高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

中国合唱艺术的嬗变及训练

杨俊海 著

中国书籍出版社
China Book Press

高校学术文库
艺术研究论著丛刊

中国合唱艺术的嬗变及训练

杨俊海 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

中国合唱艺术的嬗变及训练 / 杨俊海著. —北京：
中国书籍出版社，2016.6
ISBN 978-7-5068-5646-1

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①杨… Ⅲ. ①合唱－艺术－研究－
中国②合唱－声乐训练 Ⅳ. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 142859 号

中国合唱艺术的嬗变及训练

杨俊海 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌
责任编辑 牛 超 刘国秀
责任印制 孙马飞 马 芝
封面设计 马静静
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编：100073)
电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 16.75
字 数 217 千字
版 次 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5068-5646-1
定 价 54.00 元

版权所有 翻印必究

前言 Preface

合唱艺术由来已久，在中西方的音乐发展史上出现较早，然而真正使这门艺术系统化、理论化，还要追溯到西方音乐史上歌剧艺术产生的100年前。随着中西方文化的交流影响，合唱艺术传入我国，并在中国得到了快速发展，时至今日，合唱艺术不仅是活跃在舞台上的重要表演形式，同时也是广大人民群众喜闻乐见的艺术种类。

当前，合唱艺术在我国得到了迅速的普及和发展，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令人注目的高度。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。在这种背景下，高质量的合唱表演理论著作就显得十分必要，因此本人结合自己对合唱艺术的研究成果，撰写了这本《中国合唱艺术的嬗变及训练》，希望能丰富我国合唱指挥艺术的理论成果。

合唱艺术不但可以发展智力、陶冶情操、提高审美情趣，还可以培养团队精神、培养爱国热情和民族自豪感，促进社会和谐，这也是这门艺术得到普遍认可的原因所在。不可否认的是，合唱是一种集体艺术，需要所有的合唱队员和指挥、伴奏之间的相互配合，才能实现高水平的表演效果。因此，必须要重视合唱指挥与乐队伴奏的培养与训练。

《中国合唱艺术的嬗变及训练》一书共有七章内容，从不同角度论述了合唱指挥艺术的各个层面，具体内容包括：合唱艺术的嬗变、合唱风格的影响因素、合唱艺术的基础训练与协调、中国合

唱作品的分析与处理、中国合唱作品的改编与构思、中国合唱作品的表现与指导，以及合唱艺术的组织、与排练和演出等。

本书的撰写体现出一个鲜明的特点，即实用性强。无论是合唱技术、指挥技术的训练，还是合唱作品的分析处理、合唱的排练与演出、合唱与指挥作品的实例分析，均是结合具体的实例来进行的，这对于中国合唱的训练、合唱的排练、合唱的指挥、合唱的演出等都有较高的实践指导意义。

