

童声 合唱

TONGSHENG HECHANG
FUDAO YU ZHIHUI

辅导与指挥

◎ 陈巧姑 著

金盾出版社

童声合唱辅导与指挥

陈巧姑 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书从专业角度介绍了童声合唱概述、歌唱前的准备、童声合唱基础知识、微声训练、童声合唱的高音训练等技巧知识。从教师急需考虑,从解决少儿合唱排练实际入手,深入浅出,实用性强,是童声合唱辅导与指挥的必备参考书。

图书在版编目(CIP)数据

童声合唱辅导与指挥/陈巧姑著. -- 北京:金盾出版社,2013.6
ISBN 978-7-5082-8131-5

I. ①童… II. ①陈… III. ①童声合唱—歌唱法②童声合唱—指挥
IV. ①J616.2②J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 040701 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司

正文印刷:北京万友印刷有限公司

装订:北京万友印刷有限公司

各地新华书店经销

开本:705×1000 1/16 印张:12.5 字数:220 千字

2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:29.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

F 前 言

oreword

很高兴看到陈巧姑老师所著《童声合唱辅导与指挥》出版。

在由中国音乐家协会和中央电视台主办的全国少儿歌曲电视大赛上，听了陈巧姑老师指挥温州市少年艺术学校男童合唱团的演唱，我很振奋，因为男童合唱团在国内外屈指可数，非常宝贵。这是一支训练有素、团队整齐、充满男童特有的阳刚之气与朝气和活力的优秀童声合唱团队。前不久，陈巧姑老师指挥的温州市少年艺术学校男童合唱团获得在美国辛辛那提举办的第七届国际合唱节锦标赛童声组冠军。在颁奖晚会上，当中华人民共和国国歌、国旗奏响升起时，不少人眼里噙着泪花，全场掌声雷动，经久不息。我国驻纽约总领事孙国祥上台与指挥陈巧姑老师和合唱队员一一握手道贺：“你们为祖国赢得了荣誉。”他们曾先后获第四届童声合唱节、第二届中小学生合唱比赛、第六届国际合唱比赛的金奖，还应维也纳市政厅和维也纳男童合唱团首席指挥的邀请，在维也纳金色大厅与维也纳男童合唱团同台演出。

《童声合唱辅导与指挥》的出版，无疑对我国童声合唱事业的繁荣与发展是一件大好事。书中所撰写的美好童声合唱的含义，获得美好童声合唱的途径，童声合唱基础训练的方法和内容，以及经典作品的分析与演唱提示，是陈巧姑老师多年学习和实践的全方位梳理与总结的精华，行文阐述全面、系统、准确、科学、细致，不但具有一定理论水平，更具有很好的实用性，对从事和热爱童声合唱事业的同行及老师具有很好的指导和参考价值。

童声合唱事业的发展，离不开热爱这个事业的优秀指挥。指挥是合唱团的灵魂，没有好的合唱指挥，就没有好的合唱团。一个好的合唱指挥不但能带出好的合唱团，更重要的是能撑起一片艺术蓝天，带动整个地区的合唱事业发展。

我相信，《童声合唱辅导与指挥》的出版，对我国童声合唱事业的进一步发展将起到积极的推动作用，使童声合唱百花园更加艳丽多姿。

著名作曲家
中国文联副主席
中国音协分党组书记
驻会副主席

徐沛东

C 目 录 ontents

第一章 童声合唱概述	1
一、童声合唱的概念	2
二、美好童声合唱的含义	2
三、获得美好童声合唱的途径	4
第二章 歌唱前的准备	5
一、歌唱的姿势	6
二、童声合唱的发音	6
三、童声合唱的声音训练	7
四、找找歌唱前的两种感觉	8
五、体会歌唱时的共鸣与呼吸	9
六、学会哼鸣的方法	11
七、打哈欠的方法很见效	12
八、在笑声中学会歌唱	13
第三章 童声合唱基础训练	15
一、气息的训练	16
二、起声的训练	20
三、共鸣的训练	25
四、影响发声和共鸣的因素	32

第四章 微声练习	35
一、微声的概念.....	36
二、微声的训练方法.....	36
三、微声的发音技巧.....	37
第五章 童声合唱的高音训练	39
一、关于童声的高音.....	40
二、童声无高音、中音、低音区别.....	41
三、按花腔唱法训练很见效.....	42
第六章 童声合唱的音准、节奏、速度训练	45
一、奥尔夫节奏练习.....	46
二、旋律音准训练.....	49
三、和声音准训练.....	54
四、影响音准的因素.....	59
五、对作品音准和倾向的分析.....	61
六、耳语式轻唱与单音的音准.....	64
七、旋律音程与和声音程的音准.....	65
八、演唱的速度由指挥控制和掌握.....	66
第七章 童声合唱的协调与对比训练	67
一、协调训练.....	68
二、对比训练.....	69
第八章 童声合唱的咬字吐字训练	71
一、音素——咬字吐字的最小单位.....	73
二、韵母——歌唱线条的基础.....	76

