

黄鸿 著

走进 合唱王国

 中国人民大学出版社

走进合唱王国

黄 鸿 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

走进合唱王国/黄鸿著. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-300-21166-4

I. ①走… II. ①黄… III. ①合唱—歌曲—世界—选集 IV. ①J652. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 079139 号

走进合唱王国

黄 鸿 著

Zoujin Hechang Wangguo

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京中印联印务有限公司		
规 格	175 mm×255 mm 16 开本	版 次	2015 年 6 月第 1 版
印 张	11.75	印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
字 数	189 000	定 价	36.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

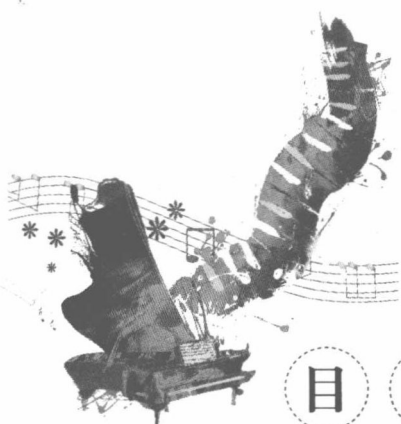

前言

随着我国社会文化事业的发展，合唱在社会文化中的作用越来越重要，越来越多的人喜爱合唱，参加到合唱活动中来。然而由于音乐教育的问题，有很多人缺乏必备的音乐基础知识，造成合唱的水平普遍不高，影响社会音乐文化的发展。

合唱作为音乐表现的一种重要形式，它包含了丰富的音乐知识，包括基本乐理、视唱练耳、和声学、复调、曲式作品分析、音乐史等。通过接触合唱，可以非常直观地接触到这些音乐的基础知识，并通过一定的归纳与总结，了解音乐基础知识在音乐作品中应用的规律，提高音乐素养。

本书将以合唱作品作为知识的载体，带领读者在合唱作品中找寻音乐知识，在学习合唱的同时学习基本的音乐知识，并得到一定的练习与巩固，在获得合唱乐趣的同时提高音乐素质。有很多合唱爱好者希望通过唱合唱提高音乐素养，但枯燥的音乐理论书籍像一座座冰冷的雪山阻挡在去往音乐盛殿的路上，本书将另辟蹊径，带领读者乘着合唱的春风，伴着愉快的心情，在音乐的花园中，采摘知识的花朵，寻找音乐的秘密，享受音乐带来的无限乐趣。

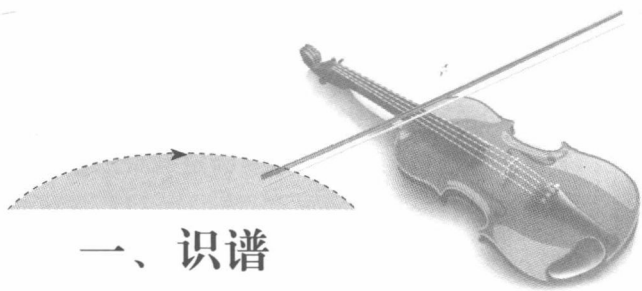
目 录

一、识谱	1
五线谱	1
谱号	2
音	3
音的时值	4
节拍与节奏	6
二、初级读谱	12
读谱方法	12
三、音程与音程构唱	14
音程	14
音程构唱	17
四、调和调式	20
调	20
调式	21
五、音乐术语	32
省略记号	32
速度记号	34
力度记号	36
演奏演唱记号	38

六、合唱作品分析及演唱提示	41
沂蒙山歌	41
茉莉花	47
美丽的草原我的家	53
故乡之恋	58
嘎哦丽泰	63
忆江南	71
天净沙	74
大江东去	77
静夜思	83
阳关三叠	88
圣母颂	99
孤独的牧羊少年	106
回 忆	114
我心永恒	122
今夜是否感到恩爱	133
雨中歌唱	140
良 宵	152
愿 望	160
但愿我变只鸟	163
威尼斯之夜	167
甜蜜的家	173
后记	177

