

西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

“十五”规划教材

合唱与指挥艺术

谷玉梅 编著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

华北水利水电学院图书馆

206120437

西安交通大学

“十五”规划教材

J61

G465

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谷玉梅 编著

2004年1月第1版

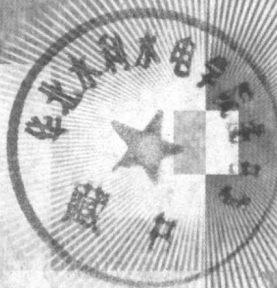
1-5981-2002-5 74821

谷玉梅 编著

谷玉梅 编著

合唱与指挥艺术

谷玉梅 编著

J61
G465

谷玉梅 编著
西安交通大学出版社
2004年1月第1版
1-5981-2002-5 74821

西安交通大学出版社

· 西安 ·

612043

图书在版编目(CIP)数据

合唱与指挥艺术 / 谷玉梅编著. —西安:西安交通大学出版社, 2004.2

ISBN 7-5605-1697-1

I. 合... II. 谷... III. ①合唱-教材 ②合唱-指挥-教材 IV. J61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 045220 号

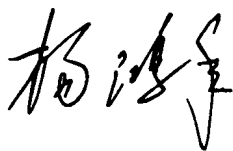
书 名	合唱与指挥艺术
编 著	谷玉梅
出版发行	西安交通大学出版社
地 址	西安市兴庆南路 25 号(邮编:710049)
电 话	(029) 82668315 82669096(总编办) (029) 82668357 82667874(发行部)
印 刷	陕西省轻工印刷厂
字 数	268 千字
开 本	727mm×960mm 1/16
印 张	14.75
版 次	2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷
印 数	0 001~3 000
书 号	ISBN 7-5605-1697-1/J·23
定 价	20.00 元

版权所有 侵权必究

序一

近些年来，随着社会文化水平的不断提高，合唱艺术正逐渐地为广大的人们所喜爱。如今，散发着旺盛生命力的合唱艺术更是成为高等院校音乐生活中不可缺少的部分。就在西安交通大学，他们或开设合唱课，或举行全校及班级、系、所之间的合唱比赛，开展得如火如荼。

为配合学校合唱课的教学，西安交通大学的谷玉梅同志特地根据自己多年的教学实践经验，在教学之余精心编著了这本《合唱与指挥艺术》。纵览全书不难发现编者的思路一直遵循循序渐进，由浅入深的原则。先讲合唱与指挥的基本理论常识，接着从具体的合唱训练步骤入手，围绕指挥姿势与基本动作，剖析了合唱指挥常用的一些技术手段，既有理论指导，又便于在实际训练中将所学习的内容转化成技能。对于如何进行具体的合唱指挥训练，教程则安排了一定的篇幅，根据曲目难易程度进行安排，并照顾到深入浅出和趣味性，比较符合大学生特点。曲目的内容，既有古今中外各个时期的优秀代表作品，又有深受大学生喜爱的极富时代气息的现代作品，并附有排练提示，对初学指挥者和参与合唱的朋友们均有一定的实际指导作用，实为学习合唱指挥者的良师益友。因此，我希望它能对普通高等院校合唱活动的进一步开展起到一定的作用。

2003年11月于北京中央音乐学院

（本序作者为中国著名指挥家、教育家、国际童声合唱及表演艺术协会副主席、中国音乐家协会理事、中央音乐学院指挥系教授）

序二

刘向在《说苑·修文》中说到：“乐非独以自享也，又以乐人。”这话的意思是在说，创作和演出音乐的目的，不仅要满足自己的审美需要，还要供人欣赏。这话也许是激励西安交通大学谷玉梅老师投身合唱艺术辛勤耕耘的源动力，这是我通读了她的新著《合唱与指挥艺术》获得的一个最深刻的印象。

具体而言，《合唱与指挥艺术》有一个基本的撰著思路。其明线结合学校音乐教育的任务来铺设，于渐进的理论阐述中，将群众自娱性的歌咏活动引导至学科性的合唱与指挥教学，为一般合唱类教材的常规体例。而其暗线，则如我上面摘引的刘向所语，本书强调指出合唱学习的一大重点必须通过旋律、节奏、和声和对位、音色、力度、织体和形式的相互作用，放在音响富有表现性的组合上。其实质在于音乐学习应当被导向与音响品质更深的相互作用方面，显示了一位长期从事于基层音乐教育工作者的哲学理念，确乎与众不同。基于这一思路，编者还花了相当篇幅来对具体作品加以指导性分析，突显了其独特思路。