本书在撰写的过程中得到了许多同仁的指导和帮助，在此一并表示感谢。书中参考了相关著作的研究成果，引用部分未能一一注明出处的，敬请谅解。

由于本人水平有限，书中不足之处在所难免，敬请各位专家同仁不吝赐教，以便本人修改完善，今后再版，以飨读者。

作　者

2016 年 2 月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目录 Contents

第一章　合唱艺术的嬗变 …… 1

第一节　西方合唱艺术源流及概况 …… 1

第二节　西方合唱思维对中国的影响 …… 17

第三节　中国合唱艺术的发展概略 …… 21

第二章　合唱风格的影响因素 …… 34

第一节　不同历史时期对风格的影响 …… 34

第二节　多元文化对风格的影响 …… 42

第三节　语言结构对风格的影响 …… 52

第四节　题材与体裁对风格的影响 …… 55

第五节　不同环境对风格的影响 …… 61

第三章　合唱艺术的基础训练与协调 …… 68

第一节　合唱艺术训练的基本要求 …… 68

第二节　合唱声音的训练与设计处理 …… 71

第三节　合唱音准、节奏及协调性训练 …… 85

第四章　中国合唱作品的分析与处理 …… 98

第一节　合唱作品歌词和音乐分析 …… 98

第二节　合唱作品的艺术表现处理 …… 105

第三节　合唱与伴奏的分析、处理 …… 114

第五章　中国合唱作品的改编与构思 …… 125

第一节　改编的形式与和声结构 …… 125

第二节　合唱改编的整体构思与分析 …… 140
第三节　合唱的声部缩编技术解析 …… 162

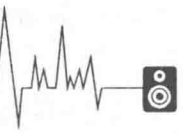
第六章　中国合唱作品的表现与指导 …… 167
第一节　合唱艺术中的指挥法探析 …… 167
第二节　中国合唱作品的实践指导 …… 206

第七章　合唱艺术的组织、排练与演出 …… 227
第一节　合唱艺术的组织与队形排列 …… 227
第二节　合唱艺术的总体排练及步骤 …… 241
第三节　合唱艺术的演出及表演评价 …… 249

参考文献 …… 259

第一章

合唱艺术的嬗变



合唱艺术是声乐艺术门类中的最高表现形式，对人们复杂细腻的思想感情表达十分显著。近年来，我国举办的群众性合唱十分活跃，合唱技术的艺术水平也得到了快速的提高。世界合唱艺术的发展有一个过程，本章就来做一个中西方合唱艺术嬗变的介绍，也进一步分析西方合唱思维对中国合唱艺术的影响。

第一节　西方合唱艺术源流及概况

一、西方合唱艺术的萌芽、发展和形成

在西方音乐的发端中，合唱是最初的形式，西方的合唱艺术最早来源于基督教，之后又在宗教意识逐渐减弱、世俗力量快速加强的多样过程中逐步得到发展，整个西方的古典合唱都如同一首宗教圣咏和世俗歌谣的二重唱。

对于西方的合唱音乐，我们可以把它划分为三个阶段。

第一个历史发展阶段是西方合唱的萌发、奠基与形成阶段，它所指的主要是中世纪晚期和文艺复兴时期发展而来的合唱，这是西方合唱艺术最初的形成时期。

第二个历史发展阶段是西方合唱的成熟、发展时期，主要是指欧洲17—19世纪这一段历史时期，这一时期是西方古典合唱发展的鼎盛时期。

第三个历史发展阶段是西方古典合唱的现代性转型，它所指的是20世纪时期的西方合唱，即所谓的“现代合唱”，它是西方古典合唱在现代社会的延伸。

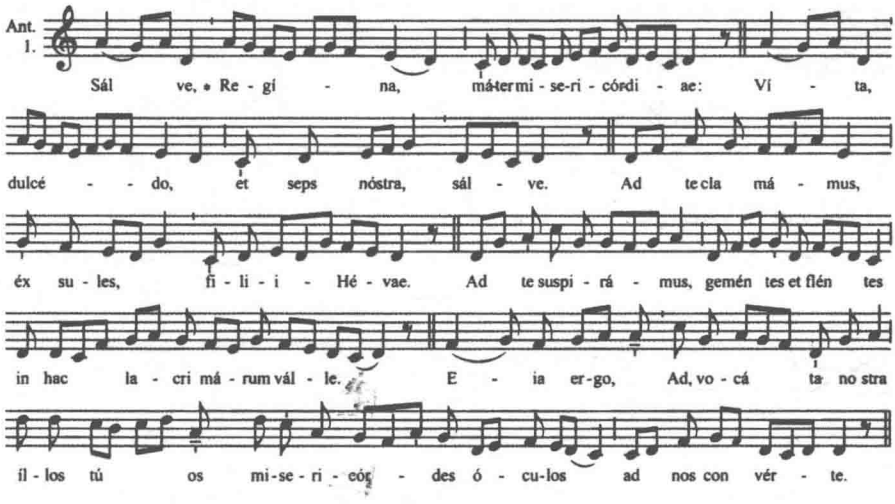
西方的合唱艺术起源于古希腊，并在最初的时候就与教会之间保持了十分密切的关系。但是古希腊的合唱此时却不是多声部音乐，也不是基督教与它联系，而只是一种比较原始的宗教意识，或叫作原始宗教。在公元1—2世纪时期基督教产生；基督教在发展过程中逐渐地成了西方最重要的精神基础，因此基督教的音乐圣咏就逐渐地变成了西方最主要的样式。之后，罗马教皇格里高利一世对既有的圣咏进行了淘汰、整理、加工，从而形成了“格里高利圣咏”。在这个基础上又形成“奥尔加农”(organum)为起点的复调音乐。

