

全国艺术职业教育系列教材·高职卷

全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会推荐教材

合唱与指挥

主编 何益民 祝真伟

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国艺术职业教育系列教材·高职卷

全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会推荐教材

合唱与指挥

主 编 何益民 祝真伟

副主编 安亮山 周之蔚 易 蓉

编 委 (以姓氏笔画为序)

万建红 王 茜 艾 珺 冯旭萍 安永明
安亮山 刘 鸣 何益民 张 宇 罗 媛
易 蓉 周 瑜 周之蔚 郝 芳 祝真伟
高 鹤 郭海燕 唐宁艳 覃小樱 韩媛媛

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱与指挥/何益民,祝真伟主编. —武汉:武汉大学出版社,2014.9

全国艺术职业教育系列教材. 高职卷

ISBN 978-7-307-13792-9

I. 合… II. ①何… ②祝… III. ①合唱—歌唱法—高等职业教育—教材 ②合唱—指挥法—高等职业教育—教材 IV. ①J616.2 ②J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 154578 号

责任编辑:程牧原   责任校对:鄢春梅   版式设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中科兴业印务有限公司

开本:787×1092 1/8   印张:33.25   字数:473千字   插页:2

版次:2014年9月第1版   2014年9月第1次印刷

ISBN 978-7-307-13792-9   定价:50.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国艺术职业教育系列教材·高职卷
总 编 委 会

顾 问 董 伟

主 任 王 丰

副 主 任 刘玉普 彭文民

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 丰 王 晶 卢 涛 冯 梅 刘玉普 刘 侗

朱贵庆 李 力 李培勇 何亚文 何华平 张 云

张海涛 陈学希 宋延军 易介南 林国荣 周一鸣

周沛然 金 暄 欧阳俊虎 高德峰 唐文忠 彭文民

执行主任 何亚文 冯 梅 金 暄

全国艺术职业教育系列教材·高职卷
音乐类编委会

主 任	安亮山	单红龙				
副主任	黄明智	钟善金	黄珊珊	袁德勇		
委 员	安亮山	单红龙	黄明智	钟善金	黄珊珊	
	袁德勇	王 蒙	江旭东	林东波	邝 实	
	何益民	陈 红	张 岩	刘景坤	马 力	

总 序

在我国实施文化强国战略和职业教育事业实现跨越式发展的大背景下，艺术职业教育在办学理念、办学规模、办学效益以及教学改革、培养质量和办学条件等方面都取得了长足进步。六十年传统积淀、十余载创新发展，伴随着中等职业教育的稳定前行，高等艺术职业教育蓬勃而兴，不仅提升了我国艺术职业教育的层次和水平，更为艺术职业教育注入了巨大生机与活力。

当前，艺术职业教育机遇与挑战并存，特色与创新共进。紧跟文化产业发展步伐，适应艺术人才就业岗位需求，厘清艺术职业教育思想，更新艺术职业教育教学方法，完整科学的艺术职业教育教材体系的建立对实现我国艺术职业教育又好又快发展，无疑具有战略意义。

全国艺术职业教育系列教材建设是文化部、全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会启动的艺术职业教育质量工程之一，它是为了适应新形势下我国艺术职业教育发展需要而编撰出版的系列教材。其选编思路是主动适应国家文化产业升级发展需求，对接行业、职业标准；打破学科框架束缚，以项目、任务为导向组织教材内容，突出学生能力培养，体现艺术类专业基于实践的科学合理的学习过程；注重国际视野站位与先进教学技术手段的运用，反映文化艺术行业、产业发展的新方向和新趋势；同时注重收纳具有民族精神与民间特色的非物质文化遗产内容，实现高校文化传承功能。

全国艺术职业教育系列教材涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术等各个艺术门类，分高职卷和中职卷，按照宜统则统，宜分则分，分类分步，梯次推进的原则，重点开展专业核心课、专业基础课、公共基础课教材的开发与建设，计划在“十二五”期间完成 60 种以上教材的编撰工作。本次系列教材编写联合全国 18 所高职艺

术院校，集中全国艺术职业教育的优质资源，着力打造一批理念先进、内容科学、构架合理、特色鲜明的艺术职业教育精品教材。

全国艺术职业教育系列教材的出版，是对不断深化的艺术职业教育教学改革成果的总结。我们相信，它的广泛使用，将为实现全国优质艺术教育教学资源共享搭建平台，使艺术职业教育教学行为更系统、规范、科学，从而推进全国艺术职业教育教学的整体持续发展，为实现文化强国战略提供坚实的人才支撑与质量保障。