如上分析，让我想到，如果一个人想胜任自己的专业，如果一个人的专业要在整体上(包括艺术体验等方面)卓有成效，那么在头脑预先构设一种理念——比如说围绕合唱专业的本质和价值的基本追求，无疑十分必要。而这些，谷玉梅老师凭藉她的教材，让人领略到音乐的神奇作用的同时，也让人体会到了其合唱教学中一些具有启发性的地方。

贺绿汀
2003年12月12日于西安

(本序作者为陕西省文学艺术界联合会副主席、陕西省音乐家协会主席、中国音乐家协会理事、国家一级作曲家)

前 言

合唱艺术既是众多合唱队员相互配合、相互协作的一种集体表演形式，也是利用合唱队各声部彼此间的声音特点来塑造音乐形象、表达人们思想感情的一种“声乐交响”的音乐体裁。与其它声乐形式相比，合唱艺术具有更高更强的表现力和可塑性。一首受人喜爱的合唱歌曲，不仅给人们带来美好的艺术享受，陶冶情操，而且还能使人团结，催人奋进，同时产生强大的凝聚力。恰如一位老艺术家所说的：哪里有合唱，哪里就有和谐，哪里就有文化，哪里就有文明。正是由于合唱这种以群众为主体的集体歌唱形式，以其独特的艺术魅力和表现性能成为人们钟爱的艺术形式。

作为合唱艺术表演的灵魂，指挥不仅担负着组织合唱队进行创造性的演唱任务，还是沟通作曲家及合唱队与听众之间的桥梁。在合唱表现中，要求指挥不仅要能够正确地理解和处理音乐作品，还要熟练运用指挥技巧，将自己对作品的理解，准确无误地传达给演唱队员，并调动合唱队员集体的智慧和力量，来共同塑造音乐的形象。所以说，指挥的水平直接影响着合唱队的成长和发展。常言道：没有不好的合唱队，只有不好的指挥。由此可见，指挥的训练和培养是合唱艺术中的一个重要环节。

在我国一向有着广泛的群众基础和散发着旺盛生命力的合唱艺术，如今更是成为高等学校音乐生活中不可缺少的一部分，且出现了前所未有的兴旺之势。具有丰富表现力和艺术感染力的合唱与指挥艺术，成为莘莘学子最为青睐的艺术门类之一。眼下，一些大学生合唱团似雨后春笋般地迅速崛起，各种类型的合唱节吸引全国各地高校的合唱团踊跃参加，且随着世界交流的广泛兴起，一些大学的学生合唱团已走向世界，他们为弘扬中华民族文化、促进各国人民之间的友好往来与国际文化交流做出了贡献。

为了适应高校合唱活动的迅猛发展，作者结合长期以来的教学经验，且自 20 世纪 90 年代以来，就一直在力图完成一部既适合普通高校和中等专业学校学生使用、又能指导广大音乐爱好者自学的《合唱与指挥艺术》教材，供大家学习，为大家了解和参与合唱、学会指挥打下一个良好的基础。

基于实践训练为主，本教材在具体的安排中还突出地注意了以下特点：

1. 利用一定的篇幅，系统地、由浅入深地阐述了合唱与指挥必须掌握的基本理论和技能，程度符合大学生的年龄特点和知识层次，也适应一般业余爱好者

及各级各类音乐教师的需要。

2. 结合实际,用简谱记谱法编选了一定数量的谱例和曲谱,以便学生进行练习,使他们的基本指挥技能得到综合训练。

3. 所选合唱曲目除带有典范意义的中外传统合唱作品外,还采用了我国和我省部分著名作曲家近年来创作的深受群众喜爱的、反映我国改革开放以后具有时代气息的新作品。

4. 每一合唱曲目后都附有“排练提示”,指出作品排练时应把握的要领和指挥时应该注意的地方,可供排练者参考使用,对初学者有很好的指导作用,使其收到“事半功倍”的效果。