(一)格里高利圣咏到“新艺术”的发展

476年，罗马帝国灭亡，欧洲随之进入中世纪时期，基督教得以继承和发展。基督教唱诵经文的礼拜活动特别盛行，这便有了圣咏(chant)，进而有了“格里高利圣咏”。11—12世纪，“格里高利圣咏”出现了横向与纵向发展的情形。横向出现了附加段与继叙咏等，纵向出现了“奥尔加农”。据记载，奥尔加农有不同的形式。即“平行奥尔加农”“斜向奥尔加农”“自由奥尔加农”和“装饰性奥尔加农”等不同形式。

格里高利圣咏有自己的记谱法，在开始的时候它的乐曲中大写字母即为唱词的第一个单词的首字母，如果要把它转变成现代的五线谱记谱，它的音符时值仅有两种，即八分音符与四分音符，如《圣母玛利亚》(例1-1)。

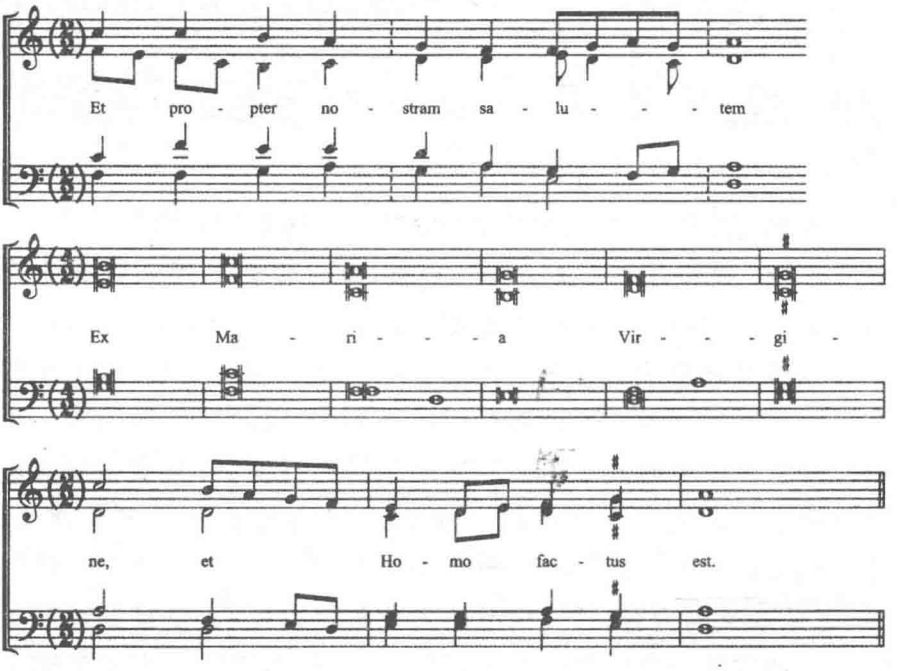
例 1-1

《圣母玛利亚》现代五线谱版

12 世纪末期，在欧洲的教堂内诞生了一种新的合唱形式——孔杜克图斯。这种复调形态多是三声部，有时也会出现二到四个声部。到了 13 世纪时期，经文歌逐渐地形成了一种将宗教音乐、世俗音乐等各种形式融合在一体的合唱形式。与此同时，世俗化的气息在这些经文歌中开始逐渐变得强烈，圣咏的地位被削弱。世俗化的音乐中有时甚至还能够使用乐器进行演奏；其歌词和固定的歌调歌词之间仍然存在较大的差异，不过也在逐步向方言化、世俗化方向转变，在一些合唱作品中甚至还有时常伴有谈情说爱、逗乐取笑的内容，这一情况的出现都足以证明，基督教在产生之初所遵守的严肃性已经基本丧失。之后，西方逐渐兴起的骑士歌曲和城市歌曲等音乐元素开始渗入进来，经文歌就变得不再是纯粹的宗教音乐，而变为了世俗化的宗教复调音乐体裁。至此，宗教合唱艺术作为一种文化开始走出教堂，并在发展中不断地淡化其宗教性质的身份，最终就变为了一种世俗化的合唱艺术。

到了 14 世纪，欧洲确立了封建制度，人们开始质疑教皇的至高无上权力。西方合唱的发展在此时反映了宗教合唱和世俗合唱二者之间同时共存的特征。一方面，原有的宗教性合唱艺术不