三、影响咬字吐字的因素·····	80
四、咬字吐字练习及作品分析·····	86
第九章 童声合唱的音色平衡训练·····	87
一、歌唱的音色·····	88
二、音色的平衡训练·····	94
三、影响音色的因素·····	96
四、音色变化训练·····	99
五、声音与音程·····	110
六、连音、半连音、顿音、断音训练·····	111
第十章 童声合唱的排练·····	121
一、演唱姿势、相互倾听与轻声演唱·····	123
二、合唱团练声与排练·····	124
第十一章 歌唱中的音质、音量与平衡训练·····	127
一、音质与音量·····	128
二、音量平衡训练·····	129
三、与音量有关的各种因素·····	141
四、音量变化训练·····	143
五、儿童与成人歌唱的差异·····	146
第十二章 表情是童声合唱的灵魂·····	149
一、内在的表情·····	150
二、声音的表情·····	150
三、力度与表情·····	150

第十三章 唱好起音与止音	153
一、培养起音的音乐感与节奏感.....	154
二、起音的呼吸,歌唱与止音艺术化.....	154
第十四章 对作品的综合分析	157
《故乡的亲人》.....	158
《茨冈》.....	165
《拨弦波尔卡》.....	175
《欢乐的那达慕》.....	180
第十五章 童声合唱的误区	185
误区一:儿童的声音应该是自然的.....	186
误区二:儿童唱歌不可太难太复杂.....	186
误区三:儿童的音域不用太宽,十度就可以了.....	186
误区四:中国的声音实,外国的声音虚.....	186
误区五:真声音量大,假声音量小.....	186
误区六:变声期要绝对禁唱.....	187
误区七:童声合唱团无需专业指挥.....	187
误区八:忽视合唱艺术的功能和作用.....	187
误区九:“这个合唱团基础太差,我不打算指挥”.....	188
结 束 语	189

第一章 童声合唱概述

TONGSHENG HECHANG FUDAO YU ZHIHUI

一、童声合唱的概念

童声合唱是一种高雅的音乐艺术表演形式，是对学生进行审美教育的一种极为重要而富有成效且其他任何学科都无法替代的手段，是培养学生喜爱音乐和提高对音乐的鉴赏能力、激发孩子们乐观向上、丰富形象思维能力并促进智商和情商发展的重要途径。童声合唱时刻调整着和谐与融洽的合作情谊，使每个合唱队员时刻保持纯真、坦荡的良好歌唱状态。正是经过这样潜移默化的培养，造就了孩子们高尚的道德情操、牢固的集体主义观念和乐观向上的健康心理。

在欧洲，以优美的童声和娴熟的合唱技巧享誉于世的维也纳男童合唱团为代表，童声合唱已有几百年的历史；在我国，解放后第一个少年合唱团——中央人民广播电台少年广播合唱团成立于1951年。当代，童声合唱艺术拥有众多的听众和爱好者，特别是改革开放以来，随着对外文化交流的活跃，国家教委和各省、市教育主管部门对美育的加强，各地的童声合唱活动如雨后春笋频频涌现，童声合唱艺术在我国得到了空前的发展。无论合唱团的数量，还是演唱的水平，都呈现喜人景象。以优秀童声合唱团为例，广东省有深圳中学合唱团、深圳高级中学合唱团等40余支，上海有小荧星等常年坚持活动的优秀少年合唱团50余支。赖广益、杨鸿年、孟大鹏、施明新、林振地、徐瑞琪等专职从事合唱的指挥与研究者，为我国童声合唱事业的发展作出了突出贡献。

童声是美好的。世间的音乐，没有比童声合唱更平和、清澈、明亮和纯洁；没有比它更能体现春天般的勃勃生机，它是世上其他声音所无法比拟或取代的。童声合唱艺术以它惊人的魅力影响着一代又一代人的成长，成为合唱艺术中一颗光耀夺目、五彩斑斓的明珠。

二、美好童声合唱的含义

合唱童声不同于独唱童声。

对来自不同环境各具不同音色特点又未受过训练的孩子，要做到在合唱集体中声音的和谐统一、融于一体，最终能达到“合”与“和”的效果，这就需要科

学的、整体化的发声方法。这个方法应当：既能保护孩子们稚嫩的声带，又能扩展孩子们过于狭窄的自然音域，适应合唱曲多声部较宽音域要求，还能为孩子们后天声乐技能的进一步发展与衔接，奠定科学的声乐基础。

