

合唱艺术欣赏

HECHANG YISHU XINSHANG

周 伟 编著

西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

合唱艺术欣赏

周 伟 编著

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

《合唱艺术欣赏》是一本适用于音乐爱好者,特别是合唱艺术爱好者学习与欣赏的书籍。书中简要介绍了合唱艺术的起源与发展,以及中外各个时期的经典作品。全书分为上篇(外国部分)和下篇(中国部分),共十一章。

外国部分:概括介绍了欧洲合唱艺术的起源与形成,并分别讲述了文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期及20世纪的合唱艺术的特点及作品欣赏。

中国部分:阐述了中国合唱艺术的形成与发展,并按体裁形式的不同分别讲述了合唱艺术的特征及作品欣赏。

本书内容全面、体系合理、文字简洁,可作为艺术类专业学生的教材,还可作为业余合唱团体的教材和参考资料,以及社区音乐文化艺术欣赏的读物。

图书在版编目(CIP)数据

合唱艺术欣赏/周伟编著. —西安:西安电子科技大学出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5606-2800-4

I. ① 合… II. ① 周… III. ① 合唱—音乐欣赏 IV. ① J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 094513 号

责任编辑 王 飞 毛红兵

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路2号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 陕西天意印务有限责任公司

版 次 2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

开 本 787毫米×960毫米 1/16 印 张 9.5

字 数 162千字

印 数 1~1000册

定 价 16.00元

ISBN 978-7-5606-2800-4/J · 0002

XDUP 3092001-1

如有印装问题可调换

前 言

人类合唱艺术有着千百年的发展历史。真正意义上的多声部合唱，是在欧洲中世纪基督教宗教歌咏活动的基础上发展起来的专业性较强的声乐演唱形式。它先后经历了奥尔加农、迪斯康特、孔杜克图斯、克劳苏拉、经文歌、弥撒曲等宗教性大型声乐套曲的阶段，后来产生了歌剧合唱和清唱剧合唱。受浪漫主义思潮的影响，19世纪产生了世俗的艺术性合唱歌曲。美国独立战争、法国大革命、欧洲工人运动、两次世界大战又孕育出了欧美的战争合唱歌曲、城市合唱歌曲以及群众性合唱歌曲等。欧洲合唱艺术有一千多年的发展历程和悠久历史，是人类多声部合唱艺术的发源地，同时也为世界各国、各民族发展合唱艺术提供了学习和借鉴的模式与方向。

中国的合唱艺术大约有一百多年的发展历史，也经历了教会圣咏歌曲、城市群众歌曲、学堂乐歌、抗日救亡运动歌曲等阶段。特别是新中国成立六十多年来，合唱艺术发展的成绩令人瞩目。中国合唱艺术作品的创作也经历了几个阶段，在“五四运动”思想的影响下，出现了一些主题思想积极的作品，其音乐思维基本延续了前期那种脱胎于宗教圣咏和群众歌咏的合唱织体的创作手法，没有完全脱离以主调柱式和声为主要织体的合唱创作思维。20世纪三四十年代在抗日救亡运动中“新音乐运动”的推动下，作曲家对合唱艺术民族化的问题有了新的较为明确的认识，并作了大胆的探索，努力摆脱欧洲圣咏式合唱的创作思维，在广泛运用西洋传统复调技法的同时，又注意将中国民族音调融入其中，并进行了很好的结合。这一时期的探索性创作对后来的中国合唱艺术的发展起到了积极的推动作用，奠定了良好的基础。

随着社会的发展与进步，人们对合唱艺术又有了新的追求和认识。此书用清晰的线条、通俗易懂的语言，以不同时期的经典作品为例，将中外合唱艺术发展的重要时期及其艺术特点介绍给读者，使广大合唱艺术爱好者们在欣赏优秀合唱作品的同时，能对中外合唱艺术的发展有一个简要的了解和认识。

