

倪俊杰◎著

合唱与 指挥

HECHANG YU ZHIHUI

河海大学出版社
HOHAI UNIVERSITY PRESS

J616.25
20131

阅 览

倪俊杰◎著

合唱与指挥

HECHANG YU ZHIHUI

河海大學出版社
HOHAI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

合唱与指挥 / 倪俊杰著. —南京：河海大学出版社，2012.12

ISBN 978-7-5630-3256-3

I. ①合… II. ①倪… III. ①合唱—歌唱法 ②合唱—指挥法 IV. ①J616.2 ②J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 301757 号

书 名 合唱与指挥

书 号 ISBN 978-7-5630-3256-3/J · 70

责任编辑 周勤

装帧设计 红骑士设计

出版发行 河海大学出版社

地 址 南京市西康路 1 号(邮编:210098)

电 话 (025)83737852(综合部) (025)83722833(发行部)

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

排 版 南京理工大学资产经营有限公司

印 刷 南京玉河印刷厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 17 印张 360 千字

版 次 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

定 价 34.00 元

目录

第一部分 合唱与指挥基础理论

绪 论	(003)
第一章 合唱的基本知识	(008)
第一节 合唱的类别	(008)
第二节 合唱的声部	(008)
第三节 合唱的乐谱	(008)
思考与练习	(009)
第二章 合唱的发声训练(一)	(010)
第一节 发声基础训练	(010)
第二节 单声部练习	(010)
第三节 教学研究	(011)
思考与练习	(012)
第三章 合唱的发声训练(二)	(013)
第一节 声部的歌唱能力	(013)
第二节 声部的分配	(014)
第三节 两声部练习	(015)
第四节 和弦练习	(016)
第五节 教学研究	(018)
思考与练习	(018)
第四章 合唱的歌曲排练(一)	(019)
第一节 歌曲的选择	(019)
第二节 合唱与校园文化	(019)
第三节 教学备课	(020)
思考与练习	(021)
第五章 合唱的歌曲排练(二)	(022)
第一节 熟悉乐谱	(022)
第二节 练唱歌词	(022)

第三节 总体排练.....	(023)
思考与练习.....	(024)
第六章 组建学校合唱队.....	(025)
第一节 合唱队的建立.....	(025)
第二节 合唱队的组织.....	(025)
第三节 合唱队的演出.....	(027)
思考与练习.....	(027)
第七章 指挥动作的基本要求.....	(028)
第一节 指挥动作的总体原则.....	(028)
第二节 对身体形态的要求.....	(028)
第三节 对手臂动作的要求.....	(029)
第四节 指挥动作的范围.....	(029)
第五节 提示声部的手势动作.....	(030)
思考与练习.....	(030)
第八章 拍点、二拍子、起拍、收拍.....	(031)
第一节 拍点.....	(031)
第二节 二拍子.....	(031)
思考与练习.....	(032)
第三节 起拍.....	(032)
一、准备动作	(032)
二、预备拍	(032)
三、起唱拍	(034)
四、前奏的指挥动作	(037)
思考与练习.....	(037)
第四节 收拍.....	(037)
一、预备动作	(037)
二、收拍动作	(037)
三、收拍的图式	(038)
四、伴奏尾声的指挥动作	(038)
五、间奏音乐的指挥动作	(038)
思考与练习.....	(039)
综合练习 合唱歌曲的指挥实践.....	(039)
第九章 三拍子、分拍、长音.....	(040)
第一节 三拍子.....	(040)
思考与练习.....	(040)
第二节 分拍.....	(040)
一、动作要点	(040)
二、音乐渐慢中分拍的运用	(041)

