

全国普通高等学校音乐学专业教材

多声部合唱训练

DUOSHENGBU HECHANG
XUNLIAN

主 编 袁 凯 陈家海

河南大学出版社

多声部合唱训练

主 编 袁 凯 陈家海

副主编 刘 佳 闫 霏

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

多声部合唱训练/袁凯,陈家海主编. —郑州:河南大学出版社,2014. 8

ISBN 978-7-5649-1657-2

I. ①多… II. ①袁… ②陈… III. ①合唱—声乐训练 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 193394 号

责任编辑 刘利晓

责任校对 聂会佳

封面设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713(营销部)

网址:www.hupress.com

印刷 河南承创印务有限公司

版次 2014 年 8 月第 1 版

印次 2014 年 8 月第 1 次印刷

开本 890mm × 1240mm 1/16

印张 16

字数 350 千字

印数 1-2000 册

定价 39.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

全国普通高等学校音乐学专业教材编审委员会

顾 问

杨瑞敏 王耀华 赵为民

总主编

陈家海

主 任

刘 宏

委 员

(按姓氏笔画为序)

王国良	巩 伟	刘 伟
刘 柳	孙 敏	许康健
张艺迪	肖 生	何 军
何 新	李国伟	李新现
杨 健	周宝全	段 续
班 一	龚丽娅	雷红薇

秘 书

马志飞 李法桢

注：杨瑞敏 国家艺术教育委员会副主任、中国教育学会音乐分会理事长。

王耀华 著名音乐家、音乐教育家，博士生导师。

赵为民 中国音乐学院研究生处处长、教授、博士生导师。

陈家海 国家艺术教育委员会委员，河南大学教授、硕士生导师。

总 序

自 20 世纪 80 年代以来,我国高等音乐教育领域发生了一系列翻天覆地的变化,培养目标重新定位,教育理念不断更新,课程设置调整,教学内容重组等,使得当今的高等音乐教育更加贴近时代和社会需求。经过近 30 年的努力,素质教育的观念已经深入人心。任何好的教育思想都必须由教学实践来实现。由于教材在教育体系中的基础性地位,教材的科学性、实用性等越来越受到人们的特别关注,近年来我国各地相继开发了多种版本的音乐教材,它们在教育改革中大多发挥了积极的作用。

然而,社会发展日新月异,文化生活日趋多元,人们对于教育的理解及期望也在不断发生变化。这种变化对整个教育体系都提出了新的要求,其中当然包括对教材建设的要求。在教育改革全面深化的当下,我们的确有必要对近年来推行的教育改革重新进行全面的审视:全新的教育实践对相关系统究竟提出了哪些新问题,这些新问题是局部的还是整体的,是偶然的还是必然的,是暂时的还是长期的等。改革意味着习惯的观念被打破,习惯的行为被改变,但是改革并非一蹴而就,一改就灵。改革中,我们应该及时反思哪些方面做得比较好,哪些方面尚存在不足,哪些方面又被证明是改错了等。可以说,改革必然伴随着不断的反思与求证、不断的否定与自我否定。在已经暴露出的诸多问题之中,素质教育的精神实质如何得到有效贯彻而避免流于形式化,文化的传承、借鉴与吸收如何落实到具体的个体身上,高等教育与义务教育如何做到有效衔接等,已经被公认为较为突出的问题。单就音乐教育而言,国家已经推出了一系列关于音乐教育改革的重大政策举措:2001 年《全日制义务教育音乐课程标准(实验稿)》由教育部正式颁布,2012 年《义务教育音乐课程标准(修订版)》重新颁布、施行,2006 年《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》颁布等。要将这些宏观的教育决策以及全新的教育理念贯彻落实到具体的教育实践中,排在第一位的就是必须有与之相适应的教材,因为教材是教学之本,更是教育之本。本套教材的编写与出版,正是在新教育观念的指导下,综合考察并借鉴吸收了国内多种现有教材的优点,由长期研究国内外音乐教育发展的专家以及长期从事相关教学的优秀教师们共同精心编写而成的。