总编委会

2012年9月

前 言

“合唱与指挥”是艺术类高等职业学院音乐表演专业必修的专业核心课程。本着以学生为中心，培养高素质、高技能的实用型音乐表演人才的宗旨，本教材的编写力求清晰简明、深入浅出，讲明基本理论，重心放在实践。让学生通过本课程的学习，了解合唱与指挥的基本常识，掌握合唱与指挥的基本技能及训练方法，能演唱不同风格类型的合唱作品，提高学生对知识的实际应用能力，增强其就业竞争力，以适应社会的需要，实现高等艺术职业教育的培养目标。

教材分上编、下编两个部分。上编的五个章节主要讲述合唱与指挥的基本常识、训练要求与方法、合唱的排练与演出。每个章节的后面都附有“思考与练习”，为学生提供复习和实践的课题。下编为合唱曲目。在曲目的选择上，既做到符合每章节训练的需要，又做到兼顾国外经典与国内不同地域风格的曲目，还特别收录了近年来创作的一些优秀合唱作品；既有女声、男声曲目，也有混声合唱曲目，还精选了几首重唱曲目。附录部分，我们对所选作品作了曲目简介及排练提示，以便更好地适应课堂教学及舞台实践的需要，提高教材的实践性和实用性。

由于编者水平与视野有限，教材中难免有不足之处，敬请广大师生提出宝贵的意见，使教材在应用过程中日臻完善。

目 录

上 编 合唱与指挥知识

第一章 合唱的常识	3
第一节 中西方合唱发展简史	4
第二节 合唱的组成	8
第二章 合唱的训练	13
第一节 声音训练	14
第二节 音准训练	18
第三节 节奏训练	23
第四节 协调性训练	27
第五节 声音的综合性训练	28
第三章 指挥法基本常识	33
第一节 指挥艺术发展简史	34
第二节 合唱指挥应具备的基本素质	34

第四章 合唱指挥的基本训练	37
第一节 指挥姿势与击拍基本原理	38
第二节 各种拍子的击拍图式	38
第三节 指挥的基本技法	40
第五章 合唱的排练与演出	51
第一节 曲目选择	52
第二节 作品分析和艺术处理	53
第三节 指挥动作设计	60
第四节 排练步骤	62
第五节 合唱的演出	65
下 编 合唱曲目	
女声合唱曲目	69
山在虚无缥缈间	70
灯碗碗开花在窗台	75
花大姐	82

男声合唱曲目	87
渔阳鼙鼓动地来	88
猎人合唱	95
混声合唱曲目	103
峨眉姐	104
小河淌水	113
马桑树儿搭灯台	120
飞来的花瓣	133
大漠之夜	138
村民合唱	153
眼泪	164
茨冈	172
无伴奏混声合唱曲目	185
美丽的草原我的家	186
故乡的亲人	195
苗岭连北京	201
黄昏	208

重唱曲目	215
月光下的凤尾竹	216
外面的世界	222
我和你	228
一窝雀	233
阿里郎	252
参考文献	257

上编 合唱与指挥知识

第一章

合唱的常识

合唱是一种集体演唱多声部音乐作品的声乐演唱形式,它以统一和谐的声音,抒发一致的情感,表达共同的意志。与其他音乐艺术表现形式一样,合唱是随着人类社会生活的进步而产生和发展的。在人类文明的历史长河中,合唱艺术是音乐文化宝库中一颗璀璨的明珠。

第一节 中西方合唱发展简史

一、西方合唱发展简史

合唱是西方音乐的发端,更是西方古典音乐的基础。它脱胎于基督教,教会对合唱的特殊影响,使得西方合唱在合唱艺术史上地位显著、成就突出,并且在整个西方音乐艺术史上占据着重要的位置。

1. 古希腊时期的合唱

古希腊文明孕育了西方最原始的合唱,古希腊时期的合唱主要包括赞美神灵的赞美歌、竞技获胜以后的庆贺歌、称颂英雄的颂歌以及一些抒发情感的情歌。古希腊悲剧和喜剧形成以后,经常运用合唱解释情节,揭示思想内容。

古希腊时期合唱的主要特征:采用不同地区的歌调演唱,为单声部音乐,以齐唱为主;通常带有音乐伴奏;合唱并未独立,具有较强的依附性,与音乐舞蹈结合在一起,没有自己的体裁。

古希腊时期合唱的代表作品:埃斯库罗斯的悲剧《被幽囚的普罗米修斯》、阿里斯托芬的喜剧《蛙》。

2. 中世纪时期的合唱(约4—13世纪)

中世纪教会音乐拉开了合唱的序幕,确立了合唱在西方音乐史中的重要地位。6世纪末7世纪初,罗马教皇格里高利一世花费十多年的时间编成了一个《唱经本》(即《格里高利圣咏》),命令各地教会广泛采用。大约9世纪时,教会音乐出现了称为“奥尔加农”的两个声部的歌集。后来,又出现了三个、四个声部的合唱,其曲调纯净而灵动。

