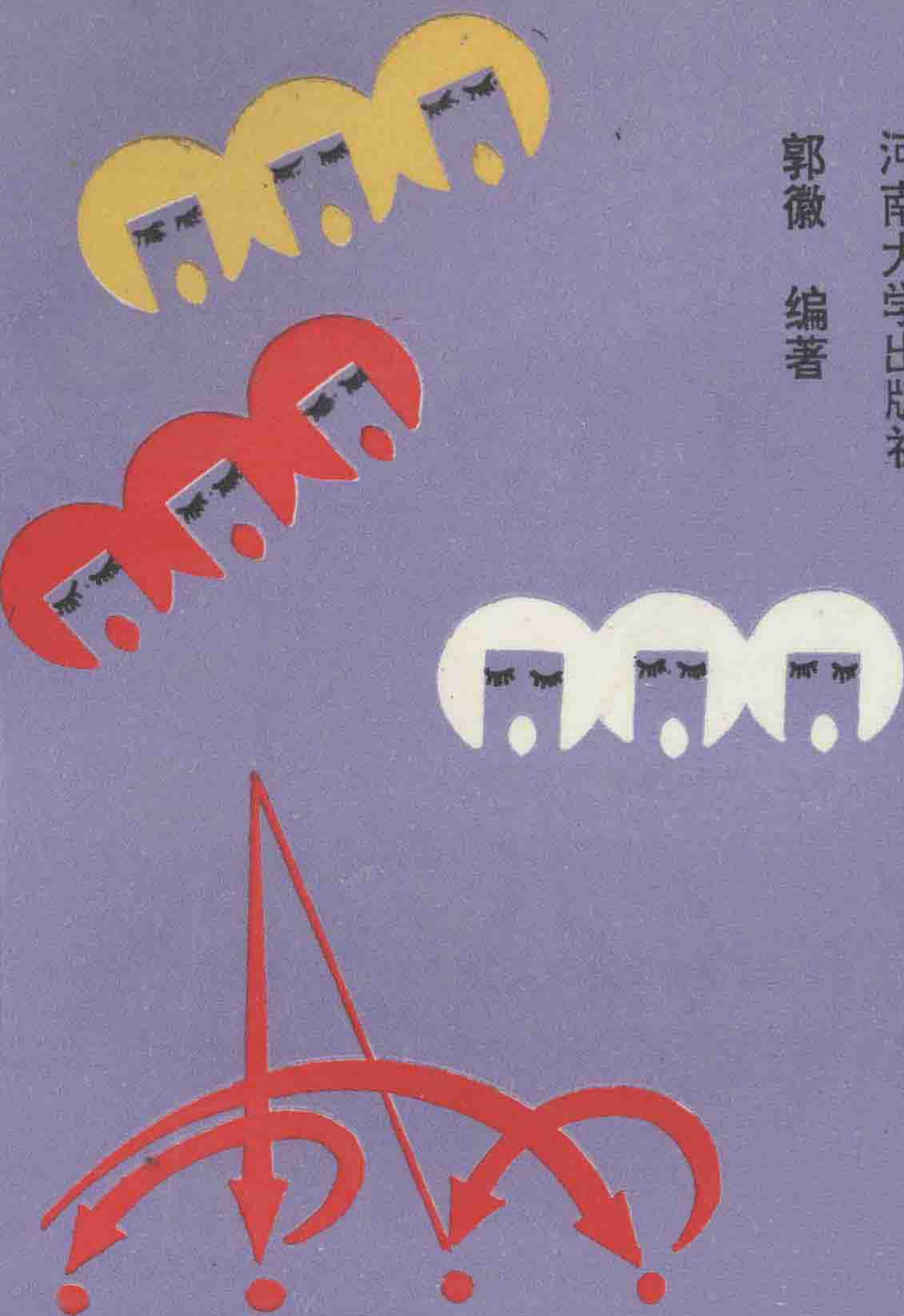

实用合唱与指挥

河南大学出版社

郭微 编著

基础教程

实用合唱与指挥基础教程

郭 徽 编著

河南大学出版社

(豫)新登字09号

实用合唱与指挥基础教程

郭 徽 编著

责任编辑 平黎明 草力

河南大学出版社出版

(开封市明伦街85号)