本套教材编写的指导思想是依据教育部《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专

业必修课程教学指导纲要》和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》的基本要求,结合高等音乐教育及基础音乐教育的现状和实际需要,在遵循“科学性”、“体系性”原则的基础上,强调“科学定位、特色鲜明、立足本土、视野向下”。相较于同类其他教材,本套教材的特色主要体现在以下3个方面:

1. 科学性与实用性。本套教材的适用对象为普通高校音乐学本科专业学生,同时兼顾普通专科层次学生以及社会音乐爱好者的需求。本套教材涉及的全部理论、曲目及问题,既是本专业体系的核心内容,又是学生及其他音乐爱好者们在学习及今后的工作、生活中经常遇到的。对本套教材的学习,可以帮助他们构建起良好的专业基础;同时,通过本套教材,我们也在努力传达着一种对待音乐的态度、一种亲近音乐的方式,并力图对于健全人格的养成产生积极的影响。

2. 立足本土,突出地域性。本套教材着意加入了大量本土音乐的内容。目的之一:强调受教者与本土文化之间的血肉联系,这样更有助于培养学生对于音乐文化的感性认知和理性思考能力;目的之二:充分发挥本土音乐在教育过程中的独特作用,同时也为我国传统音乐文化的传承与发展找到更有效的途径。

3. 面向中小学,突出针对性。本套教材奉行“服务基础音乐教育”这一宗旨,在教学内容的选取上充分考虑与中小学音乐教材的紧密衔接,从而可以在较大程度上实现高等音乐教育与义务音乐教育的无缝对接,最大限度地增强毕业生对中小学音乐教学的适应性。

本套教材得到了河南省教育厅体卫艺处及河南大学出版社的大力支持,如果没有它们的鼎力相助,本套教材可能将长期停留在构想之中,在此对它们表示衷心的感谢。

陈家海

2012.08

序 言

《多声部合唱训练》以合唱基础训练与多声部整体视唱训练为主,将合唱声音训练中气息、发声、共鸣、咬字、吐字等内容融入多声部整体视唱当中。每个声部既要用正确的发声方法进行视唱,又要照顾到与其他声部在音准、节奏、力度、速度、表情等方面的配合,以求协调、均衡地呈现合唱音响。因此,本教材以提高学习者歌唱技能、训练其多声部节奏感、培养其多声部整体视唱能力作为主要目标。

在参照国内外诸多教材的基础上,我们选编了风格多样的主调合唱与复调合唱作品,体裁包括经文歌、牧歌、众赞歌、赞美诗、我国少数民族多声部民歌、多声部视唱练习曲等,力图通过由简到繁地精心安排教学内容,循序渐进地展开合唱的多声部训练;并从高师音乐专业合唱课的实际出发(女多男少),在二声部、三声部的合唱训练中选编了同声与混声两类练习作品,四声部合唱训练则以混声合唱练习为主。这样的编排既考虑到课堂教学的实际需要,又能够兼顾到学生课下练习的需求。

本教材既能作为高师合唱指挥专业的必修课教材,也可作为普通高校音乐专业合唱、视唱练耳等课程教材的有益补充。我们衷心希望通过有效的多声部合唱训练,使学生的歌唱能力、视唱能力、多声部听觉能力得以显著提高。

编 者

2014.4 于开封

目 录

第一章 合唱基础训练	1
第一节 合唱的声音训练	1
一、呼吸训练	1
二、发声训练	3
三、共鸣训练	4
四、各种唱法的训练	6
五、综合训练	9
第二节 合唱的音准训练	11
一、旋律音准的训练	11
二、和声音准的训练	14
第三节 合唱的节奏训练	19
一、单人多声部的节奏训练	19
二、多人配合的节奏训练	30
第四节 合唱的语言训练	52
一、咬字、吐字的训练	52
二、结合四呼与十三辙的训练	53
第二章 二声部合唱训练	57
第一节 同声二部合唱的训练	57
第二节 混声二部合唱的训练	77
第三章 三声部合唱训练	92
第一节 同声三部合唱的训练	92
第二节 混声三部合唱的训练	110
第四章 四声部合唱训练	137
参考文献	243