一、识谱

合唱是多声部的音乐作品，通过多声部的音乐语言来表达，而音乐语言的表达是通过音符的巧妙组合来表现的，因此读懂乐谱是开启音乐之门的敲门砖。五线谱作为西方音乐通用的记谱工具已有几百年的历史了，并早已成为世界音乐语言交流的基本工具，因此，我们也将从这里进入合唱音乐的大门。

五线谱

五线谱顾名思义是由五条线组成，五线谱的每根线以及线与线之间的空间，自下而上分别称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线和第一间、第二间、第三间、第四间。线和间如不够使用，可在五线谱上方或下方增加线和间。加线及加间各分别称为上加第一线、上加第一间，下加第一线、下加第一间等，各代表 1 个音级。如图 1.1 所示。

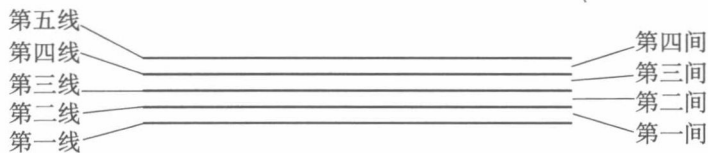

图 1.1

现代五线谱源自西欧 12 世纪左右的格里高利圣歌。在那个年代主要仍以文字结合符号来代表音高。然而有人却在当时开始尝试以线条来记录格里高利圣歌；并且随着时间推移，从一开始只有一条线逐渐发展到四条线，只使用点代表音符。在当时因为乐器的调性与音域不同，乐谱用几条线并没有一个标准。现存最早的羊皮纸乐谱是在 1342 年制造的，含有四线三间。五线四间的乐谱则是意

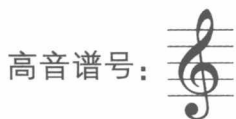
大利佛尔利市 (Forlì) 的 Ugolino 制作的。从乐谱的意大利文 pentagramma 可看出, 乐谱是五条线。16 世纪法国作曲家率先将他们的音乐整合成五线谱系统, 并很快在欧洲广为流传。

了解了五线谱的结构, 就要确定书写在五线谱上的音的具体音高, 我们还需要一个关键的符号——谱号。

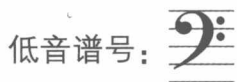

谱号

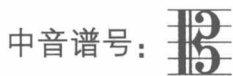
谱号一般是写在五线谱上每一行的左侧起始的位置上, 作为这一行乐谱的音高的高度参考。换句话说, 谱号就是一个参照物, 就是一个坐标, 乐谱上有了它音符才真正成为音高的代表。谱号分三种:

由于它代表钢琴上中央 C 音上面的 G 音, 因此它又叫 G 谱号。它代表从它中间的圆横穿过的线上的音是 g¹。

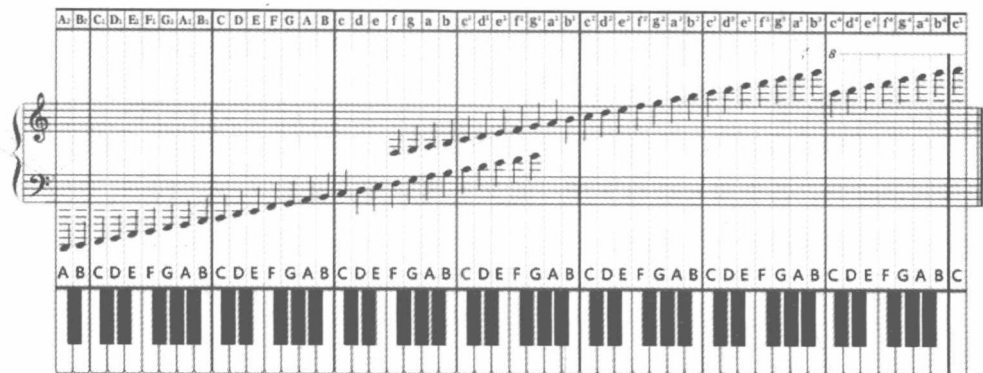
由于它代表钢琴上中央 C 音下面的 F 音, 因此它又叫 F 谱号。它代表从它两点中间横穿过的线上的音是 f。

