

怎样 写 合唱曲

How to
compose
choral music

狄其安

上海音乐学院出版社

上海大学重点教材
数码艺术学院配套经费资助项目

怎样 写 合唱曲

How to
compose
choral music

狄其安

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样写合唱曲/狄其安著. - 上海:

上海音乐学院出版社, 2010. 11

ISBN 978 - 7 - 80692 - 577 - 5

I. ①怎… II. ①狄… III. ①合唱 - 歌曲作法 - 教材

IV. ①J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 210646 号

书 名: 怎样写合唱曲

著 者: 狄其安

责任编辑: 鲍 晟

封面设计: 张韧伟

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 718 × 1000 1/16

字 数: 160 千字

印 张: 12.75

印 数: 1 - 2,300 册

版 次: 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 577 - 5/J. 551

定 价: 26.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

序

合唱是一种多声部的声乐演唱形式，它是指两组以上的声乐同时演唱同一首作品。由于合唱是由人声演绎的多声部音乐形式，因此它具有柔美、协和、表现力丰富等特点，被称为音乐体裁中最美的表现形式之一。

合唱形式的形成有着相当悠久的历史，可以说从音乐诞生之时起，群体演唱的形式也就诞生了。中国古代文献《吕氏春秋》中有一段记载：今夫举大木者，前呼“邪许”，后亦应之，此举重劝力之歌也。这段文字讲述了古代先民集体搬运巨木的情景，为了统一脚步，减轻劳动时所产生的疲劳，此时前面有一人呼喊“邪许”，后面众人作应答。这段历史所记载的其实是一种领唱与合唱的形式，前面呼喊者是领唱人，而后面众人的应答就是合唱形式。可以想象在人类群居的远古时代，一个部落或者一个家族外出狩猎时的呼唤，同伴、同胞去世时悲伤情感的表达等等，都可能是一种群体演唱的原始形态。人类的祭祀仪式、宗教礼仪都会有合唱形式的加入。根据历史记载，中国古时候祭祀仪式的“乐舞”和古希腊的悲剧都有合唱的形式。合唱形式在这些原始的表演艺术中起着重要的作用，古希腊悲剧中的歌队在剧中可能是在起着“局外人”解释情节的作用，另外一个重要作用就是利用合唱优美、柔和的音色与演员的对白形成音色对比。

在世界音乐的历史上，有很多作曲家使用合唱这种音乐的体裁创作出震撼人心的不朽音乐作品。比如中国作曲家冼星海创作的《黄河大合唱》就是一部不朽的大型合唱套曲，这部作品以黄河为背景，把黄河的浪涛比喻为中国

人民抗日的精神。整部作品气势浩大，作曲家在其中运用了“卡农”等作曲技术，把合唱队的特性发挥得淋漓尽致。《黄河大合唱》极大地鼓舞了中国人民的抗日热情，是一部集思想性与艺术性为一体的作品。德国作曲家贝多芬在其创作的《第九交响曲》的第四乐章中为了更深刻地表达作品思想，加入了合唱的形式，创作了闻名世界的《欢乐颂》。类似这样的例子还有德国作曲家勃拉姆斯创作的《德意志安魂曲》，前苏联作曲家普罗科菲耶夫创作的清唱剧《亚历山大·涅夫斯基》，英国作曲家布里顿创作的《战争安魂曲》等，都是运用合唱体裁创作的优秀音乐作品。

写作合唱作品有其独特的思维与规律，这与写作其他形式的音乐作品是有区别的。其原因是因为合唱形式是用人声演唱的，这种音乐表现形式的特点是把人的声带作为“乐器”。由于人声各个声部的音域、音区、音色有着鲜明的特点以及表现的规律，人声的表现力也有着一定的局限性，因此合唱曲的写作技术与器乐曲的写作是有所不同的。合唱曲的写作也就成为一门特殊的作曲技术，掌握这门技术的目的是为了能够创作出符合合唱规律的音乐作品。