第一章 合唱基础训练

合唱是多声部的音乐艺术形式,和谐纯美的合唱音响需要不同性别、不同个性、不同音质的人声达到高度统一,不同声部之间的配合体现出默契的协调与平衡。面对这项复杂而细致的系统工程,合唱团应当在呼吸、发声、共鸣、音准、节奏、咬字、吐字等主要方面进行强化训练。合唱基础训练就是要通过有计划、有步骤的集体训练对合唱团进行歌唱技术的强化,从而为获得良好的和声音响和艺术表现力打下坚实的基础。本章主要包括合唱的声音训练、音准训练、节奏训练、语言训练等内容。

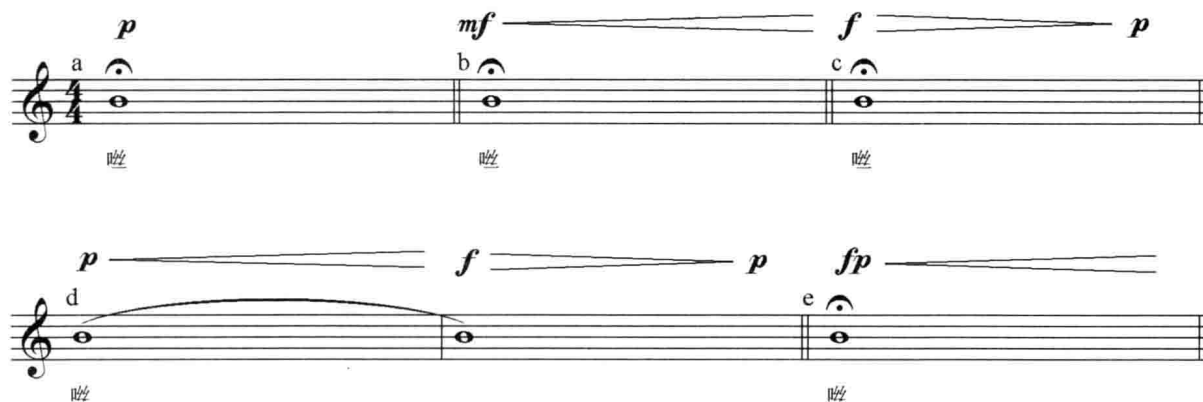
第一节 合唱的声音训练

声音训练的目的是为了统一合唱队员的声音观念,使其掌握正确的呼吸法,培养正确的歌唱状态,要求深呼吸、高位置的整体共鸣和清晰准确的咬字、吐字,并在发挥声部特点的基础上,达到整体的统一和谐。

一、呼吸训练

呼吸是歌唱的基础,气息是发声的原动力。歌唱时的呼吸不同于生活中的普通生理呼吸,歌唱时的呼吸在于掌握一个适当的程度,将充满肺部的气息变成发声的动力。将横膈膜下沉,使气息进入肺部叫作吸气;把肺部的气息通过声门,在保持均匀而稳定的状态下,推出来叫作呼气。正确的呼吸状态是双肩、锁骨微微下沉,胸部自然挺起,保持扩张状态。吸气时横膈膜下沉,同时扩张两侧肋骨;呼气时一定要均匀、不间断。正确的呼气关键在于用腰腹(和腰呈水平状态的部位)保持气息和下腹回收推动气息,这是两种肌肉力量的对抗,两者对抗的结果是使气息呼出时产生喷射力。