河南省新华书店发行

河南封丘印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 10.375 字数: 260千字

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

印数: 1—2000 定价: 5.30元

ISBN7-81018-942-5/J·17

序 言

郭徽同志自幼喜爱音乐，少年时代参加学校组织的童声合唱团，并学习小提琴，受到了严格的专业训练，具有一定的音乐素质。1957年他以优异的成绩考取了郑州艺术学院（1962年合并到河南大学艺术系），在专业上打下了坚实的基础。毕业后，长期从事声乐和合唱指挥课的教学工作，积累了丰富的经验。他编写的这本《实用合唱与指挥基础教程》，就是在教学实践和辅导中、小学生合唱基础上编成的。因此，这本教程不仅具有实用性，而且突出强调了师范性的特点。

这本教程主要阐述了指演的基础知识与基本技能，以及各种合唱队的组织与训练方法，并力图将合唱与指挥理论融为一体，使之紧密结合。我认为这样做体现了教学改革的精神，因而富有新意。这本教程章节分明、文字朴实，所引用的合唱曲目，大都是中外优秀的艺术作品和本省作者的获奖歌曲，深受广大群众欢迎和喜爱，不仅师范院校艺术系（科）可以采用，而且对中、小学音乐教师 and 广大音乐爱好者也有一定的参考价值。

目前，国内各地艺术团体、学校和厂矿组织的合唱活动正在蓬勃发展，非常需要指挥法与合唱训练这方面的书籍，因此，这一教程的出版发行，必将对我国合唱事业的发展，起到一定的推动作用。

张彬 一九九二年十月六日于

河南大学音乐系

前 言

合唱是一种高雅的，深受广大群众喜爱的声乐艺术形式。合唱队员在集体的音响海洋里，丰富了智慧，锻炼了集体意识，活跃了文化生活，也培养了高尚的情操。

在当前的改革大潮中、广大群众进一步认识到音乐艺术在开发智力中的巨大作用，认识到培养具有高度文化艺术修养的青年一代，是为国民经济进一步发展打下良好基础的重要战略措施。特别是1990年以来，随着全国艺术教育总体规划的逐步推行，学校音乐教育的加强和群众性歌咏活动的进一步开展，合唱艺术也越来越受到人们的欢迎。

怎样才能充分发挥合唱这一多声部声乐艺术的特点，怎样才能组织与训练好合唱队？不单是专业合唱工作者关心的问题，同时也是广大群众歌咏活动的组织者，领导者以及中小学音乐教师迫切要求了解与掌握的知识。

本书就是研究合唱艺术的特点，研究组织、训练和指挥合唱队的方法，研究开展群众性歌咏活动方法的一本专业课教材。

作为一本教材，本书的阅读对象是师范专科学校音乐教育专业的学生，中、小学音乐教师、群众歌咏活动的组织者，以及广大业余合唱指挥爱好者。

为了突出教材的系统性，本书将《合唱学》《指挥法》《群众歌咏活动知识》（即本书中的《少年合唱队的组织与训练》）等内容分类进行了系统介绍，同时还在每章、节后边编写了一部分“复习与思考”习题，供学习与掌握各章节的内容时参考。

目 录

第一编 合唱学知识

第一章 合唱队的组成	(2)
第一节 合唱队的声部及合唱形式分类.....	(2)
第二节 合唱队各声部的组成比例 及合唱队队形的排列.....	(11)
第二章 合唱艺术的基本要素	(21)
第一节 合唱的呼吸.....	(21)
附：女高音及男声合唱《笑吧、笑吧》.....	(23)
第二节 合唱的音准.....	(43)
第三节 合唱的均衡.....	(54)
附：重唱与混声四部合唱《夜读》.....	(68)
混声四部合唱《摇篮曲》.....	(72)
第四节 合唱的色调.....	(76)
第五节 合唱的咬字吐字.....	(84)
附：汉字字音结构分解表.....	(97—98)

第二编 指挥法基础

第一章 指挥的职责与修养	(99)
第一节 指挥的职责.....	(99)
第二节 指挥应具备的业务能力和修养.....	(105)
附: 节奏练习曲选编.....	(109)
第二章 指挥的基本姿势	(112)
第一节 对指挥身体形态的要求.....	(112)
第二节 指挥的手势动作.....	(113)
第三章 节拍手势动作	(124)
第一节 节拍的表示方法.....	(124)
第二节 常见的节拍手势动作图式.....	(127)
第四章 节奏手势动作	(141)
第一节 起拍的指挥手势动作.....	(142)
第二节 结束拍的指挥手势动作.....	(159)
第三节 其他常见的各种节奏手势动作.....	(167)
第五章 乐感手势动作	(175)
第一节 乐感手势动作的基本原则.....	(175)
第二节 乐感手势动作体现音乐表现的范围.....	(178)
第六章 合唱作品的排练与演出	(182)
第一节 排练前的案头工作.....	(182)
附录: 指挥案头工作笔记例选.....	(191)
1、中华人民共和国国歌.....	(191)
2、摇篮曲.....	(197)
3、赶墟归来啊哩哩.....	(200)
附: 混声四部合唱《啊, 秋天的云》.....	(203)
第二节 合唱作品的排练与演出.....	(211)