由于它代表钢琴上的中央 C 音, 因此它又叫 C 谱号。它代表从它中间横穿过的线上的音是 c¹。如图 1.2 所示。

在图 1.2 中, 最上面一行是音的分组, 从左至右依次为大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。

有了参照物或是坐标, 我们就不会走丢了, 我们就有了进入音乐大门的第一把钥匙, 美丽的音乐风景瞬间便展现在我们的面前。

五线谱的特点是音高的差别一眼便可以分清，方便我们对音高的把握，是看得见的音高（见谱例 1.1）。

A musical score for the song 'The Rose Tree'. It features a treble and bass staff. The melody is in the treble staff, and the accompaniment is in the bass staff. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The melody consists of a series of eighth and sixteenth notes, with a final measure containing a quarter rest. The accompaniment consists of a series of eighth and sixteenth notes, with a final measure containing a quarter rest.

虽然方便我们分清高低，但仍需我们对每一位成员的名字熟记于心，以下是一些方便记忆的规律：

音高是按照线、间的循环来升高或降低的，线与线以及间与间的音经常容易搞混，因此我们可以将线上的音作对比记忆，同时把间上的音作对比记忆（见谱例 1.2）。

如谱例 1.2 所示, 高音谱号后面从下加一线到上加一线的音为 1、3、5、7、2、4、6 是七个音的间隔排列; 高音谱号后面下加一间到上加一间的音为 2、4、6、1、3、5 是六个音的间隔排列。

低音谱号后面从下加一线到上加一线的音为 3、5、7、2、4、6、1 也是七个音的间隔排列; 低音谱号后面下加一间到上加一间的音为 4、6、1、3、5、7 也是六个音的间隔排列。见谱例 1.3。

[谱例 1.3]

从以上线间音名的循环规律中我们可以很方便地从任意音作为起点, 以间隔循环的方式来记忆音名。可以通过谱例 1.4 进行练习。

[谱例 1.4]

音的时值

在五线谱上记录音高时我们会使用不同的音符, 这些长相不同的音符之间有着时间长短的比例差别, 即时长的相对长度的差别。图 1.3 是在五线谱中常见到的一组音符及名称。

全音符 二分音符 四分音符 八分音符 十六分音符 三十二分音符

图 1.3 音 符

如果我们将全音符看作是一条线段，那么音符间的长度关系就如图 1.4 所示（右侧是对应的休止符）：

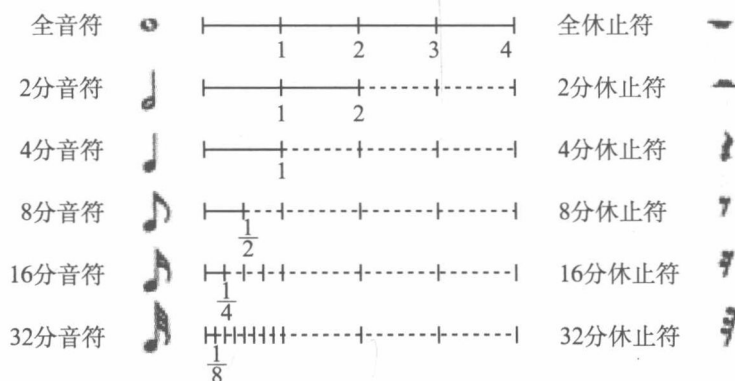

图 1.4

由此我们可以进行音符间的换算，即：

- 一个全音符等于两个二分音符；
- 一个二分音符等于两个四分音符；
- 一个四分音符等于两个八分音符；
- 一个八分音符等于两个十六分音符；
- 一个十六分音符等于两个三十二分音符。