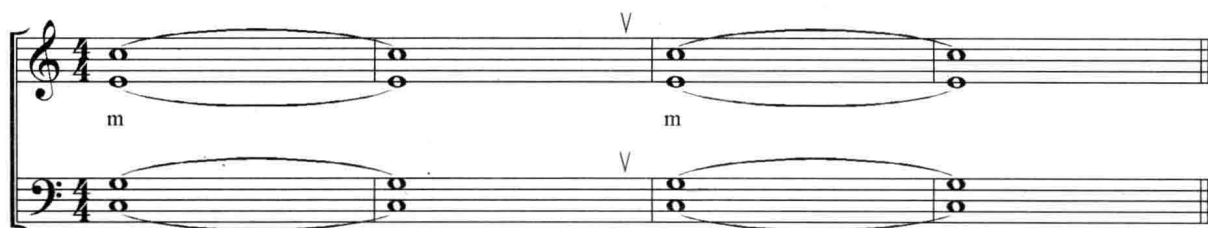
1. 纯呼吸练习

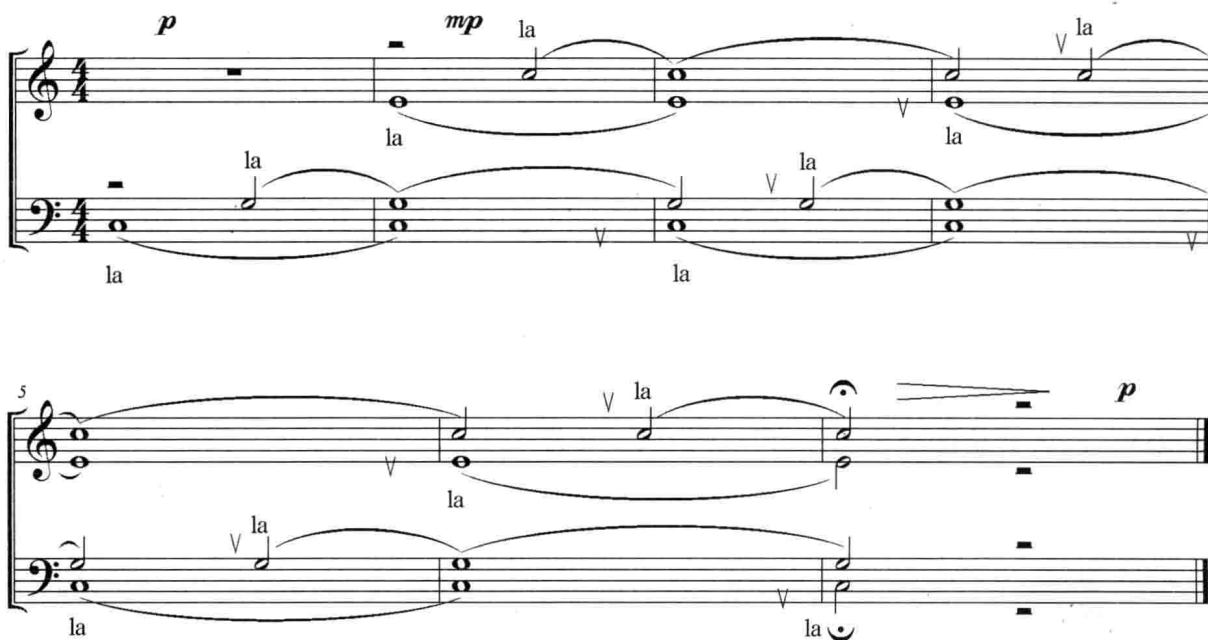
纯呼吸练习的方法是口微张,嘴角后撤,舌靠下齿上方,发出“啦”声。本条练习 a 要深吸气,缓呼出,保持一定的呼气力度,像在吹一支不灭的蜡烛;b 急吸急呼,并增强一定的力度;c 先强后弱;d 从弱至强,再从强至弱;e 强后即弱;f 着重锻炼横肋肌的弹性。