这个发声歌唱的科学方法，就是“高位置的头声歌唱法”。其要领有三：

1. 微含着水似的歌唱

扬眉，面颊微提，微笑，做打哈欠似的口形；以头腔为主，带动口、咽、鼻、胸腔的整体共鸣。形象地启迪儿童去掌握正确的歌唱方法：口盖就像城门闸，要弧形微弓；两唇就像两扇城门，上下打开而不是撑开；歌唱时口里像含了一口水，即我们常说的“微含着水似的歌唱”。引导孩子们通过这样的方法获得口腔共鸣的发声效果。

2. 高位置发声

可以形象地把眉心以上称为“楼上”，眉心以下称为“楼下”。启迪孩子唱歌时，无论唱高、中、低音，都要像在“楼上”发出的声音一样高亢、清新、透明。鼓励孩子们互相聆听、辨别，训练培养高位置歌唱意识。这种接近女高音的发声方法，就是合唱童声的高位置发声法。

3. 有气柱感的声音

反复强调声音要有气息的支持，即有下方呼吸控制的声音：歌声要竖，气息要横，小腹微收来支持声音。用形象启迪孩子们用竖起来的声音唱歌：保持哈哈大笑似的喉头状态，用双手的中指按着耳前方的蝶窦部位，两手拇指同时分别按下颌部位，感受竖唱声音的口型；想象着火车、轮船发出的气息向上冲击的汽笛声，充分感觉声音“竖起来”和“气柱感”的视听感官形象。同时注意声带闭合良好，各共鸣腔自然充分张开，以求音量的饱满和音色的丰润，用高位置声音求得音响的明亮和穿透力。

经过科学的训练、引导和加工渗进了假声成分，获得了高位置的头腔共鸣，比孩子们原来的嗓音圆润了，音域宽了，有弹性了。它既能使集体的音色统一和谐，富于表现力和控制力，又可使孩子们嗓音音域得以大大的扩展。

三、获得美好童声合唱的途径

1. 轻声歌唱

在力度记号 *p* 和 *mp* 音量范围内进行歌唱训练，要像妈妈哼唱催眠曲那样轻柔，那样轻松愉快，那样自然流畅，让孩子们充分体会每个发声器官在歌唱时是如何协调活动的。这样易于建立正确的声音观念，并将对孩子嗓音的保护以及获得轻松流畅的歌声产生积极的作用。但要注意，轻声绝不是过分强调轻，这样反而会造成漏气的、消极的虚声和气声。而是要有正确的气息支持，通过科学的方法训练，初步取得富有美感的声音。

2. 由轻声带出假声

歌唱中的假声是位置较高的，用假声来找到头声是立竿见影的捷径。要让学生学会用两个嘴唱歌：咽腔是歌唱者真正的嘴，还要锻炼学会使用后咽壁挺立起来的演唱方法。强化抬起软腭的训练，逐渐养成积极的歌唱状态，这样就能逐步获得美好的头声。

3. 用下行音阶练习获得头声发声效果

从富于头声的母音（*u*、*ü*）开始，体会利用发 *u*、*ü* 的声音振动感觉位置在鼻梁上面部分，集中在眉心前额顶部，逐渐培养高位置的歌唱意识，进一步引伸到其他开口的母音 *o*、*a* 等也要保持高位置的感觉来演唱，是获得美好头声的重要步骤之一。理解和辨别头声主要靠听觉，如在同一高音上先唱“*u*”，接着唱“*a*”，未经训练的儿童“*u*”是比较容易获得头声的，但当再唱“*a*”时声音便会从高位置的头声骤然掉到口腔里，变成“白声”的发声状态，如同从楼上掉到楼下的感觉。

事实证明，利用“楼上”和“楼下”这个形象比喻，使学生从中体会头声发声的要领是行之有效的。练习时从“楼上”头声发出的高位置开始逐级下行到中低音时，要尽可能保持用高位置的头声来唱出下行音阶的音列，一个音一个音地去校正发音的位置。这样就能获得在童声合唱中从横的（旋律）或纵的（和弦）音色上的一致。

第二章 歌唱前的准备

TONGSHENG HECHANG FUDAO YU ZHIHUI

一、歌唱的姿势

只有养成良好的歌唱姿势，才能在歌唱上取得成就。具体要求如下：

1. 两脚分开约十公分

如果是独唱，两脚可稍一前一后，重心在前脚，后脚支撑。在合唱时，重心平均放在两脚，这样重心稳定，便于用力。

2. 坐在椅子前三分之一处

这是为了避免学生后背依靠椅背影响歌唱，克服歌唱器官变得懒惰，有利于形成积极的歌唱状态。

3. 收腹，挺胸，两肩略向后闪

腰挺直但不僵硬，胸挺起有利于歌唱的气息支持，两肩打开显得有精神。

4. 下巴微收

在刚开始学习唱歌时，学生往往有下巴紧张或抬起的习惯，如不及时纠正，势必会影响今后的发声和演唱，因此，要时刻提醒学生“下巴放松，放下”。

5. 眼睛看指挥

眼睛看指导老师或指挥对于合唱团的学生尤为重要。一般情况下，让学生的眼睛平视略往上（高）看，但在合唱团中，眼睛视线应统一集中在指挥身上，要看到指挥的手势变化和面部表情并随时进行情感交流。这是每一位合唱团员必须做到的。