本书的内容主要讲述合唱写作的基本规律，包括声部组合、声部进行、音区安排等写作技术。这是针对已经掌握四部和声连接技术与复调音乐写作技术、有着一定作曲基础的专业艺术院校学生而撰写的。有关和声、复调、歌曲写作等技术问题属于作曲基础内容，因此不在此书中深入讲述。

最初写作本书的目的是给我任教的上海大学数码艺术学院“音乐学”专业本科学生作为教材。目前还没有一本系统地讲述合唱作品写作的理论书籍，而合唱作品的写作技术又是作曲技术中的一个重要内容，因此我开始编写这本教材。此教材的内容深入浅出，也可以给师范院校的音乐专业学生、音乐爱好者、中小学音乐教师作为学习写作合唱作品的教材。

狄其安

目录

序

第一章 合唱队各个声部的音区特点及声部的组合类型 / 1

- 一、合唱队各声部的音区 / 3
- 二、合唱队各声部的特点 / 3
- 三、合唱队声部的组合类型 / 4
 - 1. 同声组合 / 4
 - 2. 混声组合 / 5

第二章 合唱的记谱、和声排列、声部进行规则 / 9

- 一、合唱的记谱 / 11
- 二、合唱的和声排列及声部进行规则 / 12

第三章 同声组合型的合唱写作 / 19

- 一、女声合唱 / 21
 - 1. “和声式”织体的写作 / 21

目录

2. “复调式”织体的写作 / 25

二、男声合唱 / 31

1. “和声式”织体的写作 / 32
2. “复调式”织体的写作 / 35

三、童声合唱的写作 / 41

1. “和声式”织体的写作 / 42
2. “复调式”织体的写作 / 44

第四章 混声组合型的合唱写作 / 49

一、男声与女声的音色混合特点 / 51

1. 女高音与男高音的混合音色 / 51
2. 女中音与男高音的混合音色 / 53
3. 女中音与男低音的混合音色 / 56
4. 女高音与男低音的混合音色 / 58
5. 四种音色的混合（齐唱） / 59
6. 关于男高音声部的假超越 / 63

目录

二、混声合唱常用的织体 / 65

1. “和声式”织体的写作 / 65
2. “复调式”织体的写作 / 73

第五章 为单声部歌曲配合唱 / 89

一、不同和弦排列的音响 / 91

1. 密集排列的和弦 / 91
2. 开放排列的和弦 / 92

二、合唱写作中的和弦连接 / 94

1. 分析歌曲旋律发展的规律 / 94
2. 寻找旋律中内含的和声语汇 / 95
3. 把歌曲配成合唱的主要和弦连接技术的练习 / 97

三、合唱织体的设计 / 105

1. 调整歌曲的调性 / 105
2. 各种合唱织体的具体运用 / 106

目录

第六章 八首中外著名合唱歌曲精析 / 115

- 一、混声合唱《忆秦娥·娄山关》毛泽东词、田丰曲 / 117
- 二、混声合唱《雨后彩虹》于之词、陆在易曲 / 128
- 三、混声合唱《阿拉木汗》维吾尔族民歌、谢功成编曲 / 141
- 四、无伴奏合唱《牧歌》东蒙民歌、瞿希贤编曲 / 146
- 五、女中音独唱、混声合唱《哈巴涅拉》梅尔哈克与阿勒维词、比才曲 / 154
- 六、混声合唱《婚礼大合唱》瓦格纳词曲 / 160
- 七、男声合唱《猎人合唱》京德词、韦伯曲 / 169
- 八、混声合唱《拉辛颂歌》让·巴提斯特·拉辛词、福莱曲 / 175

附录 / 188

后记 / 192

I

第 一 章

合唱队各个声部的音区 特点及声部的组合类型

一、合唱队各声部的音区

一支合唱队通常分为四个声部,由女高音 Soprano、女中音 Alto、男高音 Tenor、男低音 Bass 组成,另外还有童声。这些声部都具有各自的音域和音区,因此写作合唱作品必须了解与掌握合唱队各个声部的音域以及音区。在此把合唱队各个声部的音域与音区介绍如下。