第三编 少年合唱队的组织与训练

第一章 中小学生的嗓音特点	(217)
第二章 中小学的多声部歌唱教学	(223)
第一节 歌唱教学的基本要求.....	(223)
第二节 中小学教学班的多声部歌唱教学.....	(232)
第三节 少年合唱队的组织与训练.....	(244)
适宜于中学生演唱的合唱歌曲例曲选.....	(250)
附录:	
可供学习合唱与指挥知识及业余合唱队基训、 演出选用的《经典合唱曲目》简介.....	(314)
后 记	(321)

第一编 合唱学知识

从远古时代开始，人们就喜欢在狩猎与农桑之余聚集在一起唱歌跳舞——这就是人类早期的合唱与舞蹈。

早期的歌唱中既没有固定的旋律，也没有统一的音高，只不过是一种表达情绪的方式而已。随着人类文明的不断发展，这种群众性的歌唱逐渐形成了固定的旋律和统一的音高。广泛流传在群众中的民歌；劳动号子；我国戏曲、曲艺音乐中的吟诵性唱腔（韵白）；宗教活动中的经文歌；西欧教会早期的葛里高利圣咏……都反映出这种单旋律齐唱时代绚丽斑斓的风貌。

但是，由于每个人的嗓音条件并不完全相同，让他们共同演唱同样音高的旋律确实比较困难，有人就用适合自己嗓音条件的音高来参加集体的歌唱，于是，合唱——这种多声部集体歌唱的声乐艺术形式诞生了。民歌、戏曲中常见的帮唱、衬腔等支声复调演唱形式，各种复调性的多声部民歌及西欧教会葛里高利圣咏中的多声部自由进行，就是从单旋律主调音乐向多声部复调音乐发展过渡的典型形式。

复调音乐丰富了合唱艺术的表现力，同时也推进了作曲技法的发展。随着《和声学》的发展，人们又将各种音色、音域相近的声音组合成为既能够溶汇于集体歌唱之中，又能独立进行部分集体歌唱的《声部》。十五世纪以来出现的四声部教会圣咏歌唱，就是这种合唱形式的典型代表。

我国现代的合唱艺术，是在群众性歌咏活动基础上发展起来

的。由于它能够表达人们共同的心愿，起到了鼓舞人民、团结人民、宣传群众、教育群众的作用，因而深深受到广大群众的欢迎。从清末、民初的学堂乐歌，井冈山时期的红军歌曲，民族解放斗争中的抗日救亡歌曲，民主革命斗争和解放战争时期的革命历史歌曲到新中国建立以后几十年来所产生的无数优秀群众歌曲。大都是在群众中广为流传的，各种体裁、各种形式的集体《合唱歌曲》。

近年来，合唱艺术在我国得到迅速发展，除了各种专业合唱团体外，在广大学校的课余歌咏活动中，在广大厂矿、农村的业余文艺活动中，几乎都可以看到各种形式的业余合唱团在活动，有些业余合唱团已受到国内外的好评。

合唱——作为一种独立的、多声部集体歌唱的声乐艺术形式，有它自身特有的规律和要求。本编将合唱艺术的一般规律和要求分述于后：

第一章 合唱队的组成

第一节 合唱队的声部及合唱形式分类

一、声部

合唱队最基本的组织单位是声部。声部是由音质、音色、音域均比较相近的声音组合而成的。每一个声部都在合唱队中从事着部分集体的活动，每一个参加合唱队的歌唱者都分别在各自所属的声部内担负着所在声部艺术表现的任务。合唱艺术就是在各个声部相互合作情况下产生的一种声乐艺术形式。