2. 整体呼吸练习

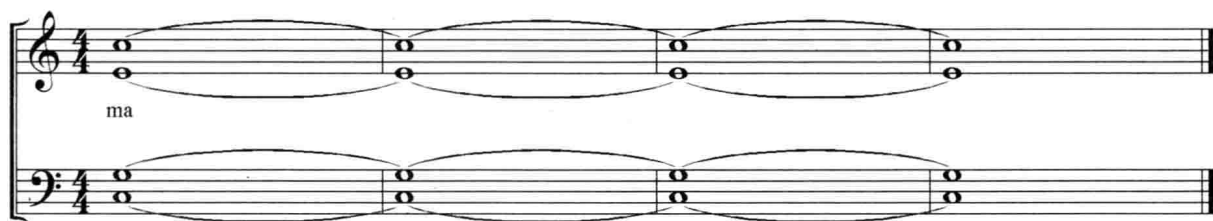
本条练习要在指挥的提示下,全体合唱队员同时吸气、呼气,同时换气。

3. 声部呼吸练习

本条练习要在指挥的提示下,以各声部为单位轮流吸气、呼气 and 换气。轮流呼吸主要用在复调织体的音乐中,这种呼吸法以不影响旋律的完整性为前提,并要保持声部层次的清晰。

4. 循环呼吸练习

本条练习要在指挥的安排下,由一部分人先换气,然后再安排另一部分人换气,这样就形成了锁链式的循环状态,使音乐连绵不断。为了保证合唱的协调与均衡,做循环呼吸时,需要换气的人,在换气的瞬间,要与正在演唱的人保持相同的口形,要努力地做到音乐感觉不断线。循环呼吸是合唱艺术最有特色的技巧之一。

二、发声训练

合唱的发声大致有两种:一种是激起声,另一种是舒起声。激起声的特点是声带闭合,气息振动声带成声,耗气少,发出的声音清脆明亮,一般用在进行曲或情绪激昂的音乐之中;舒起声声带不闭合,先送气,后成声,声音轻柔,一般用在优美、徐缓的抒情音乐之中。发声训练一般从舒起声哼鸣开始。

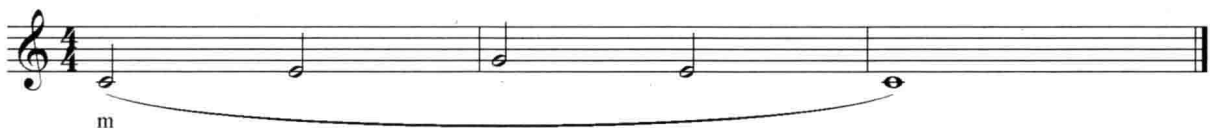
1. 哼鸣练习

哼鸣一般分为大、小哼鸣两类:大哼鸣声音较竖、较朦胧(掩盖),共鸣腔体打得较开,位置在硬腭后边的软腭部分,感觉像闭口打哈欠;小哼鸣要求较明亮靠前,牙关适度打开,位置在鼻腔硬腭之上。哼鸣较易感觉高位置的共鸣,哼鸣时要注意声音的高位置,注意不要出现鼻音。

(1)

(2)

练习以上两条时,要求高位置哼鸣,气息要平稳,可作移调练唱,从C调到G调。

在合唱作品中,由于各类作品的表现内容不同,所以对哼鸣的音色要求也会因情而异。本条练习着重于哼鸣的高位、集中、明亮。

(3)