二、童声合唱的发音

在合唱演唱中，词意的表达靠辅音，而乐音的延续要靠元音。如果辅音的形态表达不正确，词义将含糊不清，但辅音不能产生乐音，也不能延续，它必须快速过渡到元音。因此，辅音一般不占音符时值或尽可能少占时值，任何对辅音的延续将直接导致合唱的不完整和启口不一致。而元音形态表述的准确与否将影响

演唱的音色，同时，元音形态的保持一致将直接关系到词义和演唱的音质。汉字有多元音组成的复合韵母。如果按说话的习惯表达，词义、音色、口形都要跟着改变，其发音就将产生变化。为此，将复合韵母看作一个“混合元音”来演唱，这样就保证了发音的延续。如：yao则唱成y-ao，不能唱成y-a-o，这样的乐音共鸣形态才是统一的、不变的，声波的形态才能完整。

为保证共鸣腔形态的统一和音色的一致，可以对所演唱的元音进行修饰。在发元音 ü-u-o-a-e-i中，其口腔形态是从竖圆往横扁逐渐变化的，演唱时，音色也随之由暗往明亮改变。而合唱要求保持音色的一致，这是调配合唱音色的重要保证。因此，为使音色保持一致，在演唱“横”的元音时用“竖”的元音形态去修饰它，如唱i时用ü的口形，唱a时用o的口形来修饰。修饰的原则是在保证口型和音色不变的条件下，任何元音都可用其他元音进行修饰。

合唱是群体的艺术形式，要求磨灭个性，追求共性。合唱也是一门综合艺术，音色、音量、音准等问题在演唱过程中可能同时出现，或相互影响。因此在合唱中，指挥处于相当重要的位置。

三、童声合唱的声音训练

童声合唱训练一般从声音训练开始。声音训练包括音准、节奏、听音等多项内容，但其还是以歌唱技巧、发声方法与合唱技巧为主的基本训练。

合唱声音训练的目的是将发声器官的肌肉松弛而灵活起来，处于积极的歌唱状态。好的合唱音质来源于正确的歌唱姿势和正确的发声方法，保持兴奋的歌唱状态和打开喉咙，放松下巴，张开两指大的口形和抬高下颚，以打哈欠的感觉进行发声。

童声合唱要求发声达到共性的主要手段靠的是共鸣。只有解决好各部位的共鸣，才能取得合唱共性。因为合唱的基础是声部的整齐与和谐能力，声部的基础是个人演唱基本功的提高。童声合唱发声必须服从整体，这样才能达到各声部间的均衡与和谐。这就是合唱声音训练的重要意义所在。

训练方法如下：

起声练习——合唱的起声对演唱好一首作品至关重要，好的起声会使发声歌唱处于积极正确歌唱状态，有了正确的、统一的歌唱状态，才能获得正确美好的声音。合唱的起声以“激起”为主，歌唱者在演唱每一个音时应该平稳而利索。如果起声不正确，或模棱两可、拖泥带水，这样的唱法最令人讨厌，不耐烦。合唱的起音要果断，延续要平稳，收尾要干净利索。

起声应从以下四个方面进行训练：

一是气息支持；

二是声带闭合；

三是共鸣腔打开；

四是要将即将发出声音的音高、音量、音色、韵母的形态想好，准备好，紧接着在瞬间发出的声音。

四、找找歌唱前的两种感觉

（一）模仿小猫叫时胡子往上翘

通过“翘”使硬口盖抬起打开，使面部呈现微笑状态。在叫（mi）的一刹那抓住发声的感觉，这就是我们所说的发声“位置”。位置找到了，感觉也就找到了，声音自然就对了。

著名声乐大师贝基认为，不要去管肌肉、声带，只要声音对就行。对儿童的发声教学更是应当以感性为主，小猫的叫是积极的，要引导同学们学会小猫叫的感觉。对于儿童不要讲什么“软腭”“小舌头”，这些东西即便给成人讲，往往也是一头雾水，不利于正确地歌唱，只会使好的声音跑到喉咙里，结果是缺乏共鸣，更无高位置，何况孩子。

（二）头上有顶着东西的感觉

有了这个感觉，发声就会有保持的感觉，喉咙也不会提上来。在开始训练时，每次都要突出“顶”，这样全身会很积极。在“顶”的感觉中歌唱，是歌唱中所需要的状态，目的是让学生从初学歌唱起，喉咙就不要提起，而要往下沉。