断地世俗化，并且还体现出了十分世俗化的音乐特性。伴随着欧洲音乐逐步进入“新艺术”时期，原来的宗教合唱也在不断向世俗化靠近，世俗合唱也在悄然崛起。马绍是“新艺术”最典型的作曲家，他谱写了大量的合唱作品，包括了宗教性质和世俗性质的作品。他谱写的宗教合唱作品有两种体裁：经文歌与弥撒。他的弥撒曲如《圣母马利亚弥撒》吸收了叙事歌的很多重要元素，有十分明显的世俗化倾向，散发着异常强烈的世俗气息（例 1-2）。

例 1-2

马绍《圣母马利亚弥撒》“宣告曲”

另一方面，教堂复调的技术在世俗性合唱中已经取消了宗教意味的歌调。他所创作的世俗作品有维莱拉、叙事歌、回旋曲等形式。他在自己的众多合唱作品中运用教堂复调手法，并达到专业的宗教音乐水平。

14 世纪，意大利迅速发展起来自己的世俗合唱音乐，体裁包括了猎歌、巴拉塔、牧歌等形式。而来自法国的猎歌，在意大利获得了极大的发展。最具代表性的世俗合唱体裁是牧歌，牧歌体裁

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

属于纯粹的意大利音乐，它的内容也比较多样化，有的是讽刺政治性的，有的是道德上的寓意性的，更有的是表现爱情的；常常采用教堂复调的技术，在高声部时比较富于情感的表现力，具有十分典型的意大利式旋律风格。在文艺复兴时期，这种世俗合唱体裁得以逐渐地走向成熟，成了文艺复兴时期十分重要的世俗音乐形式。

（二）文艺复兴时期的合唱音乐

文艺复兴时期的欧洲处于封建社会向资本主义社会过渡的阶段，新兴资产阶级倡导人的力量，人文主义则强调热爱生活，尊重个人的情感，尊重人的创造，这就形成了和封建贵族、教会等上层社会所宣扬的禁欲主义针锋相对的情形。

文艺复兴时主要的音乐机构是教会的圣乐队或圣乐学校，也统一叫作唱诗班。唱诗班一般是 12～24 人的编制，欧洲此时的唱诗班里吸收了很多十分优秀的音乐人才，并成了最活跃的音乐活动场所。客观地讲，教会唱诗班的兴起，对合唱艺术的发展作出了卓越的贡献。文艺复兴时期，西方的合唱艺术发展到了一个新的高峰，创造出了比较优美典雅的弥撒曲、经文歌、牧歌以及尚松等多声部合唱音乐，这些音乐给人焕然一新的感觉，同时也表现出了一些比较新的艺术特征。