5. 注意理论与实际并重的原则,突破了以往合唱指挥教材中单手指挥图示的传统模式,采用简单明了的双手指挥图示,使学生易产生兴趣,便于课后自我训练,培养学生的动手能力,使他们在较短时间内学会指挥。

本书是西安交通大学“十五”规划教材。中国著名指挥家、教育家、国际童声合唱及表演艺术协会副主席、中国音乐家协会理事、中央音乐学院指挥系杨鸿年教授对此书的出版,给予热情的帮助,推荐了他近年来改编的适合大学生演唱的部分合唱作品,并为本书作序;陕西省文学艺术界联合会副主席、陕西省音乐家协会主席、中国音乐家协会理事、国家一级作曲家贺艺老师也为本书作序;西安音乐学院作曲指挥系教授、国家一级作曲家陈代霖老师;西安市音乐家协会主席、国家一级作曲家牧江老师;西安电影制片厂音乐创作室主任、国家一级作曲家陶龙老师;原全国高等音乐教育学会副理事长兼教材编写委员会主任、沈阳航空工业学院伍湘涛教授等人,对本书的编著都给予了热情的关心和支持,并提出了许多宝贵意见;西安交通大学出版社编辑李升元、侯军老师对本书的出版也付出了艰辛的劳动,使本书得以与读者见面。在此一并表示衷心的感谢。

愿《合唱与指挥艺术》成为你学习、生活和工作的亲密伙伴,良师益友;让合唱艺术之花滋润你的心灵,使你永远健康向上。

作 者

2003年12月20日

目 录

序一	杨鸿年
序二	贺艺
前言	作者
第一章 合唱与指挥概述	
第一节 什么是合唱	(1)
第二节 什么是指挥	(3)
第二章 合唱的基本知识	
第一节 合唱的种类	(7)
第二节 合唱的声部	(8)
第三节 合唱的队形排列	(9)
第三章 合唱的基本训练	
第一节 合唱的发声训练	(14)
第二节 合唱中的咬字与吐字	(15)
第三节 合唱队员的选拔	(19)
第四节 合唱曲目的选择	(19)
第五节 合唱排练的步骤与方法	(20)
第四章 合唱指挥的主要工作	
第一节 准备工作	(22)
第二节 排练工作	(23)
第三节 演出工作	(24)
第五章 指挥姿势与基本图式	
第一节 指挥的姿势	(26)
第二节 基本图式	(27)
第六章 指挥的基本动作	
第一节 起拍的指挥动作	(32)
第二节 收煞的指挥动作	(34)
第三节 休止的指挥动作	(36)
第四节 长时值音、附点节奏和延长音的指挥动作	(38)

第五节 拍点与反射动作	(40)
第六节 连音与顿音的指挥动作	(42)
第七节 指挥动作中应注意的几个问题	(43)

第七章 二拍子作品实例

1. 中华人民共和国国歌(齐唱)	田汉词 聂耳曲(46)
2. 在太行山上(合唱)	桂涛声词 冼星海曲(47)
3. 铃儿响叮当(二部合唱)	[美] 彼尔彭特曲 邓映易译配(49)
4. 中国的步伐(齐唱、合唱)	飞林词 贺艺、陶龙曲(51)
5. 西部姑娘(男女合唱)	牧江词曲(56)
6. 党旗(齐唱、合唱)	贺艺词曲(59)
7. 青春之歌(齐唱、合唱)	飞林词 陶龙曲(62)
8. 过雪山草地(男高音领唱、混声四部合唱) ...	萧华词 晨耕、生茂、唐诃、遇秋曲(65)

第八章 三拍子作品实例

1. 红蜻蜓(女领唱与合唱,附日文) [日]三木露风词 山田耕筰曲 罗传开译词 杨鸿年编合唱	(69)
2. This little Babe(女声三部合唱、英文歌曲) ...	[美]罗伯特·苏斯维尔词曲(72)
3. 雪绒花(混声合唱)	[美]哈默斯坦词 罗杰斯曲 薛范译配(77)
4. 摇篮曲(无伴奏合唱)	[德]勃拉姆斯曲 许地山译词 冯婉珍配歌(81)
5. 通巴拉莱卡[TUM-BALALALKA](同声三部合唱)	地中海民歌 杨鸿年编合唱(83)
6. 蓝色多瑙河(混声四部合唱) ...	[奥]约翰·斯特劳斯曲 杨毓英、周枫译配(91)