周 伟
2012年2月

目 录

上篇 外国部分

第一章 合唱艺术的起源与形成	3
第一节 古希腊合唱	3
第二节 古罗马合唱	4
第三节 格里高利圣咏	4
第四节 多声部合唱的兴起	5
第五节 “新艺术”时期对合唱的影响	6
第六节 合唱艺术的特点与表现形式	7
第二章 文艺复兴时期与巴洛克时期的合唱艺术	9
第一节 文艺复兴时期合唱艺术的发展及作品欣赏	9
帕勒斯特里那：如鹿切慕溪水	11
第二节 巴洛克时期合唱艺术的发展及作品欣赏	13
蒙特威尔第：阿里阿德涅的悲歌	15
吕利：感恩赞	17
亨德尔：上主的光荣要显示出来	20
亨德尔：哈利路亚	23
巴赫：b小调弥撒“复活”	26
巴赫：耶稣，我们仰望你	31
第三章 古典主义时期的合唱艺术	36
第一节 海顿：诸天述说神的荣耀	36
第二节 莫扎特：安魂曲“眼泪”	39

第三节	贝多芬：欢乐颂	42
第四章	浪漫主义早中期的合唱艺术	46
第一节	韦伯：猎人合唱	46
第二节	舒伯特：菩提树	48
第三节	舒曼：茨冈	50
第四节	门德尔松：他看着以色列人	53
第五节	瓦格纳：婚礼进行曲	56
第六节	古诺：士兵之歌	59
第七节	威尔第：希伯来奴隶合唱	60
第八节	比才：卡门主题曲	62
第五章	浪漫主义后期及 20 世纪的合唱艺术	66
第一节	埃尔加：雪花	66
第二节	鲍罗汀：波罗维茨舞曲	69
第三节	斯美塔那：为什么不尽情歌唱	70
第四节	马斯卡尼：村民合唱	72
第五节	亚历山大洛夫：神圣的战争	74
第六节	肖斯塔科维奇：未来的散步	77
第七节	伯恩斯坦：契切斯特赞美诗	80
第八节	泷廉太郎：花	83
第六章	无伴奏合唱艺术	85
第一节	拉絮斯：回声	85
第二节	舒曼：梦幻曲	87
第三节	勃拉姆斯：摇篮曲	89

下篇 中国部分

第七章	中国合唱艺术发展概述	95
第一节	基督教音乐与学堂乐歌兴起	95

第二节 专业音乐教育与救亡歌曲传唱	96
第三节 新中国成立初十七年的合唱艺术(1949—1966)	97
第四节 “文革”十年的合唱作品(1966—1976)	98
第五节 改革开放后的合唱艺术发展(1976—2010)	99
第八章 童声合唱与同声合唱	101
第一节 童声合唱	101
听妈妈讲那过去的事情	101
西风的话	104
歌声与微笑	105
第二节 同声合唱	107
一、女声合唱	107
大红枣儿甜又香	107
蓝花花	108
有一个美丽的地方	110
二、男声合唱	111
在那银色月光下	111
小看戏	113
我像雪花天上来	114
第九章 无伴奏合唱	117
第一节 美丽的草原我的家	117
第二节 牧歌	120
第三节 半个月亮爬上来	122
第十章 混声合唱	124
第一节 忆秦娥·娄山关	124
第二节 茉莉花	126
第三节 飞来的花瓣	128
第四节 大漠之夜	130

第十一章 交响合唱	133
第一节 怒吼吧！黄河！	133
第二节 在十八岁生日的晚会上	137
合唱欣赏参考曲目	142
参考文献	144

上

篇

外国部分

音乐应当使人类的精神爆发出火花。

——贝多芬

我的科学成就很多是从音乐的启发而来的。

——爱因斯坦

音乐向人类揭示了未知的王国，在这个世界中，人类
抛弃所有明确的感情，沉浸在无法表达的渴望之中。

——霍夫曼

第一章 合唱艺术的起源与形成

合唱艺术是欧洲人积累了千年智慧所创造出来的一种群体艺术形式。这种艺术形式在 16 世纪达到完美的高峰，这个时期创作了大量合唱精品，确定了合唱的基本表现形式及审美标准。合唱艺术是近代音乐之母，是对人类文明发展的一大贡献。人类真正意义上的合唱艺术源于早期教会的仪式性音乐，它的起源可追溯到古希腊、古罗马时代。

第一节 古希腊合唱

公元前 6 到 4 世纪，古希腊的文化艺术空前繁荣。这一时期也是古希腊音乐最为活跃的时期，歌唱、诗歌、器乐以及带有音乐伴奏的戏剧等都发展到很高的水平。

古希腊的合唱音乐是单声部音乐，采用齐唱的形式，它与诗歌和舞蹈紧密地结合了起来，歌唱时可以有乐器伴奏，用字母记谱，歌词基本上都是当时一些有名的诗篇。

古希腊音乐在最初是同对神的崇拜相结合的，在当时他们集体性的社会生活中，有着极为普遍的敬神祭神的宗教活动，它们基本上都伴随着丰富的音乐表演，合唱在当时的表演形式中占有非常重要的地位。