三、慢速音乐中分拍的运用	(042)
思考与练习	(042)
第三节 长音	(043)
一、保持动作	(043)
二、整拍长音	(043)
三、非整拍长音	(044)
四、双手分工提示长音	(045)
思考与练习	(046)
综合练习 合唱歌曲的指挥实践	(047)
第十章 四拍子、切分节奏、呼吸、休止	(048)
第一节 四拍子	(048)
思考与练习	(048)
第二节 切分节奏	(048)
一、 的切分节奏	(049)
二、 的切分节奏	(050)
思考与练习	(051)
第三节 呼吸	(051)
一、提示呼吸的手势	(051)
二、缓吸与急吸	(051)
三、轮换呼吸	(052)
思考与练习	(053)
第四节 休止	(053)
一、长于一拍的休止	(053)
二、一拍的休止	(054)
三、半拍的休止	(055)
思考与练习	(056)
综合练习 合唱歌曲的指挥实践	(056)
第十一章 六拍子、其他拍子、合拍、延长音	(057)
第一节 六拍子	(057)
思考与练习	(057)
第二节 其他拍子	(057)
一、九拍子	(057)
二、五拍子	(058)
思考与练习	(058)
第三节 合拍	(059)
一、三拍子合为一拍	(059)
二、四拍子合为两拍	(060)
三、六拍子合为两拍	(060)

四、九拍子合为三拍	(061)
思考与练习	(061)
第四节 延长音	(061)
一、延长音接整拍续唱	(061)
二、延长音接后半拍续唱	(063)
三、延长音停顿后再续唱	(064)
思考与练习	(064)
综合练习 合唱歌曲的指挥实践	(064)
第十二章 速度与力度	(065)
第一节 速度	(065)
一、速度术语	(065)
二、速度的变化	(066)
三、速度的变换	(066)
思考与练习	(068)
第二节 力度	(069)
一、强、弱、渐强、渐弱	(069)
二、强后突弱	(073)
思考与练习	(074)
综合练习 合唱歌曲的指挥实践	(074)
第十三章 双手分工	(075)
第一节 长音的提示	(075)
一、提示长音配合基本图式	(075)
二、长音与旋律	(075)
三、长音与伴奏	(076)
第二节 力度变化	(077)
一、强和弱	(077)
二、渐强和渐弱	(077)
第三节 提示复调性音乐	(078)
一、轮唱	(078)
二、提示声部	(079)
思考与练习	(079)
综合练习 合唱歌曲的指挥实践	(079)
第十四章 指挥动作总论	(080)
第一节 指挥动作的功能与要求	(080)
一、指挥动作的功能	(080)
二、预示动作、主动拍、被动拍	(080)
三、熟练地掌握指挥动作	(080)
第二节 指挥动作的基本手法	(080)

一、动向变化的手法	(081)
二、动势变化的手法	(081)
三、动态变化的手法	(081)
四、手型变化的手法	(081)
第三节 指挥的思维活动	(082)
一、指挥的心态、神态、体态	(082)
二、指挥的感情与理智	(082)
思考与练习	(082)
综合练习 合唱歌曲的指挥实践	(082)

第二部分 合唱与指挥实践曲目

一、同声合唱歌曲	(085)
1. 采莲谣(童声或女声合唱)	韦瀚章词 黄自曲(085)
2. 铺满彩霞的前程(童声合唱)	陈镒康词 瞿维曲(087)
3. 你送我一枝玫瑰花(女声合唱)	新疆民歌 葛顺中编曲(091)
4. 春雨沙沙(童声或女声合唱)	曾泉星词 戴于吾曲(093)
5. 猜调(童声或女声合唱)	云南民歌 张以达编曲(099)
6. 大路歌(男声无伴奏合唱)	孙瑜词 聂耳曲 曾理中编合唱(106)
7. 雪夜行军(男声合唱)	陈毅词 龙飞曲(110)
8. 幽蓝的天空(女声或男声无伴奏合唱)	[意]帕莱斯特里那曲 徐武冠译配(120)
9. 乘着歌声的翅膀(女声合唱)	[德]海涅词 [德]门德尔松曲 佚名编合唱 廖晓帆译配(122)
10. 茨冈姑娘的合唱(女声合唱)	F.皮雅维词 [意]G.威尔第曲 苗林、刘诗嵘译配(126)
11. 道路(男声合唱或混声二部合唱)	奥沙宁词 [苏]诺维科夫曲 广泽丈夫编合唱 毛宇宽译配(130)
二、混声二、三部合唱歌曲	(133)
12. 在太行山上(混声二部合唱)	杜涛声词 冼星海曲(133)
13. 茉莉花(混声三部无伴奏合唱)	江苏民歌 罗忠镕编曲(136)
14. 对花(混声三部合唱)	河北民歌 茅沅编曲(139)
15. 小铃铛(混声三部合唱)	俄罗斯民歌 马卡波夫词 [俄]索科洛夫编曲 陈绵译词 王健配歌(146)
16. 伏尔塔瓦河(混声三部合唱)	[捷]斯美塔那曲 石柄、夏礼生编曲 林华填词(148)
三、混声四部合唱歌曲	(151)
17. 祖国,你是我心中永远的歌(女高音独唱与混声四部合唱)	赵丽宏词 陆在易曲(151)
18. 中华之魂(混声四部合唱)	佟文西词 冯仲华曲(158)
19. 人民解放军占领南京(混声四部合唱)	毛泽东词 沈亚威曲 张慕鲁配伴奏(162)