本条练习着重锻炼横膈膜的弹跳能力,增强横肋肌的灵敏度。

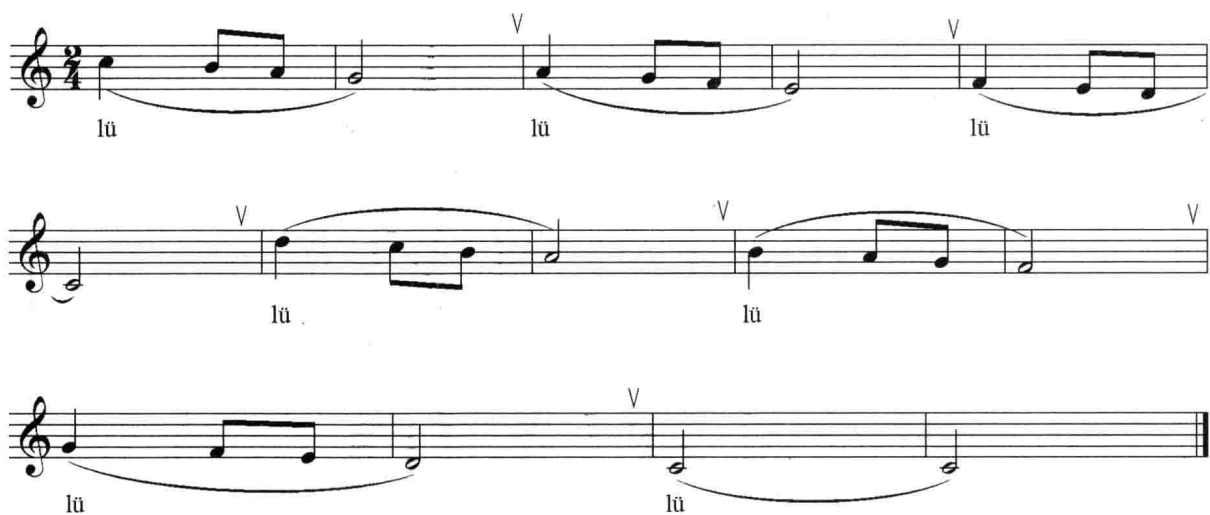
(4)

本条练习着重锻炼头腔共鸣,发音前先送出一点气,声音随着气息哼出。要打开头腔和喉头,嘴里好像含着一口水,要做到“眉开眼笑”。

三、共鸣训练

1. 头声高位练习

本条是着重寻找头声高位的练习。练习时可让合唱队员呈打呵欠状态,以便使软腭上提、舌根放松,在连贯、抒情的感觉中,获得头声高位的效果。在训练时,如果大家感觉较好,可结合 a、e、i、o、u 等母音来唱,并作移调练习,一般从 C 调至 F 调为宜。如果是训练童声高位,应采用撮口关闭性的元音 u 来练习。用 u 练唱,可以避免尖锐的色彩,易于获