第一，英国音乐的迅速崛起，西方的宗教性音乐有了飞速的发展。大概在 15 世纪中期，欧洲的音乐中心开始北移，英国的音乐就在这个时期得到了脱颖而出的机会。这个时期英国的代表性作曲家是鲍尔和邓斯泰布尔。

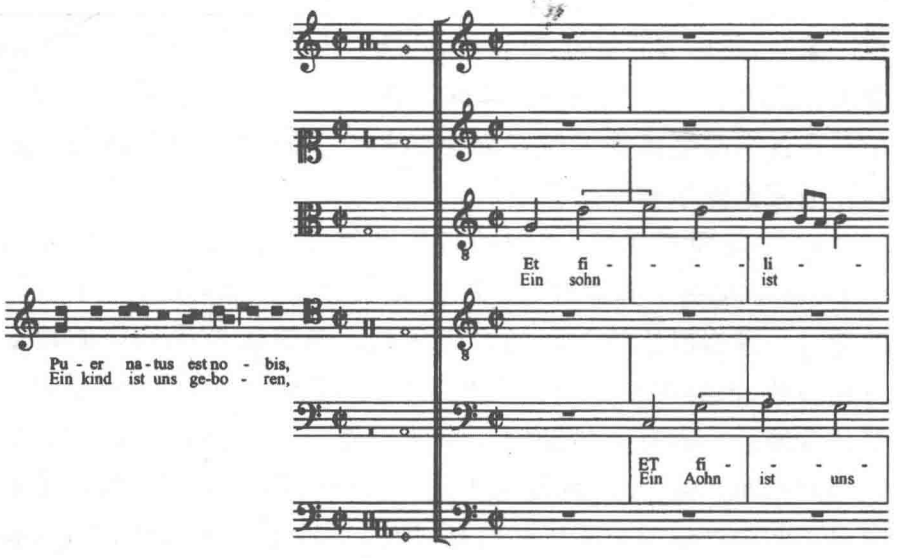
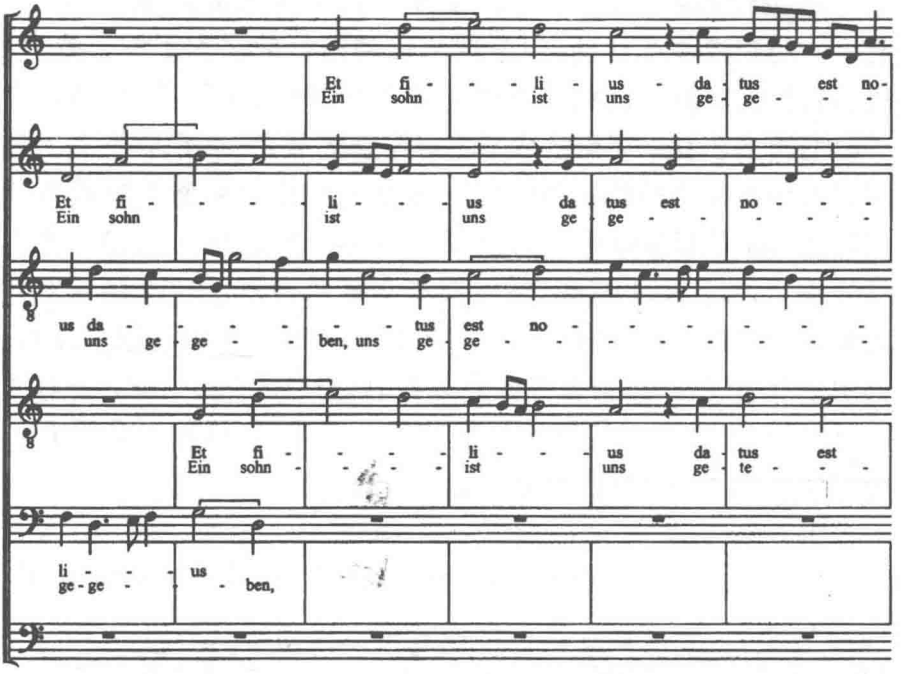
到了 15 世纪中叶，英国的音乐已经发展成为一个多样化的体系，其中包括了弥撒曲、经文歌、赞美诗等体裁，还产生了圣诞颂歌这一种当时比较新颖的合唱体裁。圣诞颂歌中的宗教性质占到多数，但其中还是有很多世俗内容，是西方的宗教体裁向世俗化发展的一种有力的证明。除此之外，这一时期还出现“法伯顿”和“福布尔东”这两种复调手法。这一时期的英国合唱音乐表现出了和中世纪时期不同的特性，即力图追求主调风格、丰富、和