第九章 四拍子作品实例

1. 同一首歌(男领唱与合唱)	陈哲、胡迎节词 孟卫东曲(107)
2. 海峡情(领唱与合唱)	汤璧辉词 陈代霖曲(111)
3. 半个月亮爬上来(无伴奏混声合唱) ...	青海民歌 蔡余文 杨嘉仁编合唱(114)
4. 江山之歌(领唱、混声四部合唱)	苏银琥词 贺艺曲(117)
5. 悯农(无伴奏合唱)	[唐]李绅词 陈代霖曲(121)
6. 挑战者之歌(合唱)	蒋季成词 谷玉梅曲(124)
7. 青春舞曲(混声合唱) ...	维吾尔族民歌 王洛宾搜集整理 王世光编曲(126)
8. 茉莉花(女声合唱)	江苏民歌 陈代霖编合唱(130)
9. 火颂(领唱、混声四部合唱)	郝政文词 贺艺曲(132)
10. 走西口(无伴奏女声合唱)	陕北民歌 王方亮、张树楠编合唱(137)

第十章 复拍子作品实例

1. 月亮颂(女声合唱) [捷]德沃夏克曲 喻宜萱、周美玉译配 王克俭编合唱(140)
2. 乘着歌声的翅膀(女声合唱) [德]海涅原诗 门德尔松曲 杨鸿年编合唱(146)
3. 美丽的梦神(混声合唱,附英文) [美]福斯特曲 盛茵译配(148)
4. 我和我的祖国(混声合唱) 张黎词 秦咏诚曲 秋里编合唱(150)
5. 把我的奶名叫(混声合唱) 黄宗英词 瞿希贤曲(154)
6. 夜曲(混声四部合唱) ... [波兰]肖邦原曲 M·斯坦霍普填词 张宁译配(159)

第十一章 变换、混合拍子作品实例

1. 祖国颂(混声合唱) 乔羽词 刘炽曲(162)
2. 春潮(女声领唱、混声四部合唱) 飞林词 贺艺、陶龙曲(171)
3. 归来吧(男中音领唱、混声四部合唱) 飞林词 贺艺、陶龙曲(174)
4. 小白菜(无伴奏女领唱与女声合唱) 河北民歌 瞿希贤改编(177)
5. 横山里下来些游击队(女领唱与合唱) 陕北民歌 陈代霖编合唱(181)

第十二章 大型声乐作品实例

1. 黄河船夫曲(混声四部合唱) 光未然词 冼星海曲(191)
2. 黄河颂(男中音独唱) 光未然词 冼星海曲(196)
3. 黄河之水天上来(配乐诗朗诵) 光未然词 冼星海曲(198)
4. 黄水谣(混声四部合唱) 光未然词 冼星海曲(199)
5. 河边对口曲(男声对唱与合唱) 光未然词 冼星海曲(202)
6. 黄河怨(女高音独唱) 光未然词 冼星海曲(204)
7. 保卫黄河(齐唱、轮唱与合唱) 光未然词 冼星海曲(206)
8. 怒吼吧!黄河(混声四部合唱) 光未然词 冼星海曲(213)

第一章 合唱与指挥概述

第一节 什么是合唱

合唱是指由两个或两个以上声部组成的一种集体歌唱艺术形式。它包括混声合唱和同声合唱两种类型。

合唱的形成源远流长。早在远古时期，人类就喜欢在狩猎与农桑之余聚在一起唱歌，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。但是由于人声在生理上的差异，如声带长短、厚薄和其它一些发声器官的不同等等，势必会导致在歌唱的音区上存在一定的差别，在众人演唱同一音高的旋律时，就会有一部分人感到不适宜。在这种情况下，人们开始寻找一些与原来旋律不同、但又协和且又动听的乐音，使之与集体歌唱同时进行，一方面适应自己的音区，另一方面取得丰富演唱的效果。在这个分流过程中，有一些相同或相似的人声，也自发地结合起来逐渐地在歌唱中形成了另外的旋律和声部，这就是合唱的雏形。同时，13世纪欧洲复调音乐的产生，使歌唱也从单声部旋律向多声部发展，为合唱的形成和系统地发展奠定了基础。人们通过长期的实践，使合唱形式逐步得以完善。

