

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

合唱指挥

Hechang Zhikui

张瑞琼 许蓉 编著

上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

合唱指挥

Hechang Zhihui

张瑞琼 许蓉 编著

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱指挥 / 张瑞琼, 许蓉编著. — 上海: 上海交通大学出版社, 2013

高等学校音乐专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-313-09337-0

I. ①合… II. ①张… ②许… III. ①合唱—指挥法—高等学校—教材 IV. ①J615.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第313530号

合唱指挥

张瑞琼 许 蓉 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海锦良印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 17.5 字数: 291 千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

ISBN 978-7-313-09337-0/J 定价: 49.20元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

编审委员会

顾 问（按姓氏笔画为序）

王建元 作曲家、南京艺术学院教授
刘正维 音乐理论家、教育家、武汉音乐学院教授
陈国权 音乐理论家、作曲家、武汉音乐学院教授
沈 旋 音乐理论家、上海音乐学院教授
吴粤北 作曲家、中央音乐学院教授
赵屏国 钢琴家、中央音乐学院教授
赵晓生 作曲家、钢琴家、音乐理论家、上海音乐学院教授
顾 欣 中国艺术研究院教授、中国东方演艺集团董事长
曾遂今 音乐理论家、中国传媒大学教授

主任委员（按姓氏笔画为序）

王 晔 音乐理论家、中国西方音乐学会副会长兼秘书长
林 晔 钢琴家、中央音乐学院副教授
姜 旻 音乐理论家、华东师范大学教授
曹通一 指挥家、上海音乐学院教授

委 员（按姓氏笔画为序）

包小慧	冯 玲	冯 雷	刘 鹏	齐 江	李 嘉
陈 岗	肖杨新	陈欣若	张 湧	张敬忠	姚 岚
胡秋岩	姚毅萱	泰 尔	凌 娜	徐海准	涂维民
崔鸿根	熊 伊				

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

学术委员会

委 员（按姓氏笔画为序）

王珍琪	毛晖敏	李 飞	李文红
李 沙	刘 柳	来小玲	杜青云
张敬忠	赵 明	赵 涛	彭育凡

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材
《合唱指挥》编写委员会

主 编 张瑞琼 许 蓉

副主编 闫晓芳

内容提要

本书是一本为音乐教育而作的合唱指挥教材，富有知识性和实践性、基础性和普及性。本书从合唱、指挥、作品实例讲解三个部分进行编写，行文简明扼要，富有很强的实践性，适合高等院校音乐专业及高职高专音乐表演专业使用，也可以作为中等艺术学校及业余合唱队、歌咏队的指挥教材。

作者介绍

张瑞琼

山西工商学院音乐传媒学院院长、教授，中国音乐家协会会员、全国高师作曲技术理论协会会员、山西省音乐家协会理事。从教三十多年来，曾主讲合唱指挥、钢琴、和声学等课程，并在海内外发表论文、作品四十多篇（部），多次荣获优秀创作奖、最佳指挥奖、省艺术教育先进个人等称号。

许 蓉

山西晋中学院音乐学院副教授、硕士研究生，山西省音乐家协会会员、山西省小提琴协会会员。教授多门音乐理论及音乐技巧课程，曾发表国家级与省级论文十八篇，荣获中国素质教育先进工作者、山西省优秀辅导教师等称号。

序

PROLOG

近年来，我国的合唱活动蓬勃发展，合唱艺术逐渐被人们所喜爱。一些大中城市定期或不定期的举办合唱节、合唱比赛等活动，甚至有一些行业或学校的合唱队出国演出交流，还有一些国外的合唱组织来中国访问演出，使人们的视野更加开阔。于是，合唱指挥的重要性为人们所关注。

合唱是一种音乐表演艺术，合唱指挥也是一种表演艺术。它要求合唱指挥者应具有良好的音乐听觉，特别是多声部的音乐听觉；具有较好的声乐修养，特别是应具备合唱的训练能力；具有既规范又富有创造性的指挥技能和一种“群众领袖”（leadership）的风范。

这是一本为音乐教育而作的合唱指挥教材，适合高等院校音乐专业及高职高专音乐表演专业使用，也可以作为中等艺术学校及业余合唱队、歌咏队的指挥教材。本教材从合唱、指挥、作品实例讲解三个部分共九章进行编写。行文简明扼要，富有很强的普及性、实用性及实践性，为初学合唱指挥的读者提供了必要的基础理论知识和指挥法（技能）基础训练。