谐的音响，体现出新和谐观。

第二，西方的“勃艮第作曲家”“法—佛兰德作曲家”这两种形式，对意大利、法国等国家的教堂复调技术起到了推动作用，并且还把英国音乐和谐、明朗的艺术表现特点吸收进去，形成了欧洲音乐中鲜明的北方风格。

15 世纪末到 16 世纪初的这一段时间(1480—1520)为文艺复兴的兴盛时期，这一时期“法—佛兰德作曲家”的主要代表作曲家为若斯坎、奥布雷赫特、伊萨克、拉吕等。其中，以若斯坎最为著名。他一生创作了包括 18 首弥撒曲、100 首经文歌和 70 首尚松在内的大量作品。他创作的弥撒曲为 16 世纪弥撒曲的发展拓宽了道路。奥布雷赫特创作了 29 首弥撒曲、28 首经文歌等。在这一时代的作曲家里，只有他是荷兰人，在音乐的风格上也表现得最保守。伊萨克是一位比较高产的音乐作曲家，具有较多方面的音乐才能，创作了大量的弥撒曲，还创作了大量的世俗音乐，并采用了法文、德文及意大利文歌曲，比如他创作的六声部经文歌《有一婴儿为我们而生》(例 1-3)，基于宗教的体裁上进行的创作，上面采用拉丁语，下面采用的是德语。

例 1-3

伊萨克《有一婴儿为我们而生》

若斯坎以后的1520—1550年这段时间里，又出现了新“法—佛兰德作曲家”，如贡贝尔、克来门斯等。他们在继承原来传统的基础上，又扩散到欧洲的其他地方，并且还逐步和当地的音乐加以融合。

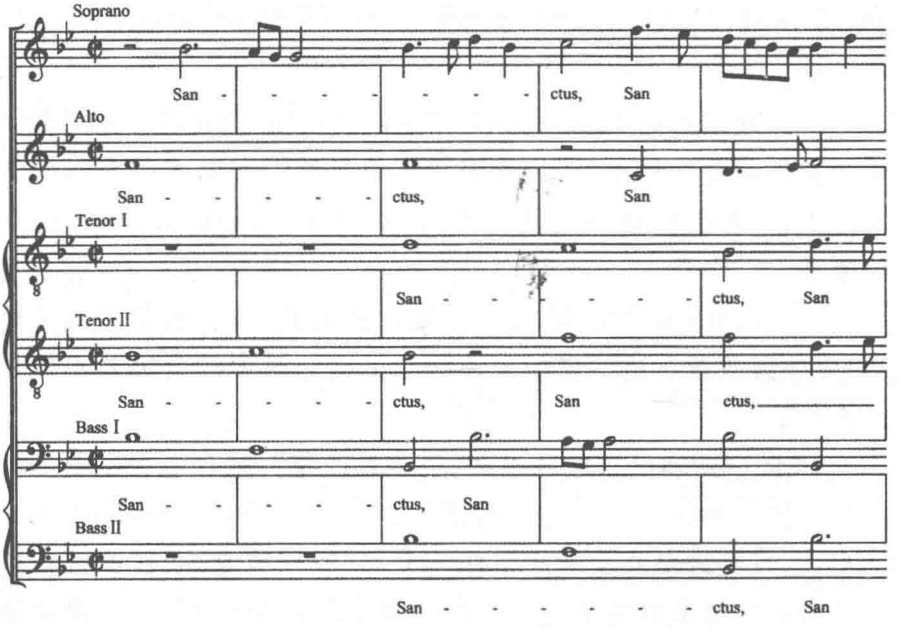
第三，16世纪欧洲发生了一次宗教改革运动，随之而来的就是“反宗教改革”，这二者极大地推动了这一时期的合唱艺术快速向前发展。