20. 我爱你,塞北的雪(混声四部合唱) 王德词 刘锡津曲 徐景新编合唱(166)
21. 去一个美丽的地方(混声四部合唱) 邵永强词 尚德义曲(174)
22. 半个月亮爬上来(混声四部无伴奏合唱)
维吾尔族民歌 佚名译词 王洛宾记谱、配歌 蔡余文、杨嘉仁编合唱(181)
23. 故乡之恋(混声四部无伴奏合唱) 西藏昌都弦子 高守信填词 瞿希贤编合唱(183)
24. 花儿与少年(混声四部合唱) 青海民歌 鹤梅改词 胡增荣编合唱(186)
25. 送别(混声四部合唱) 李叔同、陈哲甫词 J.P. 奥德威曲 茅元编合唱(194)
26. 教我如何不想他(混声五部合唱) 刘半农词 赵元任曲 马革顺编合唱(201)
27. 夏天的黄昏(混声四部无伴奏合唱) [奥]莫扎特曲 劳象方译词 徐武冠配歌(209)
28. 小夜曲(混声四部合唱)
雷尔斯塔布词 [奥]舒伯特曲 佚名编合唱 邓映易译配(210)
29. 茨冈(独唱与混声四部合唱)
艾曼纽·盖贝尔词 [德]舒曼曲 金帆译词 金帆、文纲配歌(214)
30. 蓝色多瑙河(混声四部合唱)
弗兰茨·冯·格涅特词 [奥]J. 施特劳斯曲 H. 席密策编合唱 杨毓英、周枫译配(225)
31. 村民合唱(混声四部合唱) [意]马斯卡尼曲 尚家骥译词 章雪萍配歌(237)
32. 蟋蟀和蜘蛛(混声四部合唱)
匈牙利民歌 [匈]巴尔托克曲 B. 苏乔夫改编 吉儒译配(246)

第三部分 合唱与指挥要点提示

- 一、同声合唱歌曲** (255)
1. 采莲谣 (255)
2. 铺满彩霞的前程 (255)
3. 你送我一支玫瑰花 (255)
4. 春雨沙沙 (255)
5. 猜调 (255)
6. 大路歌 (255)
7. 雪夜行军 (255)
8. 幽蓝的天空 (256)
9. 乘着歌声的翅膀 (256)
10. 茨冈姑娘的合唱 (256)
11. 道路 (256)
- 二、混声二、三部合唱歌曲** (256)
12. 在太行山上 (256)
13. 茉莉花 (257)
14. 对花 (257)
15. 小铃铛 (257)
16. 伏尔塔瓦河 (257)

三、混声四部合唱歌曲	(257)
17. 祖国,你是我心中永远的歌	(257)
18. 中华之魂	(258)
19. 人民解放军占领南京	(258)
20. 我爱你,塞北的雪	(258)
21. 去一个美丽的地方	(258)
22. 半个月亮爬上来	(258)
23. 故乡之恋	(258)
24. 花儿与少年	(259)
25. 送别	(259)
26. 教我如何不想他	(259)
27. 夏天的黄昏	(259)
28. 小夜曲	(260)
29. 茨冈	(260)
30. 蓝色多瑙河	(260)
31. 村民合唱	(260)
32. 蟋蟀和蜘蛛	(260)

第一部分

合唱与指挥基础理论

绪 论

第一节 合 唱

合唱是集体演唱多声部声乐作品的演唱形式,它要求歌唱群体音响的高度统一和协调。在音乐的陶冶中,合唱者可以受到审美、协调能力和集体主义教育,是学校音乐教育课内及课外的重要内容。