合唱艺术的形成，历史悠久。在欧洲，可追溯到距今近千年的中世纪宗教音乐。在古典主义时期和浪漫主义时期的西欧歌剧里，出现了很多著名的合唱曲。贝多芬在他的第九交响曲中第一次使用了人声合唱，形成了古典交响乐的顶峰。这时的合唱作品已成为音乐艺术中重要的一个组成部分，各时期、各民族、各流派都不乏自己优秀的代表作。

随着西方音乐文化的输入、西方宗教的传播，以及学堂乐歌的流行，为我国合唱音乐的发展准备了必要的条件。合唱艺术在中国的兴起，和欧洲相比，起步较晚，至今只有近百年的历史，在我国整个音乐领域中可以说是最年轻的家族。但是，从早期的李叔同，五四运动后的肖友梅、赵元任、黄白、马思聪、冼星海，到建国前后的贺绿汀、江定仙、瞿希贤、张文刚、王震亚、郑律成、李焕之、晨耕、刘炽、施光南、

孟卫东等人，由于他们对合唱作品的大胆探索和辛勤耕耘，共同促成了我国合唱艺术迅速的发展，并取得了辉煌的成就。

黄自先生在 1932 年写的《长恨歌》是我国最早的合唱作品之一，作曲家冼星海创作的《黄河大合唱》1939 年在延安公学礼堂首演后，获得巨大成功，很快传遍全中国，并显示出它旺盛的生命力，成为我国音乐史上里程碑式的音乐巨著。新中国成立以后，合唱事业得到了蓬勃发展，建立了许多专业性的合唱团体，业余合唱也十分活跃。20 世纪 60 年代初问世的《长征组歌》以其革命的思想内容、高度的艺术技巧和鲜明的民族风格，受到广大群众的欢迎，成为我国大型声乐作品中具有典型意义的作品。瞿希贤、蔡余文、王世光等作曲家们改编的民歌《牧歌》、《半个月亮爬上来》、《青春舞曲》等，都成为我国合唱经典作品，深受人们的喜爱。此外，还有大量创作的合唱歌曲和套曲，把我们的合唱舞台装扮得生气勃勃、繁花似锦。

总之，中外合唱艺术形式的形成与发展，为人声的表现开拓了广阔的天地，更进一步丰富和发展了人声的艺术表现力。因为合唱形式既是通过众多人声之间相互配合、相互协作的一种集体活动，也是利用合唱队员及合唱队各声部相互之间的长处来创造整体音响，表达思想情感、塑造音乐形象的艺术形式。作为声乐艺术形式中的一种，它既包含了其它声乐艺术形式的特点，又有更丰富的内涵和更广阔的天地。与其它声乐形式相比较，它有着丰富的表现力和更高的可塑性，是声乐艺术中最高的表现形式。

由于合唱是集众多人声的优点来进行艺术的创造，所以，相对个人独唱来说，合唱有四大特点：

1. 音域宽

一个人的音域一般最多到两个多八度，而合唱(混声合唱)包括了四个声部的音区，从最高声部的女高音声部的最高音，到最低声部的男低音声部的最低音，它包含了四个八度的音域(这是独唱演员所不能达到的)。它既有明亮、轻巧而多变的高声区，又有宽广、坚实的中声区和低沉、浑厚的低声区，从而大大丰富和发展了合唱艺术的表现力。

2. 气息长

一个人一口气要慢唱 8 拍是不容易的，而合唱则填补了这个缺憾，因为合唱中的呼吸极为灵活，它既可以整体统一呼吸，以表现不同层次的起伏，还可以在全体合唱队员中进行循环呼吸。循环呼吸是合唱中特有的呼吸方法，它由队员们在不破坏合唱整体音响的前提下轮流补充气息，使合唱音乐不间断，没有句逗号间隙，用以表现流畅、连贯、悠长等一些特殊的艺术情感。如《牧歌》，整首歌曲只有在两段交接处合唱队才有一个统一的气口，其它地方均采用循环呼吸，使之没有句逗号