古希腊戏剧是西方文明史上的一项重要成果。它产生于希腊的宗教神话，并超越了民间的原始习俗，是希腊文明走向理智和成熟的体现。在当时的戏剧中形成了史上最早的合唱队，最初的合唱人数是 12 人，往往在叙述情节的过程中，合唱队不时地插入演唱，以表达对神的赞美。后来经过不断发展，戏剧中的悲剧内容得到了扩展，同时也充分保留了合唱的表演形式，通常用于酒神颂一类的题材中。著名的悲剧作家埃斯库罗斯将戏剧演员增加为两人，合唱队也由最初的 12 人增加到了 15 人，由原来的歌唱颂歌发展到了参与剧情的表现，往往利用合唱对剧情进行评论，对剧中人物的命运表达了同情或者愤怒，对戏剧事件的矛盾冲突发出感慨，充分达到了渲染戏剧气氛的目的。

第二节 古罗马合唱

公元前 146 年，由于希腊被罗马征服，文化中心由原来的希腊逐渐转移到了罗马。古罗马文化继承了古希腊文化的许多特征，同时也发生了很大变化。罗马人能征善战，他们崇尚武力、权威，却缺乏希腊文化中的艺术情调。因此，最初罗马音乐的一个重要特点就是朝着典礼仪式化、实用化的方向发展，例如集体性的军乐非常普及。此外在仪式或者游行活动中，音乐也是必不可少的，合唱常常参与其中，是人们使用最多的表演形式。

此外，在古罗马时期，合唱艺术真正的兴起源于那时基督教的产生，即公元 1 至 2 世纪，基督教成为西方文明发展的精神基础。

合唱在这一时期成为基督教音乐最为重要的表现形式，歌唱曲调庄严而肃穆。一些世俗的娱乐性音乐在此时均遭到排斥，那些古代的节日庆典活动销声匿迹，音乐几乎全部集中于教堂和修道院，成为拯救精神的工具。

公元 476 年古罗马灭亡，标志着古代文明的终结。基督教文明成为古代欧洲唯一被继承下来的文化遗产，合唱艺术在教会礼拜音乐活动中不断地发展，中世纪时期大部分音乐的形成都受此影响。

第三节 格里高利圣咏

格里高利圣咏是指约公元 6 世纪末，意大利的罗马天主教皇格里高利一世为了规范各地区的宗教礼仪音乐，命令将流传在罗马各地的圣咏加以搜集、整理并分门别类，编写成的宗教歌曲集。由于圣咏的种类过于繁多，因此人们将所有的圣咏均以罗马教皇格里高利命名。到了约公元 9 世纪，在法兰克王国查理曼大帝的影响下，格里高利圣咏得以强行推广。它的音乐特点是：男声齐唱，无伴奏，无固定节拍，无小节线，用拉丁文演唱，运用教会调式，歌词大都来源于圣经故事，主要应用于日课和弥撒两种仪式中。它的歌唱方式包括独唱、齐唱、交替歌唱和应答歌唱。其中，交替歌唱是指唱诗班分成

两部分交相呼应；应答歌唱是指独唱咏唱后，唱诗班重复。各种歌唱方式的选用根据礼拜进行的不同场合来决定。

合唱艺术在圣咏中确立了权威的演唱地位，被充分应用在各个宗教礼拜活动当中。除独唱外，其它方式均属于合唱艺术的范畴。合唱作品根据旋律与歌词的结合，一般的礼仪歌唱圣咏分为三种类型：音节式，即一个音符对应一个音节的歌词，一般音域较窄；纽姆式，即两个至五个音符对应一个音节的歌词，旋律略带流动性；花唱式，即六个以上音符的花唱片断对应于一个音节的歌词，旋律风格华丽。

第四节 多声部合唱的兴起

多声部合唱的兴起来源于多声部复调音乐的兴起，它是对原有单声部合唱的扩展和修饰。中世纪时期，西方合唱音乐中的复调思维大规模覆盖在礼仪音乐当中，两个或两个以上声部的旋律形成了横向与纵向的结合，在合唱艺术中具有划时代的意义。