一、合唱的艺术特点

人声能够最直接地表达音乐作品中的思想感情,激发听众的情感共鸣,得到审美的享受。合唱因为音域宽广(混声合唱可达三个半至四个八度),音色丰富,音响力度变化层次多样,适合表现不同题材的作品,既能造成宏伟磅礴的气势,又能表达委婉细腻的情感,深受群众的喜爱。

二、合唱发展的历史

合唱是随着人类社会生活发展而产生和发展的。原始部落的狩猎以及后来的农事、军事、祭祀、宗教等活动中都具有合唱特征的群众歌唱形式。劳动号子的一领众合、某些民歌中的支声声部和辅助性旋律、中国戏曲中的帮腔等都是存在于民间的合唱形式。十三四世纪以后,欧洲音乐中出现了多个旋律对立而又相互结合的复调因素,突破了长久流传的单音音乐,初步出现了合唱的因素。后来教会利用合唱这一形式宣扬教义,组织唱诗班,培养出专门的合唱演出、排练(指挥)、作曲人才,使合唱事业得到了发展。与此同时,由于欧洲社会音乐教育比较发达,群众性的合唱活动比较普及,也促进了合唱的发展。

20世纪初,现代教育体制传入我国,在学校音乐教育中,“唱歌”一直是主要的教学内容(最初的音乐课就叫做“唱歌”课),开始是齐唱,逐步有了合唱。在20世纪初,一些音乐教科书就编入了二声部歌曲。抗日战争期间,救亡歌咏活动空前发展,学校内外同仇敌忾,歌声昂扬,掀起了全民族反抗日本帝国主义侵略的高潮,一大批优秀的合唱作品问世。中华人民共和国成立,蓬勃开展的群众性合唱活动鼓舞着广大人民投身新中国的建设。到80年代,我国的合唱事业出现了一个崭新的局面,业余合唱得到了空前的发展,大批专业指挥走出专业团体,进行业余合唱和业余指挥的辅导和教学,使我国合唱水平登上了一个新的高水平的台阶。各地每年都举办大规模的合唱比赛、合唱节,在相互促进的基础上,艺术水平得以提高,涌现出一批高水平的业余合唱团,在国际合唱乐坛上也博得好评。

三、普通学校中的合唱教学

现今,由于经济、科学文化的发展,器乐教学纳入了普通学校音乐课堂,拓展了教学的领域。但是,唱歌仍然是音乐教育的基础,合唱这一形式将是唱歌教学的进一步提高。匈牙利著

名音乐教育家柯达伊认为：“合唱是非常重要的。由集体的努力所完成的音乐作品和带来的愉快，培养了高尚品格的人，这种价值是无法估量的。”他又说：“合唱是最能使人受益的科目，因为它能够对所付出的努力给予最大满足的报偿。……任何学校都有能力使合唱达到符合教育的标准，更进一步说，它同样对大众具有深远的意义。”在普通学校开展合唱教学，是实现审美教育，全面培养、提高学生素质的重要手段，在课内或课外通过演唱高尚、健康的合唱作品，可以唤起青年人积极进取的精神，使浮躁、芜杂的心灵得到净化，养成并保持良好的心态，在心底积淀起对崇高、美好事物和目标的追求，学会控制，培养合作能力，增强自信心、自尊心和集体荣誉感。

音乐是一门技艺性很强的学科，合唱教学可以进一步加强学生对音乐的基本知识、基本技能的学习。多声部作品的复杂织体，各声部既分工又合作，对音色、音量变化的要求将更加严格，可以培养学生对多声部听音视唱、多变的节奏组合和声乐技能的掌握。合唱作品涉及到不同的社会文化背景，因此也丰富了学生的音乐文化知识，得到更加深刻的情操陶冶。

唱合唱，必须要求发声方法基本一致，音高准确，咬字吐字清楚，音色的明暗和速度的疾徐控制自如，在感情表达上要高度统一、协调，才能谐和一致。合唱强调整体音响的融合性，每一个歌唱者都应善于把自己的声音融合在集体的声音之中，应突出的是合唱音响的共性，而不是某一个人的声音个性。各声部的旋律具有相对的独立性，但又都有机地结合在一起。所以在唱合唱时一定要神情专注，彼此声息相通，情感交融。合唱是在指挥（教师）统一指导（挥）下进行的，因此要善于领会指挥动作的提示，灵敏地做出反映，双方密切合作，共同创造，在合唱中体验音响和情感给予的美。