作者张瑞琼同志，早年毕业于山西大学艺术系，后来又在中央音乐学院进修作曲和指挥。三十多年来，他一直在教学第一线勤奋、敬业地工作，积累了丰富的教学和艺术实践的经验，丰富了理论修养及领导、组织、管理能力。这为他撰写本书提供了良好的条件。

作者送来书稿，要求我为其写“序”。于是，连夜翻阅，出于我对他的长期了解和良好印象，以及对其书中许多观点和主张的认同，所以欣然从命，匆匆写此为“序”，愿向读者推荐并愿与大家共同探讨、促进合唱艺术的发展。

姚思源

2012年3月于首都师范大学

目录

CONTENTS

第一章	合唱的发展概述 / 1
第一节	什么是合唱 / 1
第二节	合唱的起源与发展 / 2
第二章	指挥的基本条件与基本动作 / 5
第一节	指挥的职责 / 5
第二节	指挥的基本条件 / 6
第三节	指挥的姿势 / 7
第四节	指挥的基本动作 / 8
第五节	指挥棒的握法与使用 / 11
第三章	合唱的组织形式 / 15
第一节	组织形式 / 15
第二节	气息 / 17
第三节	合唱队的队形排列 / 18
第四章	指挥的各种拍子图式 / 21
第一节	各种拍子图式 / 21
第二节	拍子的“点”与“线” / 31
第三节	拍子的“虚”与“实” / 33
第四节	休止 / 36

第五节 分拍 / 40

第五章 指挥的起拍、收拍、呼吸、延长 / 43

第一节 起拍 / 43

第二节 收拍 / 59

第三节 呼吸 / 60

第四节 延长 / 79

第六章 合唱的音准 / 81

第一节 音准的概念 / 81

第二节 如何正确的唱准音程 / 82

第三节 如何正确唱准和弦 / 90

第七章 合唱中的统一、协和与平衡 / 97

第一节 统一 / 97

第二节 协和 / 109

第三节 平衡 / 114

第八章 合唱作品的读谱与排练 / 127

第一节 读总谱的必要性 / 127

第二节	分析总谱、设计图式 / 128
第三节	作品范唱 / 131
第四节	作品视唱 / 136
第五节	分声部练习 / 138
第六节	声部分析 / 140
第七节	合排 / 142
第八节	合唱作品的分析与处理 / 145

第九章 不同类型、不同时代的合唱指挥作品练习实例 / 153

参考文献 / 264

后记 / 265

第一章 合唱的发展概述

第一节 什么是合唱

合唱是声乐艺术的最高表现形式，是通过多声部、多层次、多种表现手段及处理方法达到高度协和的一种综合性极强的艺术表现形式，合唱分为有伴奏和无伴奏两种表现形式。合唱这种艺术更多的是淹没个体，没有发挥个性的可能，而是要有极强的团队精神和集体主义思想，所以它是群体艺术的结晶，是一个有生命力的和谐整体。合唱包括了和声、复调、转调等多种旋律织体的表现形式，它音域宽广、音色丰富，极富于声音的表现力，最善于表达人们复杂、细腻的思想感情，同时也可陶冶人们的灵魂，使人的精神领域得到升华。

合唱艺术体现着一个国家民众的文化艺术素质，展现着一个国家、民族以及时代的精神风貌。合唱是普及性最强、参与面最广的音乐表演形式之一，其本身就具有强大的凝聚力，对于培养人们的集体主义荣誉感和团结精神，具有不可忽视的积极作用。合唱艺术最能够体现人民群众的思想感情，同时也是最能提高人们对音乐的理解和丰富的想象力，对提升人的综合素质有不可小视的作用。

合唱的形成源远流长。早在远古时期，人类就喜欢在狩猎、农桑之余聚集在一起唱歌、跳舞，以表达各种不同的情绪，这即是人类早期的歌唱。但这时的歌唱没有固定的音高和旋律，随着社会的不断发展，这种歌唱形式逐渐形成了固定的旋律，有了统一的音高。然而由于人声在生理结构上的差异，如声带长短、厚薄及其他一些发声器官的不同等先天因素，导致在歌唱的音区上存在一定的差别，所以在众多人演唱同一音高的旋律时，会有一部分人感到不适应。在这种情况下，人们开始寻找一些与原来旋律不同，但又协和动听的乐音，使之与集体歌唱同时进行，这样一方面能适应自己的音区，另一方面又能取得丰富的演唱效果。在这个分流的过程中，有一些相同或相似的人声，也自发地结合起来，逐渐在歌唱中形成了另外的旋律和不同音高的声部，这就是合唱的雏形。