16世纪欧洲的宗教改革和“反宗教改革”，把合唱和宗教之间的关系进一步拉近了。这个时期的合唱中，世俗精神得到了大大的加强，这种现象在宗教改革作曲家和“反宗教改革”作曲家们中间都得到了极大程度的反映。1517年，德国神学家马丁·路德率先发起了宗教改革运动。作为改革的一部分，音乐改革也随之展开，其中，改革所带来的最大成果是众赞歌诞生了，随之就变成了这个时期的新宗教性合唱体裁。马丁·路德推行改革期间的重要作曲家为瓦尔特、格奥尔格·劳乌等。

16 世纪的第二个 25 年里，在罗马的天主教会内部也悄然发起了一场宗教改革运动，但是这个运动的目的是为了纯洁教会，遏制新教的发展。所以这场改革也叫作“反宗教改革”运动。这一时期的文艺复兴潮流已成了不可阻挡之势，因此就产生了一种新旧风格相融合的新宗教音乐。而意大利作曲家帕莱斯特利纳所创作的宗教音乐恰好就具备了这样的风格。他一生曾创作大量的作品，包括 104 首弥撒曲，约 250 首经文歌，约 50 首意大利语歌词的宗教牧歌。但他的成就主要体现在弥撒曲的创作方面，其中最重要的作品《马塞里教皇弥撒》就是代表（例 1-4）。与此同时，他还创作出了一些纯世俗的牧歌。总之，他对欧洲合唱音乐的发展作出了创造性的贡献。

例 1-4

帕莱斯特利纳《马塞里教皇弥撒》圣善曲与祝福曲



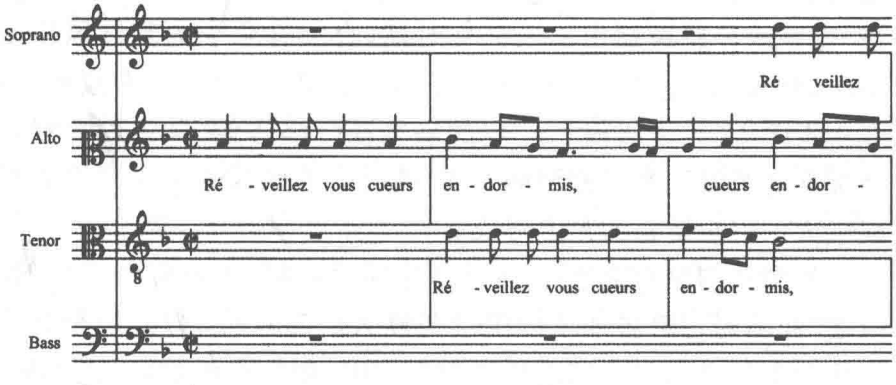
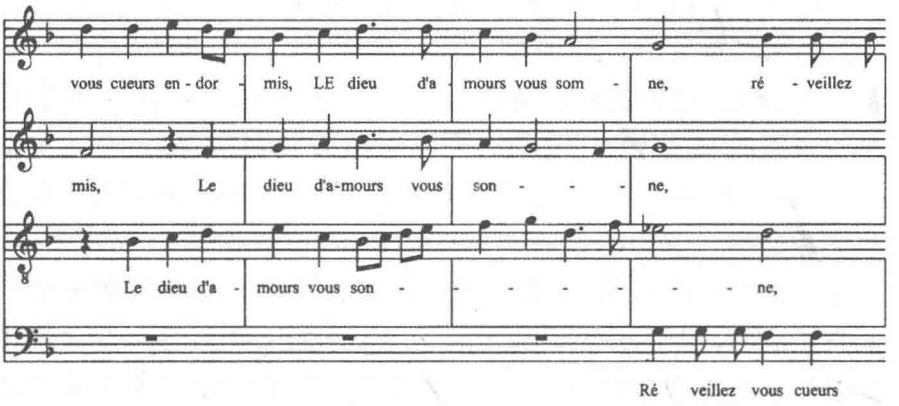
在这个时期，还有另外一个著名的作曲家威廉·伯德。他的创作作品深受“反宗教改革”影响，有一种比较严谨的复调风格。