合唱队一般包括女高音，女低音，男高音，男低音，童高音及童低音等几个声部。

由于各声部内的歌唱者在音域、音色上又存在着细微的差别，还可以把每个声部再细分为若干个声部，常见的组合形式为：

女高音声部：可分为第一女高音声部和第二女高音声部（也称为女次高音声部）。

女低音声部：可分为第一女低音（也称为女中音）声部和第二女低音声部。

男高音声部：可分为第一男高音声部和第二男高音声部。

男低音声部：可分为第一男低音（也称为男中音）声部、第二男低音声部和第三男低音（也称为深沉男低音）声部。

为了演唱复杂的多声部音乐作品，合唱队一般应包括至少两个以上的声部。

二、合唱队各声部的特点及作用

1. 女高音声部（soprano）：

声音清脆、明亮、富于光彩，有较强的穿透力。既可以演唱柔美、抒情的旋律，也可以演唱轻盈、灵巧、明快的华彩性片段。在合唱中经常担任主旋律的演唱任务。

2. 女低音声部（Alto）：

声音浓郁、朴实、坚定、纯厚、温和而圆润。它给合唱带来稳重、充实的感觉，常在合唱中担任和声性的内声部及辅助性副旋律的演唱任务，有时也用它来加强男高音声部，但较少担任主旋律的演唱任务。

3. 男高音声部（Tenor）：

声音明朗、清晰、刚劲、响亮、坚实、富有穿透力。常与女低音声部一起担任和声性内声部和辅助性副旋律的演唱任务，有

时也担任主旋律的演唱任务。由于声音富有穿透力易使合唱出特殊效果。

4. 男低音声部 (Bass):

声音浓重、宽厚、饱满、刚健、有力。该声部的性格老成、沉着、持重,主要担任低声部旋律及和声基础低音的演唱任务。人们经常把男低音声部称为合唱队的基础声部。

在混声四部合唱中,人们习惯上将女高音与男低音称为合唱队的外声部,将女低音与男高音称为合唱队的内声部。

5. 童声的声部划分:

主要从音色和音域两方面来确定。童高音声部 (Boy soprano) 的音色明亮、柔美。童低音声部 (Boy Alto) 的音色坚实、丰满。男童的声音刚强有力,女童的声音柔和纤细。(划分声部时要考虑各声部之间声音的平衡问题,根据实践经验,在组建童声合唱队时不要让男童的人数超过总人数的三分之一,也不要将男童都集中在同一个声部)。

三、合唱队各声部的常用音域:

在 $1 = C^1$ 的情况下各声部的常用音域为:

女高音声部(S): $1 \text{ — } \dot{1} \text{ 或 } \dot{2}$

女低音声部(A): $5 \text{ — } \dot{3}$

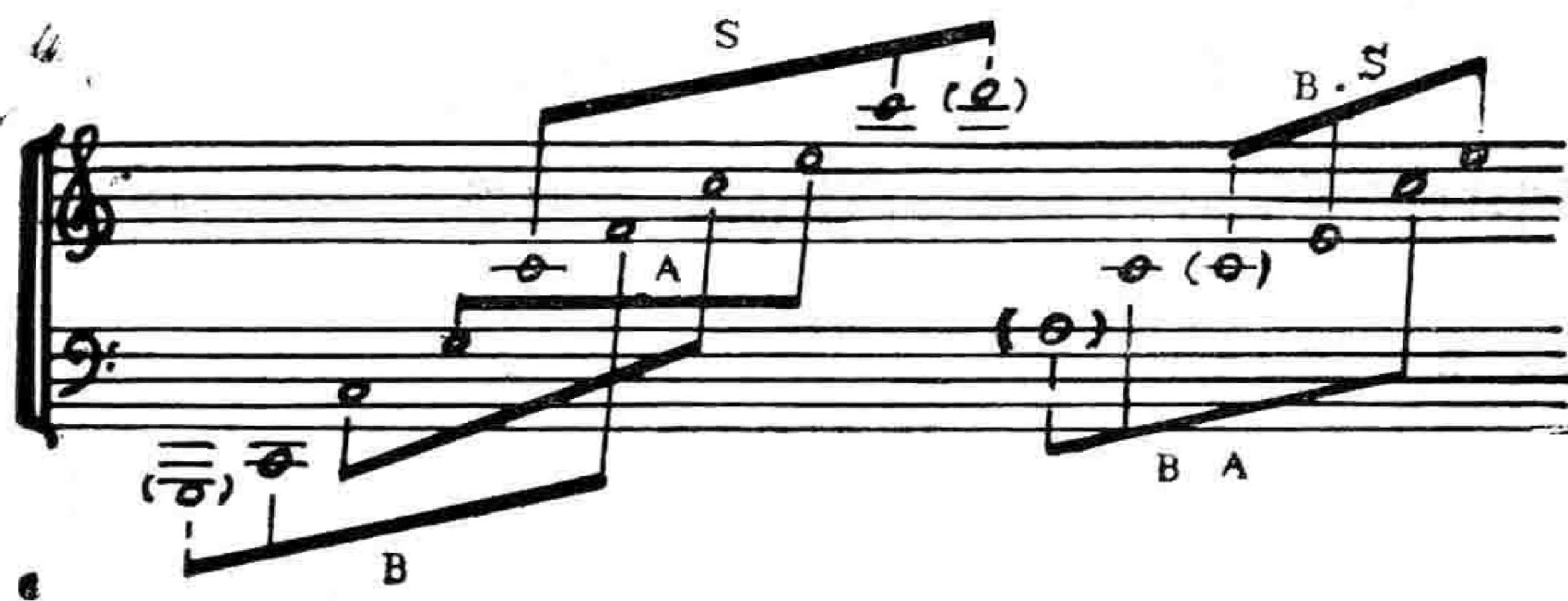
男高音声部(T): $1 \text{ — } \dot{1}$

男低音声部(B): $(5) 1 \text{ — } 4$
 $\vdots \quad \vdots$

童高音声部(B.S): $(1) 3 \text{ — } \dot{3}$

童低音声部(B.A): $(6) 1 \text{ — } \dot{1}$

为了便于了解各声部音域的相互关系,特用五线谱表表示如下:

四、合唱形式的分类

合唱形式是按照声部组合方式进行分类的。

1. 同声合唱

同声合唱是由同类声音组合而形成的合唱。常见的同声合唱有：女声合唱、男声合唱、童声合唱等形式。

童声合唱是初中和小学阶段群众性歌咏活动的主要形式。

2. 混声合唱

混声合唱是由女声声部与男声声部（有时也加入童声声部）混合组成的合唱形式，常见的混声合唱有以下几种类型：

①男女声齐唱：

男、女声各声部共同演唱同一旋律的歌唱方式称为“男女声齐唱”。乍看起来各声部同时演唱同一个旋律，不应列入合唱的范畴，然而由于生理方面的原因，男女声之间本身自然相差一个八度，这种演唱形式实际上已构成混声二部合唱的效果。如下例：

$$1 = A \frac{2}{4}$$

<u>1 5</u>	<u>6 1</u>		5 .	<u>6</u>		<u>1 1</u>	<u>6 1</u>		2	-	
没有	共产		党	就		没有	新中		国，		

$\underline{3\ 2}\ \underline{1\ 3}\ |\ 2.\ \underline{3}\ |\ \underline{5\ 5}\ \underline{3\ 2}\ |\ 1\ -\ ||$
 没有 共产 党 就 没有 新中 国。

如果按照演唱时的实际音高记谱，就应该是下边的样子：

$1 = A\ \frac{2}{4}$

女声部	$\underline{1\ 5}\ \underline{6\ 1}\ \ 5.\ \underline{6}\ \ \underline{1\ 1}\ \underline{6\ 1}\ \ 2\ -\ $
	没有 共产 党 就 没有 新中 国
男声部	$\underline{1\ 5}\ \underline{6\ 1}\ \ 5.\ \underline{6}\ \ \underline{1\ 1}\ \underline{6\ 1}\ \ 2\ -\ $
	没有 共产 党 就 没有 新中 国

	$\underline{3\ 2}\ \underline{1\ 3}\ \ 2.\ \underline{3}\ \ \underline{5\ 5}\ \underline{3\ 2}\ \ 1\ -\ $
	没有 共产 党 就 没有 新中 国
	$\underline{3\ 2}\ \underline{1\ 3}\ \ 2.\ \underline{3}\ \ \underline{5\ 5}\ \underline{3\ 2}\ \ 1\ -\ $
	没有 共产 党 就 没有 新中 国