第二节 合唱的起源与发展

在西方的十三、十四世纪，合唱最初是以单音音乐为主（齐唱），后来逐步变为由原来的旋律为固定音调，在此基础上另外加上一个与之对立的旋律。这种主旋律和对立旋律结合的形式叫做“奥尔加农”（Organum），是复调音乐的雏形，它为日后的合唱奠定了基础。由于宗教音乐在西方音乐史上曾处于统治地位，所以唱诗班的盛行大大推动了合唱的发展，大量的宗教歌曲就是以合唱的方式推广的。文艺复兴时期以后，音乐家们创作了很多清唱剧、受难乐（Passion）和康塔塔（Cantata）等宗教性合唱体裁，这些作品在保留浓重的宗教色彩的同时，更多地融入了世俗感情，表现了普通人的情感，体现出了人文主义精神，使合唱逐渐地接近人民生活。古典主义时期的合唱作品不论是思想内容上，还是表现形式上都有了较大的变化，曲式结构规整、音响丰富，音乐逻辑性也大大地加强了。以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的音乐家们创作出了大量的合唱作品，特别是贝多芬的《第九交响乐》，作曲家在末乐章的“欢乐颂”中首次加入了合唱形式，气势宏大、雄伟壮丽，使古典主义时期的合唱得到了很大的发展。浪漫主义时期以后的合唱更是得到了空前的发展，思想更为开放，追求自由和谐，从作品中反映的人文主义精神更加突出。

合唱最早传入我国是在清末时期，距今有百余年的历史。由于西方经济和文化的渗入，传教士把西方的宗教音乐带到了中国，于是开启了中国合唱音乐的发展之路。中国合唱艺术的发展大致可分为四个阶段：20世纪初，20世纪30~40年代，20世纪50~70年代，20世纪80年代至今。

一、20世纪初

这个阶段的中国合唱以基督教的圣咏诗合唱为主，也就是在原有的西洋旋律上配上中文译词来演唱，这种合唱是基督教传教士以传教为目的的产物。随后，一大批音乐留学生从国外求取新知回到中国，带动了以集体歌咏方式（齐唱）为主的“学堂乐歌”运动，为后来中国多声部合唱艺术的发展奠定了重要基础。这一阶段的主要代表人物是李叔同，他编写的学堂乐歌，一开始就采用各种形式的多声部音乐，有三部合唱《春游》、二

部合唱《留别》等。在李叔同之后，萧友梅的三部合唱《晚歌》、大型女声合唱《别校辞》以及赵元任的四部混声合唱《海韵》都是我国20世纪20年代合唱作品的最高标志，至今仍然具有相当高的艺术水准和研究价值。

二、20世纪30~40年代

这一时期我国的合唱进入了民族化的道路，黄自先生于1933年写的清唱剧《长恨歌》，运用了我国民族特色的复调技法，具有鲜明的民族特点，是最早的大型合唱作品之一。这个时期我国进入全面抗战的时期，作品主要以抗日救亡、保家卫国为题材。如冼星海的《黄河大合唱》、《生产运动大合唱》、《九·一八大合唱》，生动地反映了全国人民团结一致、浴血奋战的抗战精神。

三、20世纪50~70年代

这一时期随着新中国的成立，合唱事业蓬勃发展，成立了许多专业合唱团体，作曲家也创作了大量的合唱作品。其中有反映民间生活题材的，例如瞿希贤的《牧歌》、麦丁的《远方的客人请你留下来》、王方亮的《三十里铺》，都成为我国合唱作品的经典，深受人们的喜爱；也有反映现实生活题材的，如罗宗贤、时乐濛创作的混声合唱《英雄们战胜了大渡河》，1951年王莘创作的《歌唱祖国》大合唱，周巍峙作曲、罗忠镕改编的《十里长街送总理》，刘炽的《祖国颂》，1960年代初期问世的《长征组歌》等，其中《长征组歌》是继《黄河大合唱》之后的又一大型的音乐作品，其主题鲜明、形式新颖、气势磅礴，深受广大群众的欢迎。同时，这时期的业余合唱也十分活跃，1958年上海音乐学院肖白、王久芳、王强、张英民等创作的《幸福河大合唱》，荣获第七届世界青年联欢节音乐比赛一等奖。