第二节 指 挥

学校中的合唱活动有两种形式，一种是课内教学，由教师按照教学计划、教材要求进行，另一种是课外合唱队（有全校性的，也有跨校的，如地区、少年宫合唱队等），无论哪一种，教师（指挥）都是艺术领导者，以自己特定手段——手势、眼神为主的身体动作和音乐修养，创造性地再现音乐作品中作曲者所要表达的思想感情。指挥手势动作是无声的语言，教师通过它领导演唱。

阐述指挥法则和技能的知识叫指挥法。指挥通过击拍动作凝聚了他所要表达的艺术构思，启示并参与音乐的表演，所以，指挥并不是单纯地打拍子，实际上也是一门音乐表演艺术。一个优秀的指挥，除了正确地表达作曲者在作品中所表达的乐思外，还应有自己对作品的解释（处理）。因此，必须熟练地掌握指挥技巧，具备一定深度的作曲理论知识和广泛的音乐修养，这一门课程中，理论、技能兼有，两者的学习都不能忽视。

一、指挥的职责

无论课堂上的合唱教学，还是课外的合唱队，做一个指挥（教师），都负有组织、训练、排练和演出的领导责任。

（一）组织 教师对班级教学或合唱队负有全面的指导责任，包括教学计划的制定、实施或合唱队宗旨的确定，队员的选择，日常管理，训练和排练、演出等。

(二) 训练 制定教学(训练)方案既要切合实际,又应有一定的超前性,训练应循序渐进,方法要科学、有效,善于启发,严格要求,不断提高集体的合唱水平,完美表达作品内容。在课堂上,应使所有兴趣、程度不同的学生,都能融入到合唱的美感之中。

(三) 排练 包括曲目的选择、案头工作准备、排练计划(教学方案)的制定和实施,逐步达到预期目的。

(四) 演出 是一系列工作的最后阶段,要尽一切可能把平时教学或排练所获得的艺术效果展示给听众,要关心所有可能影响演出效果的因素,使演出尽善尽美。

此外,指挥应当是高尚音乐的倡导者,通过自己的教学或演出,使优秀音乐深入人心。

二、学习指挥应具备的条件和要求

学习指挥首先要具有一定的专业知识基础,教学计划中所有的课程对学习指挥都是重要的,决不能忽视。

指挥是合唱集体的核心,必须在思想修养、艺术修养,音乐理论和技能,工作能力等方面具有较高的水平才能胜任,建议从以下几个方面提高自己:

(一) 思想修养 全面的思想修养、饱满的工作热情和崇高的敬业精神是做指挥工作必不可少的。

(二) 艺术修养 教师的正确艺术观决定合唱队的艺术道路。从曲目的选择到对作品的艺术处理,无一不体现教师的艺术思想,内容要高尚、健康,有益于青少年成长,选择国内外合唱艺术精品,尤其要注意继承和发扬民族音乐传统。

(三) 音乐修养 应当有全面、丰富的音乐知识和修养,才能指导合唱队不断进步和提高。

主要包括以下方面:

1. 敏锐的听音能力(尤其是和声听觉),包括节奏、音高、音色等。
2. 熟练的合唱总谱阅读和音乐记忆能力。
3. 了解和掌握声乐知识,有实践经验。
4. 学习和掌握钢琴的弹奏。
5. 娴熟的指挥技能。
6. 掌握作曲理论知识。
7. 掌握音乐史论知识。
8. 了解乐器法和配器法知识。

(四) 工作能力 指挥要善于驾驭和调动合唱队员的艺术激情,统一在共同的艺术构思中,因此要有较强的组织工作能力,课堂(排练场)上工作有序,课堂下亲切和蔼,知人善教,才能建立起威信,提高工作效率。

(五) 生活体验 从事指挥工作一定要有丰富的生活体验,这样才能更好地体会作曲者的创作意图和作品内容,并进行生动的再创造,因此,应当不断地对生活进行观察体验和积累,提高和丰富自己的感情,以指导艺术创造。