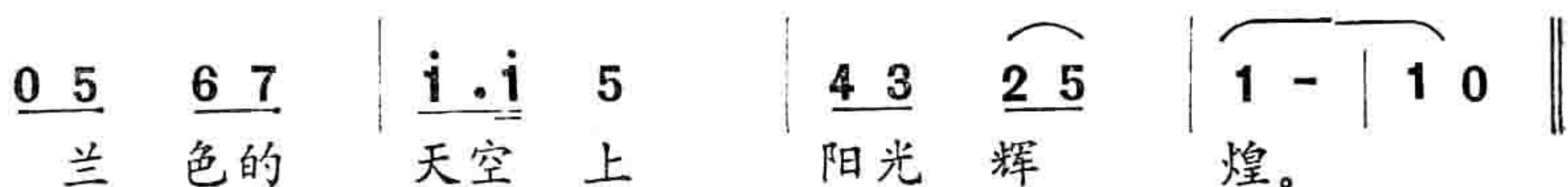
又如下例：

青春的旋律（片断）

$1 = C\ \frac{2}{4}$

王 积 福 词
万 林 茅 地 曲

$\underline{0\ 3}\ \underline{5\ \dot{1}}\ \ \dot{3}\ \underline{\dot{1}\ \dot{1}}\ \ \dot{2}\ 6\ \ \dot{1}\ 4\ $
朋 友 们 欢 聚 在 绿 草 坪 上，
$\underline{0\ 2}\ \underline{4\ 6}\ \ \dot{2}\ \underline{7\ 7}\ \ \dot{1}\ \underline{5\ 5}\ \ 6\ 3\ $
一 同 来 度 过 这 美 好 的 时 光，
$\underline{0\ 1}\ \underline{3\ 6}\ \ 5\ \underline{5\ 5}\ \ \underline{3\ 5}\ \underline{4\ 3}\ \ 2\ -\ $
十 月 的 风 早 把 阴 云 吹 散，

(原谱引自高师合唱教材)

按照演唱时的实际音高记谱,就成为下列记法:

女声部	$\underline{0\ 3}$ $\underline{5\ \dot{1}}$ $\dot{3}$ $\underline{\dot{1}\ .\dot{1}}$ $\dot{2}$ 6 $\dot{1}$ 4
	朋 友 们 欢 聚 在 绿 草 坪 上,
男声部	$\underline{0\ 3}$ $\underline{5\ 1}$ 3 $\underline{1\ .1}$ 2 6 1 4
	一 同 来 度 过 这 美 好 的 时 光,
	$\underline{0\ 2}$ $\underline{4\ 6}$ $\dot{2}$ $\underline{7\ .7}$ $\dot{1}$ $\underline{5\ .5}$ 6 3
	$\underline{0\ 2}$ $\underline{4\ 6}$ 2 $\underline{7\ .7}$ 1 $\underline{5\ .5}$ 6 3
	$\underline{0\ 1}$ $\underline{3\ 6}$ 5 $\underline{5\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ $\underline{4\ 3}$ 2 $-$
	十 月 的 风 早 把 阴 云 吹 散,
	$\underline{0\ 1}$ $\underline{3\ 6}$ 5 $\underline{5\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ $\underline{4\ 3}$ 2 $-$
	$\underline{0\ 5}$ $\underline{6\ 7}$ $\underline{\dot{1}\ .\dot{1}}$ 5 $\underline{4\ 3}$ $\underline{2\ 5}$ $\overbrace{1\ -}$ $\overbrace{1\ 0}$
	兰 色的 天 空 上 阳 光 辉 煌。
	$\underline{0\ 5}$ $\underline{6\ 7}$ $\underline{1\ .1}$ 5 $\underline{4\ 3}$ $\underline{2\ 5}$ $\overbrace{1\ -}$ $\overbrace{1\ 0}$

“男女声齐唱”的演唱形式比较简单,但由于各个声部具有不同的音色,将它们混合在一起时会出现音响不和谐、效果不统一的现象,这就要求合唱队员在演唱时保持统一的用声方法和发声效果,运用一致或比较相近的呼吸,共鸣,咬字吐字等歌唱技巧。从这个角度出发,我们可以说男女声齐唱是合唱中最难表现

的一种演唱形式。

②各声部相对独立演唱的“混声合唱”：

这是一种声音色彩丰富，音域宽广的合唱形式，通常由女高音（S）、女低音（A）、男高音（T）、男低音（B）四个声部组成，如下例中女高音声部的高音 $\dot{3}$ 是小字二组的 a^2 音，男低音声部所唱的最低音 $\underline{3}$ 则在大字组的 A 音处，音域宽达三个八度。多声部，立体感的声音色彩也造成了强烈的艺术感染力。