如图 1.5 所示：

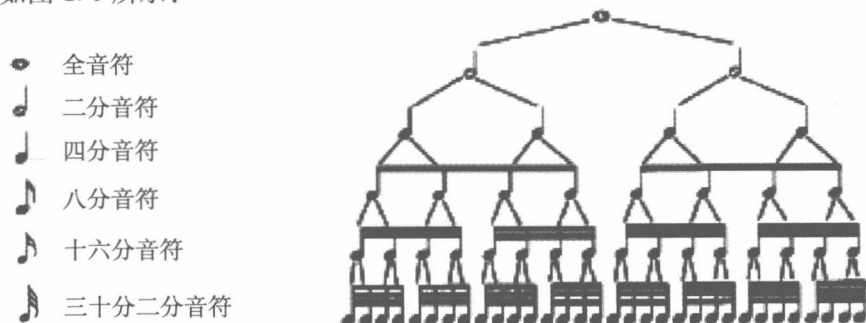

图 1.5

在图 1.5 中，我们可以清晰地看到音符是按照二进制的方式确定关系的，这是一种很简单的逻辑关系，方便我们运用。

节拍与节奏

在看谱的过程中，另一项内容是我们决不能忽视的——节拍与节奏。

节拍在音乐中的意义如同我们平时在计数时将被计数者分组计数一样，方便我们统计与对比；节拍将“小节”作为一个组，在“小节”中确定一个计数的单位，即“一拍是谁”，从而规定出每个“小节”中这个“谁”的个数。

例如：3/4 拍，“4”指的是“小节”中的一拍是一个四分音符，“3”指的是在一个“小节”中，总共可以有相当于 3 个四分音符长度的音的时值（包括休止符在内）。

3/8 拍，“8”指的是“小节”中的一拍是一个八分音符，“3”指的是在一个“小节”中，总共可以有相当于 3 个八分音符长度的音的时值（包括休止符在内）。

特别提示

3/4 拍与 3/8 拍放在一起，一拍的长短不是由单位拍音符决定的，而是由速度的快慢来决定的，如果 3/8 拍的速度比 3/4 拍慢，那么八分音符比四分音符的时长要长，即单位长度长，因此速度就慢。

例如，在合唱作品《但愿我变只鸟》（参见以下节选）中节拍是 3/8 拍，作品开始处乐谱的左上方标记“Moderato”，意思是“中等速度”，大约是每分钟 86 拍左右；另一首《愿望》（参见以下节选）是 3/4 拍，作品开始处乐谱的左上方标记“Allegro ma non troppo”，意思是“不太快的快板”，大约每分钟 112 拍左右。实际上，3/8 拍的作品比 3/4 拍的速度要慢，作为单位拍的八分音符比同是单位拍的四分音符要长。

但愿我变只鸟

民间歌词
[德] 罗伯特·舒曼曲
钱春绮、薛范译配

Moderato
p 女声或男声合唱

S.
(T.)

但 愿 我 变 只 鸟， 扑 动 这 双 翅 膀，

A.
B.

Piano

p

legato

5

向 你 飞 去， 向 你 飞 去， 可 惜 我

愿 望

[波] 斯特凡·维特维茨基词
 [波] 弗瑞德律克·肖邦曲
 [美] 布鲁斯·屈林克雷编合唱
 薛 范译配

Allegro ma non troppo (♩ = 112)

Piano

mf *p*

5

9

S.
A.

1. 但 愿 我 变 成 一 道 明 月 光,
 2. 但 愿 我 变 成 一 只 小 白 鸽,

T.
B.

p

p

节奏是音符在一定节拍的基础上以一定的形式组织在一起，形成相对固定的样式，并带有一定的音响效果的组合。

当单位拍为四分音符时，常用的节奏组合关系如下（见谱例 1.5）。

[谱例 1.5]