作为一名教师,要使自己指挥合唱的能力得到提高,就要不断地学习,多读作品。学习运用内心听觉去听、唱,多听好的演唱。多观摩不同指挥的排练和演出,加强自己的辨别、分析能力。撷取、吸收课堂和书本上学不到的内容。多实践(演出),让广大听众评论你的成就和不足。此外,还应了解、学习其他的艺术门类,提高自己的艺术修养。

第三节 合唱与指挥的教学

一、教材编写原则和实施

合唱与指挥是两门不同的学科,但又有着不可分割的关系,合唱队员不一定都去做指挥,但是合唱指挥必须要熟知合唱,最好应当唱过合唱,有亲身体验。学生毕业后做音乐教师,也可能担任课外合唱辅导,所以教材编写时应将两门学科合并在一起。另外,在课时少,又是初学的情况下,同时学习比较符合需要。但在上课时,则需要分合结合。一般来说,有下列方式可供参考:

(一) 先上合唱,后上指挥,在演唱了比较多的合唱作品以后,再学指挥。

(二) 先上合唱,选择曲目时考虑将来学习指挥的需要,待唱过一些作品后,开始指挥部分的学习。指挥课的谱例、练习与合唱曲目结合。

(三) 先上指挥,结合谱例,选择合唱曲目。

(四) 合唱部分可以选择不同作品采用粗排(浏览)、细排交叉、相互结合的方式,在排练的同时,应讲授有关理论知识,合唱曲目演唱是重要的,但为教学服务的目的要明确。

(五) 因为课程的特点,指挥理论课可以大班进行,技能课则应采取不超过 10 人的小组课,且以此为主。

教材中根据题材内容、形式体裁、织体手法和难易程度选用了 20 首歌曲,考虑到高师的具体情况,包括一些女声合唱、混声三部合唱和童声合唱,在课外辅导时也可采用。

二、教学建议和方法

理论和实践相结合,正确、牢固地掌握初步的指挥技能,培养学生的实际工作能力,为进一步学习和提高打下基础,是教学应遵循的原则。

(一) 注重实践性学科的特点,教学中应有目的地扩大实践范围,培养学生主动积极地投身实践,学习组织、领导合唱集体的能力。

(二) 上课时,培养学生除规定的声部外,也要会唱其他声部,这样可以全面了解合唱中的织体、和声、综合表演手法和培养多声部的音乐感。

(三) 对乐曲的分析,要结合作曲理论的学习,目的是使所学各学科具有知识的连贯性,唱合唱和指挥时心中有数,更准确、快速地掌握作品。

(四) 合唱是声乐表演形式,在教学(指挥)的全过程中,都要贯彻对声乐的要求。

(五) 鼓励学生熟练地使用钢琴这一音乐学习工具,指导学生弹合唱总谱及伴奏。

(六) 考试可检验学生对阶段学习内容的理解和掌握的程度。建议采用下列方式:

1. 合唱考核 考试前两到三周,从教学歌曲中指定一首三声部或四声部的、同声或混声的合唱歌曲,由学生自由组合成重唱小组(每声部一人,声部分配自定)。每名学生只能参加一个重唱组,余下有缺额的组,可允许个别学生参加第二个组。

考试 (1)三重唱或四重唱,不用钢琴伴奏。考核对音准、声部协调及咬字吐字的把握。(2)每名学生在钢琴上弹奏全部合唱谱,同时演唱由教师当场指定的其中一个声部,考核对整首合唱歌曲的把握。

2. 指挥考核 考试前两到三周,指定一首未曾列入教学使用的两声部合唱歌曲。

考试 (1)在钢琴上弹奏全部合唱谱。(2)指挥该首合唱歌曲。综合考核学生独立指挥合唱歌曲的工作能力。(3)考核时需要有一位钢琴伴奏教师配合弹奏考试歌曲的钢琴伴奏谱。

思考与练习

- 一、以自己学习音乐的经历,写出参加合唱活动对你的影响和体会。
- 二、你唱过的合唱歌曲中,哪一首给你的印象最深?为什么?
- 三、比较学习本课以前对指挥工作的认识,以及对学习指挥的思想准备。