之感，这才能保证歌曲的连贯、流畅性，从而创造出广阔大草原的优美意境。

3. 力度大

一个人的音量是有限的，而合唱根据人数的多少可能是一个人音量的30倍、60倍、90倍或更多，由于人数的优势，所以力度的对比和变化是最具表现力的。它的力度变化幅度之大，强弱对比之强烈，是其它任何声乐形式所无法达到的。它能充分利用各种力度记号进行艺术表现，使合唱音响从极弱进入极强，能自如地进行渐强、渐弱、突强、突弱的力度变化。在合唱表现中，运用力度的变化和对比，勾画出不同的意境和场景。如《在希望的田野上》，它的引子部分就是运用较弱的力度来处理，运用微妙的力度变化，描绘出清新的田野万物复苏、生态萌动的优美意境，犹如一幅水彩画，把希望的田野描绘得引人入胜。然后由领唱以中强的力度把歌声引入，使之与引子形成鲜明的力度对比，从而勾画出一幅人们在明媚春光中播种幸福、播种希望的动人场景。

4. 音色多

一个人只有一种音色，而合唱包括高音、中音、低音、男声、女声、童声、混声等多种音色并集群体中的各种音色为一体，根据同类和相似的音色组成声部，再通过各声部相互结合而产生合唱的整体音响。在混声合唱中，有四个基本声部，共分八个组，每个声部都有自己特有的音色，根据音乐作品的需要，既可以把每个声部的音色作为一种特殊的个性来处理，又可以把富有个性的各声部的音色融为一体，形成整体音色，用以表现同一个性的音乐作品，所以说合唱的音色变化绚丽多彩，丰富无比。如《在希望的田野上》第三段中，“老人们举杯”，从人物个性出发，合唱队音色调节趋向男低音音色；“孩子们欢笑”则趋向童声音色；“小伙儿弹琴”趋向男高音音色；“姑娘歌唱”就要趋向女高音音色，这样才能使人物形象鲜明生动地表现出来。

总之，合唱是集体歌唱，有着群体组织、协调、声部均衡、谐和等综合性的艺术要求，个人必须融进集体并在这个集体的熔炉中得到升华和陶冶。合唱可以凝聚集体的智慧和力量，体现一个民族的精神，甚至代表一个国家的形象。因而，合唱又具有精深的经典性和提高性，它反映着人们的、社会的、时代的最强音，是最高雅的艺术。

第二节 什么是指挥

指挥是指在乐队或合唱队面前指示如何演奏或演唱的人。其职责是：根据

自己对音乐作品的感受、理解和领悟，运用手势、身体动作和面部表情来指示节拍、速度、力度、思想感情等的各种变化，引导全体演奏者、演唱者将作品的内涵正确地表达出来。

其实自从有了集体歌唱和集体演奏，就有了指挥。我们的祖先在劳动中一呼众和的劳动号子实际上就是以领唱来指挥合唱。我国早在宋、元时，戏曲就已形成独立的艺术，发展到明、清时更加繁荣成熟。戏曲表演中，鼓师(司鼓，鼓佬)以他演奏的鼓、板统领着乐队(文武场)。无论开场、过场、武打，还是唱腔的过门、伴奏或演员的歌唱、表演，在整个戏剧演出中，他始终掌握着演出进行的节奏、速度和强弱，起着极为重要的作用。这俨然就是中国的歌剧指挥了。

在欧洲，17世纪前乐队演奏时，有人用较粗的木棒或羊皮纸卷敲打谱架，甚或拿一根长手杖敲击地板来打拍指挥。18世纪，又有了由作曲家本人边弹钢琴边向乐队示意，或者由乐队的一位小提琴手向乐队发出指示的方式。尽管如此，这时期还没有专职的指挥。因此，有时不免发生敲谱架的、弹琴的和首席小提琴手各发出节奏不同的信号而产生混乱的局面。

被认为是第一位现代指挥的是德国小提琴家、作曲家施波尔(Ludwig Spohr 1784~1859)。而德国作曲家瓦格纳和门德尔松以及法国作曲家柏辽兹则被认为是开创现代指挥艺术的三位大师。