谱例 1-1

“谱例 1-1”是合唱队各个声部的音域与音区的列表,通过列表基本上能够对合唱队各个声部的音域、音区有所了解。但是必须指出的是,在写作合唱作品时,使用各种声部的音域还必须根据演唱的合唱队的实际情况而定,一般而言都必须小于列表上所列出的范围。这是因为在人数众多的合唱队中,不可能每一位演唱者都能唱到较高的音区。

二、合唱队各声部的特点

合唱队各个声部都有各自的音色特点,一般而言女高音声部的音色具有明朗、轻柔、柔和的特点;女中音声部的音色具有充沛、坚实而圆润的特点;男高音声部音色具有柔和、明朗、清晰、坚实的特点;男低音声部音色具有坚实、有力、充沛而宽厚的特点;童声的音色具有明亮、透明的特点。必须指出的是,合唱队的各个声部的音色特点使用文字描述是非常抽象的。要掌握合唱队各个声部的音色特点,必须把乐谱与音响结合起来分析。有条件的人要尽可能深入到合唱队的排练现场了解,这样

才能掌握合唱队各个声部的实际音响。只有掌握与了解合唱队各个声部音区的特点,才能够合理地布局各个声部的音区,这是合唱艺术写作的关键。

三、合唱队声部的组合类型

按照人声音色的组合关系,一般把合唱队音色分为“同声”以及“混声”两种类型。

1. 同声组合

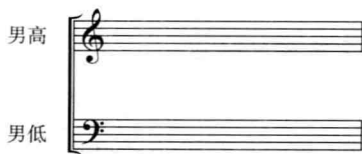
“同声组合”指的是由相同音质用不同的声部加以组合的合唱声部组合形式,通常有以下几种类型。

谱例1-2

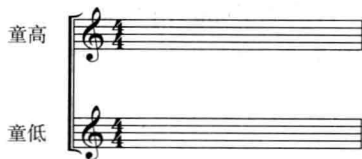
(1)

(2)

(3)

“谱例1-2”展示的是“同声组合”的三种形式,这些形式基本概括了“同声组合”的形式。但是这些形式并非只有两个声部,在实际写作中可以把“同声组合”分为更多的声部,比如女声三声部、四声部,男声三声部、四声部。由于童声的音域比较狭窄,因此通常只使用三声部的组合。

2. 混声组合

“混声组合”的合唱就是通常所说的“混声合唱”,是指用男女声不同的音色混合而写作的合唱作品。一般分为“音色分组型”、“音层分组型”、“混合型”三种类型。“音色分组型”为二部合唱,而“音层分组型”和“混合型”为三部或四部合唱。

(1) 音色分组型

“音色分组型”是指在“混声组合型”的合唱作品中,把女声与男声这两种音色分为两大类型而加以组合。这种分组形式女声的声部总是处在男声的声部之上,由此形成两组不同音色的叠置,声部的数目从二声部至四声部均有。

谱例1-3

上图的排列把女高音与女中音两种音色归为一组,演唱高音声部;把男高音与男低音归为一组,演唱低声部。这种根据女声与男声的音色分开组合的合唱声部排列形式,为“音色分组型”。

(2) 音层分组型

“音层分组型”是指在“混声组合型”的合唱作品中,根据音色的高低组合声部。

谱例1-4

上图的排列把女声与男声的高音声部归为一组,演唱高音声部;把女声与男声的低音声部归为一组,演唱低音声部。必须指出的是这种声部的组合形式如果为二声部,那么实际产生的音响是两组相差一个八度音程的女声二声部与男声二声部的叠置,这是因为女声所发出的实际音高比男声高一个八度(见下例)。

谱例1-5

记谱

实际音响

(3) “混合型”的排列

“混合型”的排列是指声部的组合不以音色与音层分组,而是女声与男声混合在一起组合。“混合型”的排列又分为三声部排列与四声部排列两种类型。

① 三声部排列

谱例1-6

作三声部的混声排列时必须注意,如果女高音与男高音记谱相同,那么它们的实际音高为八度平行(见下例)。

谱例1-7

② 四声部排列

谱例1-8