1. 奥尔加农

最早的多声部合唱音乐叫奥尔加农，出现在约公元 9 世纪末。它是合唱队在歌唱圣咏的同时，分出来一部分合唱队员歌唱另一个被称为奥尔加农的声部。最初的奥尔加农声部与主旋律距离四度或者五度，因为它们是平行进行的，所以当时也称它们为“平行调”，这是最早的二声部合唱。后来，由于这两个声部分别以相隔八度的方式加以重叠，因而在二声部的基础上又陆续产生了三声部、四声部的合唱。

2. 迪斯康特

11 世纪末，音乐家们又把奥尔加农声部加在主旋律的上方，由平行转向斜行，又从斜行渐渐转至反向进行，这就是合唱音乐中的迪斯康特风格。迪斯康特允许声部交错，允许三度六度音程和经过音的使用，节奏有固定的模式，旋律色彩更加华丽。与奥尔加农相比，迪斯康特在乐曲的结构上显得较为规整，奥尔加农则较为松散。

3. 孔杜克图斯

约在 12 到 13 世纪，合唱音乐作品中出现了孔杜克图斯体裁，它的旋律都以作曲家的自创为基础，不再依赖圣咏旋律。孔杜克图斯体裁的合唱一般分为二声部、三声部和

四声部，它的音乐特点类似于迪斯康特，但是更加规整，各个声部的节拍比较一致。

4. 克劳苏拉

13 世纪，复调合唱音乐在基督教音乐中开始得到广泛使用。随着它的发展，又产生了新的体裁形式，称为克劳苏拉，通常用于在特定情况下替换圣咏中的其它段落。克劳苏拉属于迪斯康特风格样式，大多是二声部的合唱，也有少部分三声部、四声部的合唱，各个声部都有明确的节奏、节拍特征。

5. 经文歌

13 世纪后期，经文歌成为欧洲使用最广泛的音乐体裁，源于奥尔加农形式。它泛指各种各样的合唱作品，在原圣咏旋律上方加入一个或两个带有歌词的新的声部，使作品成为二声部或三声部的合唱歌曲，这就是经文歌。歌词的内容十分丰富，甚至还可以加入一些方言，使其渐渐世俗化。经文歌的出现促进了音乐创作的发展，标志着对位作曲技术的开始。此外，一些新的作曲技术如声部交换、声部模仿等在经文歌的写作中也得到了广泛的应用。

第五节 “新艺术”时期对合唱的影响

14 世纪初是西方音乐史上的“新艺术”时期，这个时期音乐的重要变化是大量的音乐创作与宗教礼拜活动相分离，世俗化题材的合唱作品大量出现。由于这一时期的合唱作品篇幅更长，语言更加丰富，作曲家们把宗教复调技巧与世俗音乐语言相结合，大力发展作曲对位技术，扩充节奏型与记谱法，以往宗教音乐中的长时值节奏已经不能满足合唱作品的需要，于是产生了新的记谱方式，作品中出现了大量短小时值的音符。均衡划分的二拍子与三拍子的基本节拍也在这一时期得以明确和确立。这一时期出现了大量变化音，直接影响着后来合唱作品中调式和调性的形成。

纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut, 1300—1377)是法国新艺术音乐时期的重要人物，也是西方合唱艺术真正的开拓者。马肖在前期经文歌创作传统的基础上，取得了很大的进步。他写了约 23 首经文歌，其中有 4 首是四声部，其余都是三声部的。高声部和中声部由人声来演唱，次中声部和低声部常常没有唱词，故由器乐演奏。马肖创作

的弥撒曲《圣母弥撒》在西方音乐史上具有极为重要的地位。这部弥撒曲是西方音乐史上第一部由六个乐章构成的完整的常规弥撒曲，将慈悲经、荣耀经、信经、圣哉经、羔羊经这五个部分的各个段落视为一个整体来统一构思。《圣母弥撒》由四个声部组成，是马肖篇幅最长的一部作品，也是到目前为止发现的中世纪时期篇幅最长的合唱作品。