我国现代指挥，早期或由西洋音乐家担任，或由师从欧、美(包括前苏联)的中国音乐家担任。1956年，中央音乐学院、上海音乐学院在马革顺、杨嘉仁等教授的共同努力下，筹建了指挥系，从此才有了我国自己培养的指挥家。

作为指挥者，平时既是一个训练指导者，又是一个必须上台的表演者。所以说，指挥是融组织、训练、表演三者合一的艺术工作者。对于合唱指挥又有着不同的要求。

一、对合唱指挥的基本要求

合唱指挥是一项独特的表演艺术工作，其在舞台演出过程中引导合唱队员演唱的手势动作被称之为“指挥”。一般来讲，合唱指挥和乐队指挥其指挥的手势动作和基本技法是一致和相通的，只要指挥者对指挥的基本规范能够正确熟练地掌握，就可以灵活运用于两种指挥之中。只是乐队指挥的动作中使用“线”的动作较多，而合唱指挥使用更多的是“点”的动作。另外，合唱指挥使用的曲谱是既有全体合唱队员演唱又有全体乐队队员演奏的总谱，因而，合唱指挥在演出中面对着众多的演唱者和演奏者，他(她)既要注意演唱者的整体效果和音色的变化，又要运用简结的动作给予乐队以提示，就如一个合唱声音的雕刻大师一样，

做到自如而随心所欲地将整个合唱队的各个声部及乐队达到精雕细刻，用人声和音符组合成一座完美无缺的艺术雕像。因此，作为合唱指挥应注意以下几方面：

1. “指挥是合唱的灵魂”，合唱指挥接触的对象首先是群体的人，所以要求指挥必须具有团结精神和较强的组织协调能力；高尚的道德品质和能为艺术而献身的精神。只有这样，才能带领合唱集体共同进行艺术的再创造。

2. 具有良好的听觉能力和音乐感悟能力；以及丰富的音乐基础理论知识和娴熟的视谱能力；并能掌握一些乐器演奏技巧(最好能演奏键盘乐器)。有了这些，才能训练出高水准的合唱队伍。

3. 歌声是检验歌唱方法的唯一标准。作为合唱指挥，其主要的任务就是要指挥和引导合唱队员用人声来演唱出谐和、纯真、动听的声音，因此，从某种意义上讲，指挥就是判断合唱队声音正确与否的试金石，是合唱队员的良师益友。这就要求合唱指挥最好能具备一定科学的演唱技能，不仅自己能演唱出圆润、明亮、松弛的声音，而且还能及时纠正合唱队员不正确的声音，教会队员使用正确的发声方法，引导队员建立起科学而正确的歌唱状态，逐步帮助他们清除多余的力量和错误的方法，使整个合唱队的声音既有外声部的控制能力、又有内声部复合音色的协调能力，从而真正体现出人声演唱的无穷艺术魅力。

4. 具有广博的音乐历史知识、丰富的艺术实践经验和生活阅历以及广阔的音乐视野。一名优秀的合唱指挥来自于丰富的舞台经验，合唱指挥的舞台实践将直接给合唱队员带来益处，他会让队员学会在舞台上运用自己的身体、外形和内心来演唱，从而使他们在多采的舞台上领悟多种音乐风格及精神。

5. 有广阔的情感世界，丰富的想象能力和较强的创造思维能力，以及沉着、机智、坚毅、果断的反应能力和强健的体魄。

6. 具备广阔的百科知识和深厚的文化修养，掌握了解各时期音乐作品的风格特点，这样，才能更好地感悟、理解和把握作品内涵，并像教师一样将自己的感受传授给歌唱者，从而进行作品艺术的完美再现。如冼星海的《黄河大合唱》创作于抗日战争时期。集内容美、情感美、形式美为一体，深受人们喜爱，是传唱最为广泛的合唱作品。指挥在组织合唱队排练《黄河大合唱》时，一定要运用自己掌握的文史知识和音乐专业知识来分析、把握作品的时代背景和曲式结构，正确把握作品的真正内涵，让歌唱者明白《黄河大合唱》在内容和感情上，是以抗日和爱国两个主题为中心，从情感和艺术形象上一步一步展开，直至终曲，感情的浪潮发展到最高点。前后八个乐章，是以朗诵和乐队演奏为背景，将各乐章串联起来成为一个整体，而各个乐章又有相对独立性，在形式和内容上，相互之间具有鲜明的对比性。指挥要根据各乐章表现的不同情感来调动合唱队员用不同的声音色彩来充分表现歌曲的深刻内容。