两个八

四个十六

三连音

前八后十六

前十六后八

八分附点

后八分附点

小切分

四分附点

后四分附点

大切分

四分附点后十六

后四分附点前十六

前十六大切分

后十六大切分

前后十六大切分

四分双附点

后四分双附点

下面我们将节奏型进行分类，以方便记忆：

1. 节奏时长等于一个四分音符，即一拍的节奏型（见图 1.6）。

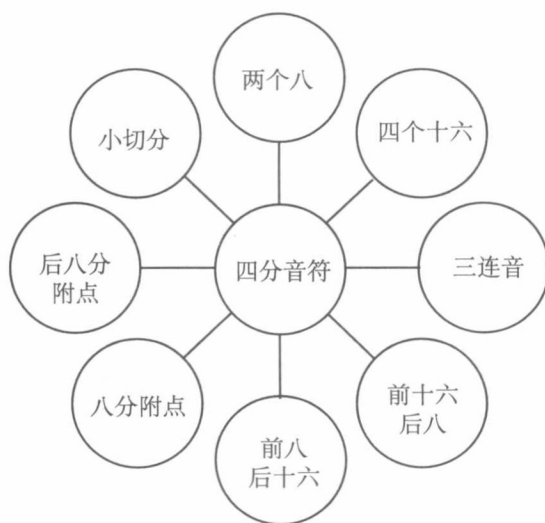

图 1.6

2. 节奏时长等于两个四分音符，即两拍的节奏型（见图 1.7）。

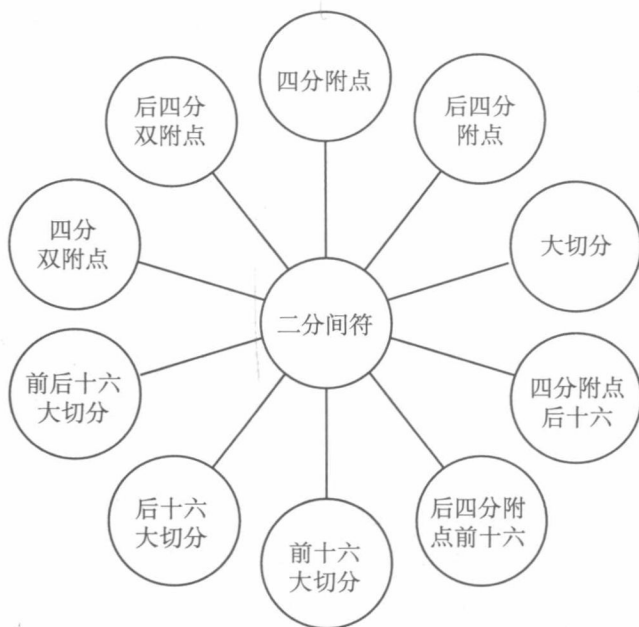

图 1.7

当单位拍为一个八分音符时，节奏的组合基本是以三个八分音符作为一组，以组合的方式来记录节奏（见谱例 1.6）。

[谱例 1.6]

三个八

六个十六

前四分 后四分 四分附点

前四分后十六 后四分前十六

前十六两个八 后十六两个八 前后十六一个八

前八分附点 中八分附点 后八分附点

前八分附点后十六 中八分附点后十六 后八分附点前十六

节奏型是音乐的骨架，在读谱的过程中，节奏型可以帮助我们快速掌握音的长短关系，我们应熟练掌握各种节奏型的样子与读法。

特别提示

在练习节奏型时，我们可以将节奏型的名称与乐谱写在卡片的两面，打乱组合并翻转卡片来记背节奏型。在读节奏的同时，一定要用手打拍子，习惯速度与节拍及节奏的结合。