第六节 合唱艺术的特点与表现形式

合唱是众多歌唱者组成的声乐演唱形式，可有指挥或无指挥，可有伴奏或无伴奏。它要求合唱队员必须具备一定的嗓音条件和歌唱基础，在合唱指挥的严格训练下，取得各声部之间声音的平衡、音色的统一，为准确地表现合唱作品和完成作者的意图做好演唱能力的准备。合唱艺术是普及性较强、参与面较广的声乐艺术表现形式之一，它把人声作为合唱艺术的主要表现工具，有其独特的优越性，它的音色、音质及极强的表现力是其它任何一种表演形式都无法替代的。它能够最直接、最准确地表达音乐作品中的思想感情，有效地激发听众的情感共鸣，加之在流动的音乐旋律中歌词的文字表述，使合唱艺术的表现达到了近乎完美的境地。

1. 合唱的特点

(1) 音域宽广。合唱的音域是所有参与者音域的总合，从男低声部的最低音到女高声部的最高音可达到三个半至四个八度。

(2) 音色丰富。在合唱中可包含男女高、中、低声部中所有的戏剧、抒情等种类，不同的声部，丰富的音色，给合唱的表现提供了色彩的保障。

(3) 力度变化大。从最弱的 *ppp* 到最强的 *fff*，都在合唱所能够胜任的力度变化范围之内，任何个人都是不能与之媲美的。

(4) 音响层次多。由于合唱是多声部音乐，不同的和弦、不同的和弦转位、不同的声部组合、不同的力度级别、不同的音色变化等，都会产生不同的音响效果和层次。

(5) 表现力强。由于它具备了人声的所有声部，故合唱艺术可以表现不同种类的作品，无论主调音乐还是复调音乐、无论宗教还是世俗、无论任何情绪、无论任何风格的作品，都可以通过合唱来进行完美的表现。

2. 合唱的形式

依据人声及演唱形式的不同，合唱基本分为童声合唱、女声合唱、男声合唱、无伴奏合唱、混声合唱及交响合唱。前三种合唱均由同类人声组成，故也称为同声合唱。同声合唱都有高音和低音两个基本声部，根据具体作品的演唱需要，每个基本声部还可分为第一、第二两个声部；无伴奏合唱是在遵循以上规律的基础上进行的无伴奏纯人声的合唱形式，有齐唱、二声部、三声部、四声部等多种声部形式；混声合唱是合唱的主要演唱形式，它由男女高低四个声部作为基础声部，可根据作品的需要派生为八至十二个声部；交响合唱是在混声合唱的基础上加上交响乐队，与其它合唱形式相比，交响合唱在曲式结构、思想内容和演奏演唱的规模上更为宏大，更具戏剧性。

第二章 文艺复兴时期与巴洛克时期的合唱艺术

文艺复兴时期标志着西方文明中一个新时期的到来。这一时期的音乐风格有了新的变化，整个欧洲都融入了人文主义思潮之中，反对以宗教为中心的近乎僵化的思想统治，崇尚充满活力的世俗生活。渐渐地，宗教合唱作品中出现了大量的世俗题材，这些作品在创作手法上不仅传承了以往的技术成果，还吸收了新的时代精神与社会特征，出现了一系列新的音乐流派。巴洛克正是文艺复兴时期之后在西方产生的第一个音乐流派，这时的合唱艺术作品依然大量存在于兴盛的宗教当中，虽说这一时期器乐作品有了很大的发展，但合唱艺术的发展也毫不逊色于器乐作品的发展。这一时期的合唱音乐在继承前人的风格与创作技法的基础上，强调了人的情感表现，出现了众多充满戏剧性对比的声乐体裁形式，增强了作品的矛盾冲突，使其艺术性得到了巨大的发展。这一时期合唱艺术的表现宏伟壮观、热情似火，并日渐成熟，成为巴洛克时期重要的音乐表现形式之一。

第一节 文艺复兴时期合唱艺术的发展及作品欣赏

从 1430 年前后到 1600 年前后的这个时期是西方音乐史上的文艺复兴时期。这一时期的合唱艺术无论是作品还是表现形式等都达到了空前的高度。教堂合唱是主要表现形式，包括大量的无伴奏弥撒、经文歌等。从 15 世纪中叶开始，欧洲产生了一些历史上著名的乐派，每个乐派都有代表人物以及他们的代表曲目。

首先是勃艮第乐派，代表作曲家是纪尧姆·杜费(Cuillaume Dufay, 1400—1474)，他奠定了四声部合唱的创作方式，是历史上第一位将世俗旋律放在旋律声部的作曲家，代表作品是弥撒合唱曲《脸色苍白》等。