中世纪时期合唱的主要特征:由单声部向多声部发展,有齐唱和轮唱的演唱方式;无伴奏合唱;采用中古调式;使用纽姆记谱法;歌词为拉丁文;主要体裁为圣咏、弥撒等。

中世纪时期合唱的代表作品:《格里高利圣咏》、雷翁南的《奥尔加农大成》、约翰的《夏天来了》。

3. 文艺复兴时期的合唱(1450—1600)

在文艺复兴思潮的影响下,合唱艺术迎来了历史上的一个高峰。尼德兰乐派使复调音乐成为合唱创作的主流,法国歌谣曲与意大利牧歌使合唱富有了新颖的语言和丰富的表现手法,罗马乐派开启了无伴奏的合唱,威尼斯乐派创造了两组合唱队对唱的弥撒。四声部合唱(S、A、T、B)的框架基本形成,世俗合唱与宗教合唱携手发展,体现出人文主义思想在这一时期的巨大影响。

文艺复兴时期合唱的主要特征:从教会调式向大、小调式发展;以复调音乐为主,强调声部的独立性;

作品基本上无伴奏；主要体裁有弥撒曲、经文歌、牧歌、尚松等；教会歌曲废止了拉丁文。

文艺复兴时期合唱的代表作品：帕莱斯特里那的《弥撒曲》、拉索的《回声》。

4. 巴洛克时期的合唱（1600—1750）

这一时期，宗教与世俗文化相交，复调与主调音乐相融，歌剧的诞生使合唱成为了重要的艺术表现手段。伴随着歌剧的发展，清唱剧、康塔塔、受难乐以及协奏风格的宗教性声乐体裁脱颖而出，合唱成为其结构中不可或缺的部分，是人们表达思想情感的艺术形式。

巴洛克时期合唱的主要特征：以大、小调体系为主；由复调音乐向主调音乐发展，“数字低音”的运用使和声的功能占据主要地位；大多数作品都带有器乐伴奏，声部组合及音色更为丰富；小节线和节拍开始起重要作用；作品篇幅扩大，音乐的情感表达更为丰富，对比更强烈；主要体裁有弥撒曲、康塔塔、清唱剧、受难曲、歌剧合唱等。

巴洛克时期合唱的代表作品：蒙特威尔第的《圣母颂歌》、亨德尔的《弥赛亚》、巴赫的《耶稣，我的欢乐》。

5. 古典主义时期的合唱（1750—1820）

这一时期，受启蒙思想的影响，宗教意识逐渐淡化，世俗性、群众性的音乐剧、歌舞得到迅速的发展，体现人的权利、平等和自由成为了合唱主要的表现内容，合唱作品的体裁仍以宗教音乐为主。歌剧和器乐取得了显著成就，为合唱与交响乐相结合的形式奠定了基础。

古典主义时期合唱的主要特征：合唱音响丰富，力度、速度的对比增强，音乐更具艺术表现力；奏鸣曲式形成并确立；主调音乐占主要地位；器乐开始起一定的作用。

古典主义时期合唱的代表作品：巴赫的《以色列人在旷野》，海顿的《创世记》，莫扎特的《安魂曲》，贝多芬的《合唱幻想曲》、《庄严弥撒》等。

6. 浪漫主义时期的合唱（1820—1900）

这一时期的合唱追求风格的多样性，并广泛地与其他艺术形式相结合，世俗作品增多，更注重个人情感的表达，音乐的速度、力度、节奏、和声、音色的变化更为丰富，合唱音乐越来越多地受到管弦乐和歌剧的影响。最重要的是合唱交响曲的出现——在管弦乐作品中添加合唱的乐章，无疑为表现情感开辟了一个全新的世界，使合唱得到越来越多人的喜爱。

浪漫主义时期合唱的主要特征：渐强、渐弱以及速度的对比强烈；以主调音乐为主；半音阶的使用；可根据作者的主观意愿来决定结构和色调；标题音乐成为主流。

浪漫主义时期合唱的代表作品：贝多芬的《欢乐颂》、罗西尼的《圣母悼歌》、舒伯特的《米利暗之歌》、柏辽兹的《罗密欧与朱丽叶》、门德尔松的《听我的祈祷》、李斯特的《圣母颂歌》、威尔第的《小号声响》、勃拉姆斯的《命运之歌》、舒曼的《茨冈》、柴可夫斯基的《晚祷》、德沃夏克的《节日之歌》、格里格的《挪威民歌合唱集》等。