和《垦春泥》、谭小麟的《正气歌》，以及黄自、冼星海、马思聪、刘炽、郑律成、李伟、吕驥、朱践耳和沈亚威等人的多部题材、规模各异的合唱作品等。其中，又以冼星海《黄河大合唱》和黄自《长恨歌》等最为著名，堪称我国合唱艺术史上里程碑式的经典之作。

2. 改革开放前的新中国合唱艺术

新中国的建立和文教、艺术事业的蓬勃发展，为我国合唱艺术的进步与提高奠定了扎实基础，提供了必备条件。然而，由于“文革”带来的消极影响和负面冲击，此间的合唱艺术呈现出“两头高、中间低”的U形发展轨迹——“文革”前的合唱艺术出现了几次令人欣喜的发展高潮（分别在新中国成立初、20世纪50年代后期和60年代前期），随后的十年动乱期间则跌入了一片荒芜的事业低谷，直到粉碎“四人帮”以后才得以恢复。

此间近30年的新中国合唱艺术不仅涌现了大批优秀的作家、作品（如王莘的《歌唱祖国》、刘炽的《我的祖国》和《祖国颂》、沈亚威的《毛主席，我们心中的红太阳》、刘施任的《祖国颂》、施光南的《周总理，您在哪里》、贺绿汀的《十三陵水库大合唱》和《上海第三次武装起义》、丁善德的《黄浦江颂》、张敦智的《金湖大合唱》、晨耕等人的《长征组歌》，以及马思聪、李焕之、张文纲、瞿希贤、王震亚、朱践耳、罗忠镕、李群、田丰、肖白等人的多部优秀作品^②），而且还诞生了不少独具华

①这也是我国的第一首合唱作品。

②如马思聪《鸭绿江大合唱》和《淮河大合唱》，李焕之《中国人民从此站起来了》、《东方红》、《八月桂花遍地开》和《焦裕禄颂歌》，时乐濛《英雄们战胜了大渡河》、《长征大合唱》、《不朽的战士黄继光》和《祖国万岁大合唱》，张文纲《飞虎山大合唱》和《英雄杨根思》，瞿希贤《全世界人民心一条》、《红军根据地大合唱》、《三门峡大合唱》、《新的长征，新的战斗》和《飞来的花瓣》，朱践耳等人的《南海风暴》和《焦裕禄大合唱》，罗忠镕等人的《革命交响音乐·沙家浜》，李群、张文纲《在祖国和平的土地上》，田丰《大凉山之歌》和《为毛主席诗词谱曲五首》，以及肖白等人的《幸福河大合唱》和《井冈山大合唱》等。