得从眉心穿透的声音。

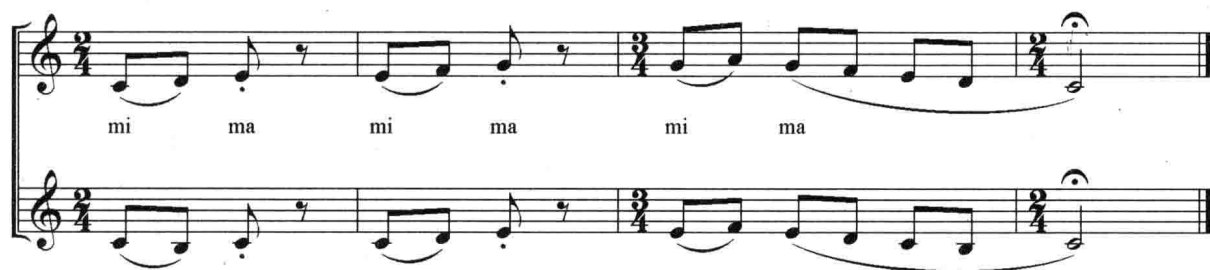
2. 胸腔共鸣练习

这是一条寻找胸腔共鸣的练习,它像是一首劳动号子。练习时,可以先体会咳嗽的感觉。要求气息下沉,用有弹性的强音来唱。待感觉正确后再作移调(从C调到G调为宜)练习。

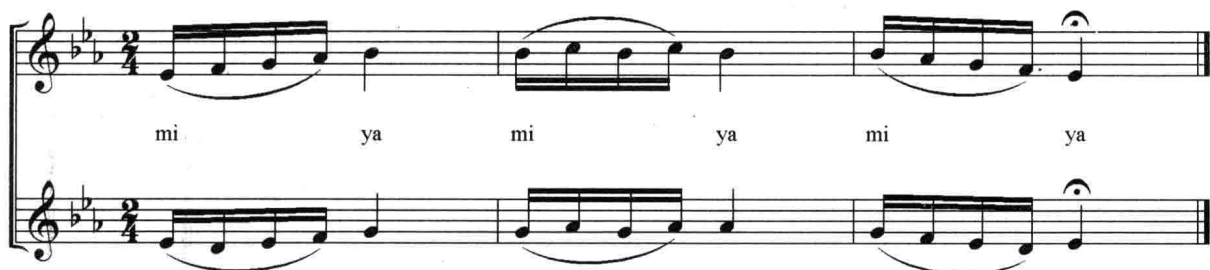
3. 巩固头声练习

(1)

这是一条用来巩固头声的练习。在唱 ma 时应保持唱 mi 时的共鸣位置,韵母 a 要保持韵母 i 的状态。可作移调练习,要一气呵成,不要在中途换气。每个音都用“激起”的方法来唱。每个乐汇后的断音一定要保持住共鸣位置。

(2)

本条练习要唱得轻快活跃、清新流畅,要保持头声高位。可以移调,亦可以配合各种力度变化来练习。

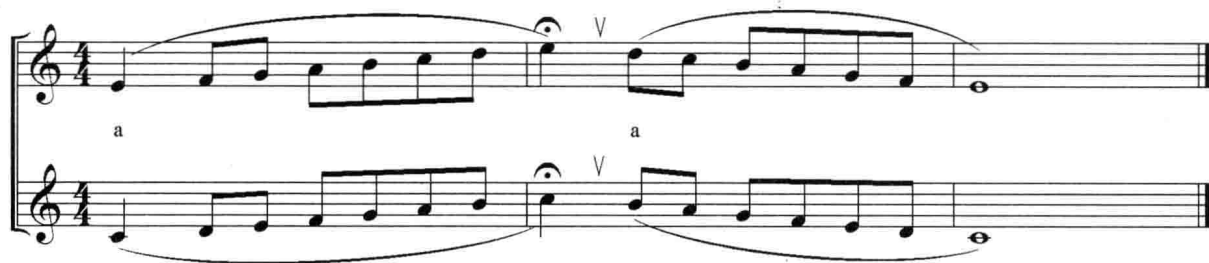
4. 扩展音域练习

(1)

这是一条扩展音域的练习。练习时应注意从低音区到高音区始终保持不燥、不虚、不喊,并能自如地控制好力度。这条练习一般放在练声结束前进行为宜。

(2)

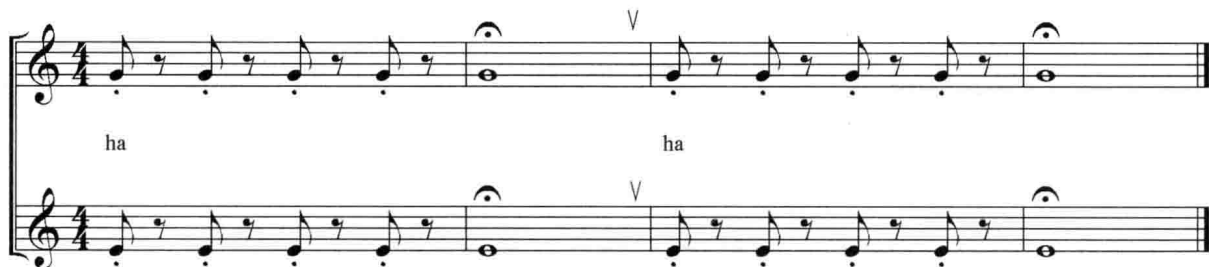

本条练习除用母音 a 外,还可以用 i、u、e、o 来练习。要注意高低音区声音的统一,低音区不虚,高音区不燥,两个声部的音程要准确,节奏要整齐。

四、各种唱法的训练

1. 跳音练习

(1)

这是一条速度适中的跳音练习,要求每一个短音唱得都很理想。如果发音感觉正确,

可以稍加快点,不够理想就减慢些。总之一定要有呼吸的支持及正确的声音观念。

(2)