$1 = F \frac{4}{4}$ 毛泽东诗词《娄山关》
郑 律 成 曲

S	$\dot{1}.$ $\dot{1}$ $\dot{\hat{3}}$ - $\dot{2}$ $\dot{1}$ 5 3 7. $\underline{7}$ $\hat{7}$ -
A	$\left\{ \begin{array}{l} 5. \quad \underline{5} \quad \hat{\#5} \\ 3. \quad \underline{3} \quad \hat{3} \end{array} \right.$ - 5 3 3 3 $\left\{ \begin{array}{l} 5. \quad \underline{5} \quad \hat{\#5} \\ 3. \quad \underline{3} \quad \hat{3} \end{array} \right.$ -
	西 风 烈， 长 空 雁 叫 霜 晨 月
T	$\dot{1}.$ $\dot{1}$ $\left\{ \begin{array}{l} \hat{\dot{3}} \\ \hat{7} \end{array} \right.$ - 7 6 5 3 $\left\{ \begin{array}{l} 7. \quad \underline{7} \quad \hat{7} \\ 5. \quad \underline{5} \quad \hat{\#5} \end{array} \right.$ -
B	$\underline{5.} \quad \underline{5} \quad \underline{3}$ - $\underline{7} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{3}$ $\underline{5.} \quad \underline{4} \quad \underline{3}$ -

③音层式混声合唱：

将合唱队各声部按音色、音域结合成高低不同的音层而形成的混声合唱叫音层式混声合唱。比较常见的是二声部音层式混声合唱，其基本组合形式为：

高音层 — 女高音（S）+ 男高音（T）

低音层 — 女低音（A）+ 男低音（B）

这种形式的合唱，由于男女声自然相差一个八度，实际上构成混声四部合唱的效果。

例:

同志们勇敢地前进

1 = C $\frac{4}{4}$

拉金作词
别雷编曲

S. T $\begin{bmatrix} 5^{\#} & \underline{4.56} & \underline{5.4} & 5 - 3 - & 5^{\#} & \underline{4.56} & \underline{7.7} & \dot{1} - - 7 \end{bmatrix}$

A. B $\begin{bmatrix} 3^{\#} & \underline{2.34} & \underline{3.2} & 3 - 1 - & 3^{\#} & \underline{2.34} & \underline{2.2} & 1 - - 0 \end{bmatrix}$

同 志 们 勇 敢 地 前 进, 斗 争 中 百 炼 成 钢,

$\begin{bmatrix} : 6 & \underline{6.7} & \dot{1} & \underline{7.6} & 5 & \dot{3} & \dot{3} - & 4 & \underline{2.1} & 7 & 6.7 & \dot{1} - - 7 : & \dot{1} - - - \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} : 4 & \underline{4.56} & \underline{5.4} & 3 & \dot{1} & \dot{1} - & 2 & \underline{7.65} & \underline{4.2} & 1 - - 0 : & 1 - - - \end{bmatrix}$

我 们 为 争 取 那 自 由, 昂 起 头 奔 向 前 方, 方。

(原谱引自高师合唱教材)

又例: 1 = C

青春的旋律(片断)

S. T $\begin{bmatrix} 5 - & \dot{3}. & \dot{3} & \underline{4\ 3} & \underline{2\ 1} & \dot{2} - \end{bmatrix}$

A. B $\begin{bmatrix} 5 - & \dot{1}. & \dot{1} & \underline{2\ 1} & \underline{7\ 6} & 7 - \end{bmatrix}$

热 情 在 胸 中 回 荡,

$\begin{bmatrix} \dot{3} & \dot{2} & \dot{1} & \underline{7\ 3} & \underline{6\ 1} & 7 & 6 & 5 - \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \dot{1} & 7 & 6 & \underline{5\ 1} & \underline{4\ 3} & 2 & \underline{3\ 4} & 5 - \end{bmatrix}$

高 奏 起 健 康 的 乐 章,

$\begin{bmatrix} \dot{1}. & \underline{5} & 3 & 1 & 6. & \underline{5} & 4 & 2 & \underline{0\ 5\ 6\ 7} & \dot{1} & \dot{3} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 3. & \underline{2} & 1 & 1 & 4. & \underline{3} & 4 & 2 & \underline{0\ 5\ 4\ 3} & 5 & 6 \end{bmatrix}$

体 育 场 上 体 育 场 上, 青 春 的 旋