四、20世纪80年代至今

这一时期的合唱在受到“文革”的重创之后，又迎着改革开放的春天迅速发展起来。一些有追求、有思想的作曲家在這一时期创作出了一大批优秀的合唱作品，在内容和形式上他们勇于探索和创新，如瞿希贤作曲

的《把我的奶名叫》、田丰创作的合唱组曲《云南风情》、施光南作曲的《在希望的田野上》等。

到了20世纪90年代以后，我国的合唱事业取得了丰硕的成绩。作曲家尚德义创作的《大漠之夜》以完美的艺术性、剔透的审美价值、浓郁的艺术风格、新颖的时代风貌在2001年夺得了首届中国音乐“金钟奖”金奖第一名，其另一部作品《去一个美丽的地方》在2002年荣获第二届中国音乐“金钟奖”，这两首合唱作品作为第四届和第六届国际合唱比赛以及我国近年来各类合唱比赛的规定曲目。

青年作曲家曹进创作的《祖国不会忘记》在2001年中宣部第八届“五个一工程”奖评选中获奖。作曲家朱良镇2003年在“非典”期间与刘志康、狄其安合作创作大型交响合唱《生命的誓言》，感人至深、催人奋进，在抗“非典”慰问演出中，发挥了重要作用。

同时，还有一批用歌曲改编的合唱作品，如司徒汉改编的《春天的故事》和《走进新时代》、朱良镇改编的《祖国你好》受到了广大人民群众的喜悦，已成为了各个业余合唱比赛中经常演唱的曲目。

综上所述，合唱从古到今，从700多年前的西方到我国的百年发展，经历了漫长的岁月。如今不论国外还是国内，合唱事业正处于蒸蒸日上、蓬勃发展的繁荣时期，风格种类繁多、形式新颖别致，已经从过去单纯的大合唱逐渐地发展成为具有高度的专业性、艺术性及欣赏性的艺术形式。尤其是我国的合唱事业，在借鉴国外合唱艺术经验的同时，充分地吸收了我国特有的、丰富的民族音乐资源，不断创新、不断提高，正在走上一条具有民族特色的合唱发展之路。

第二章 指挥的基本条件与基本动作

第一节 指挥的职责

指挥即组织者、领导者，在合唱队、乐队中的指挥是艺术的指导者，也是协调整个合唱队、乐队的关键人物。有什么样的指挥就有什么样水准的合唱队。

作为指挥，他在一个团队中无论是在思想道德修养上，还是在专业素质上，都应该高人一筹。作为一个团队的领导核心，应具备良好的专业素养、道德风尚和精湛的艺术才能。

作为指挥，面对的是一个群体，其任务是根据音乐作品的内容、风格及主题表现要求，准确地用肢体语言、面部表情引导合唱队，并具有强大的感染力、号召力。无论是乐队还是合唱队，都能通过指挥的提示，感受到作品的节奏、速度、力度、情感及各种变化，使演唱（奏）准确无误地表现其作品的深刻内涵。

作为指挥，要练就一双“会说话”的手。其动作就是无声的语言，要有美感，不能有过失，不能多余，更不能含糊其辞。无论暗示、提示还是警示，都要表达得清晰、明确，把所要的意图表达到位。

作为指挥，要做到“镇定自如”、“指挥若定”、“清醒理智”、“胸有成竹”。同时，要不失热情和“爆发力”，具备较好的心理素质。

作为指挥，是将合唱（乐曲）作品不够完整、不够准确之处给予纠正，协调整个团队，正确地、有说服力地、有效地去指导与整合，共同完成作品的二度创作，尽可能完美、生动、真实地体现作品的本来面目。

作为指挥，应具备良好的音乐感受力、听觉能力、鉴赏能力、表现能力、记忆能力以及组织领导能力。

作为指挥，应具有高度的责任感与事业心，一个团队的成功与否，与指挥有直接关系，这一职业是神圣的，其责任是重大的。