这条跳音练习要求用中速稍快的速度来练,要加大唇、齿、舌、腭的活动幅度。要求声音集中、靠拢、高位置。可反复数次,用各种力度、速度来唱,以提高合唱队员对指挥手势的反应能力。可齐唱高声部,亦可用二声部合唱方式练习,整个练习发出的声音要“坚”、“含”、“深”、“空”。

2. 连音练习

(1)

这条发声练习要求唱得非常连贯,可用各种力度、速度来练唱。速度要平稳,不能因为是连音唱法就忽视节奏的鲜明性;音量要均匀,旋律线的起伏要清楚。要注意声音、位置和气息的流畅性。

(2)

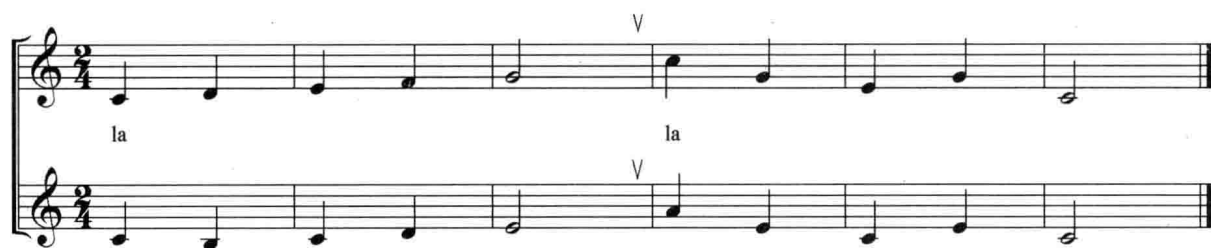
这是一条专门解决在连音唱法中演唱附点音符含混不清等问题的练习。可以采用中速、有力的进行曲感觉来练唱,其中短小的休止符是由横膈膜的控制做到的。本条练习要唱得悠扬、动听,富有音乐性。

(3)

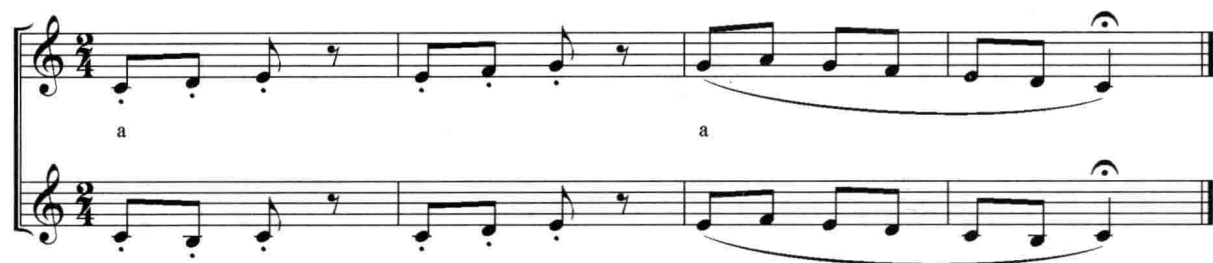
这是一条用以巩固跳音与连音的复调性二声部练习。第一声部用跳音来唱,第二声部用连音来唱,亦可以两个声部互换交替着唱。可用各种母音来唱,一般用稍快的速度进行。

3. 不连不跳的练习

本条练习要求既不连又不跳地唱出母音。声音要坚实而有弹性,音符时值要饱满,声音要流畅,胸腔共鸣稍多些。用横膈膜收缩法将每个音推出。

4. 跳结合的练习

这条练习可用 ai、ya、e 来进行练唱,要求断音干净,连音流畅,跳、连都要注意保持好声音的位置。

5. 清晰有力的练习

这条练习要严格按照谱中标记的力度记号来唱,la、li、ma 的声音位置要统一。

五、综合训练

1. 同音进行的练习

唱这条练习时,要注意逻辑重音(即强拍上的音)用“激起”的方法来练唱,但不要唱出跳音的效果来。