7. 教师传授知识、导演排出作品后,自己是不会上台表演的,可是指挥必须自始至终与演唱、演奏队员一起共同完成表演全过程。所以指挥除了具备指挥的基本知识和扎实的基本功以外,还必须具备一个表演者所应有的良好的身体素质和心理素质,以及表演意识和表演技巧,这样才能最后完成艺术的创造和表现。

二、初学指挥者应注意的几个方面

指挥法是人们在长期音乐实践活动中积累、总结和归纳出来的有关指挥的一系列经验和方法,初学者应根据自己的情况,不断地进行实践和摸索,才能逐步提高自己的指挥水平。指挥工作最大的特点是自己不发出声音而要指挥和引导别人发出声音,所以指挥者必须在听觉和乐感的挈带下,通过指挥技巧来解释作品,并将自己的理解传达给他人,转化为集体的信念和意志的统一。因此,对于初学指挥者来说,应注意从以下几方面做起:

1. 尽可能多地接触音乐作品,多听、多想、多体会、多实践,以便提高自己的听觉能力和音乐感悟能力。

2. 开拓音乐视野,提高自己的音乐理论水平,动脑、动手、刻苦钻研,学会用手势来歌唱,才能练就真正的指挥技巧。

3. 虚心向优秀的合唱指挥家学习,取众家之长为己用。我国老一辈合唱指挥家马革顺、严良堃、秋里、聂中明、杨鸿年等人,他们热爱合唱事业,将自己的毕生精力都献给了祖国的合唱艺术,一生创立积累了丰富的合唱理论知识和指挥经验。如著名指挥家严良堃,从1940年他才17岁时就开始在重庆指挥《黄河大合唱》,当时正是八年抗日战争时期,如今已是70多岁高龄的老人,他不仅是历史的见证人,也是诠释《黄河大河唱》最有权威的人。

4. 在日常的合唱训练中,对作品的节奏、力度以及合唱队员的音准、音色变化处处都要力求准确,以达到完美、理想的标准,追求优美动人的音乐情感。

5. 勇于实践,敢于在公众场合中动手指挥,把学到的知识和技能拿到实践中去检验,这样才能不断积累指挥经验,体会指挥手势的准确性,使自己的指挥技能不断得到提高。

6. 要注意学习和实践的循序渐进性,有目的有计划地精选一些作品,由易到难、由浅入深地练习,切忌急功近利的倾向。应从基础理论、基本技巧学起,这样才能掌握扎实的功底,为今后的发展奠定良好的基础。

第二章 合唱的基本知识

第一节 合唱的种类

合唱组织以人声的分类为依据,按照不同的人声,合唱可分同声合唱与混声合唱两大类。

一、同声合唱

同声合唱由同类人声组合而成。它包括三种形式:

1. 女声合唱:由变声后的女青年及女性成人组成。
2. 男声合唱:由变声后的男青年及男性成人组成。

女声、男声合唱均可演唱两至四个声部的合唱作品。

3. 童声合唱:指尚未变声的少儿合唱,通常为小学及初中低年级尚未变声或变声初期的男、女学生组成,一般以演唱两个或三个声部的合唱为主,有时也演唱四个声部的合唱。

二、混声合唱

混声合唱由男声、女声(或童声)混合组成。一般包括混声齐唱和混声合唱二种:

1. 混声齐唱:齐唱一般来说不归合唱的范畴,但混声齐唱由于男声与女声的声区,从客观条件上相差一个八度(男声比女声低一个八度),所以男女混声齐唱实际上是两个声部的混声合唱。

2. 混声合唱:由男女混合组成的多声部合唱形式。通常是按嗓音的特点和音域来划分的:

女高音声部(Soprano)缩写为 S。

女低音声部(Alto)缩写为 A。