第四，随着欧洲的宗教合唱发展的还有意大利的牧歌，它是文艺复兴后期发展的新面貌。

16 世纪，意大利牧歌虽然与 14 世纪的牧歌在名字上相同，但是二者之间有比较大的差别。早期牧歌多为四声部，分布在佛罗伦萨、罗马等城市，基本是主调风格。早期牧歌的主要代表是作曲家费斯塔。中期的牧歌多是五个声部，主要分布在威尼斯，不过也含有四或六声部，代表性的作曲家为罗勒。晚期的牧歌已经走向了成熟，创作过程中也采用了“绘词法”，并且还大量地使用宣叙性节奏音调，色彩对比十分强烈。主要的代表作曲家是韦尔特、马伦齐奥等。

除了上述的主要国家之外，16 世纪的世俗合唱也在其他的国家中得到十分迅速的发展。其中，法国就有民族风格十分鲜明的合唱体裁——尚松。这一时期的尚松和“法—佛兰德作曲家”时期的尚松是不同的。从歌词的内容方面来看，这个时期的尚松更加具有世俗的精神。在题材的内容方面也十分的广泛，但是爱情内容在歌词中占有较大的比例。法国尚松的代表作曲家有塞米西和雅内坎。其中，雅内坎的代表作有《战争》《醒来吧，沉睡的心灵》(例 1-5)。雅内坎在晚年时候还采用了加尔文基调创作尚松。

例 1-5

雅内坎《醒来吧，沉睡的心灵》



16 世纪的德国也出现了世俗合唱——“复调利德”。这种合唱形式多是三声部，旋律大多在最高声部。在 15 世纪末、16 世纪初期，这种题材形式得到了充分的发展。

二、西方合唱艺术的成熟与发展

(一)巴洛克时期合唱音乐

从巴洛克时期开始到 19 世纪末期，是西方合唱艺术的成熟和发展期。在巴洛克时期，歌剧诞生了，这就为合唱在歌剧的舞台上找到了一处用武之地，并成了歌剧艺术中的重要表现手段。随着歌剧的发展，一批宗教性质的大型声乐体裁如清唱剧、康塔塔、受难乐等脱颖而出。巴洛克时期，合唱音乐中的复调风格被削弱，相反地，主调音乐的地位开始凸显出来，变得愈来愈重要，在中世纪、文艺复兴时所产生的宗教性合唱体裁、世俗性合唱体裁都在这个时期有了较快的发展，此时合唱已成为了一种来表现现代人的思想情感的艺术形式。

欧洲歌剧最初起源于意大利的佛罗伦萨，主要得益于“卡梅拉塔”社团对古希腊戏剧的推崇与复兴。1594 年，诗人利努契尼和作曲家佩里二人之间进行紧密的合作，创作除了歌剧《达夫尼》(Dafne)，这部歌剧首演于意大利的佛罗伦萨，标志着欧洲歌剧的

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com