

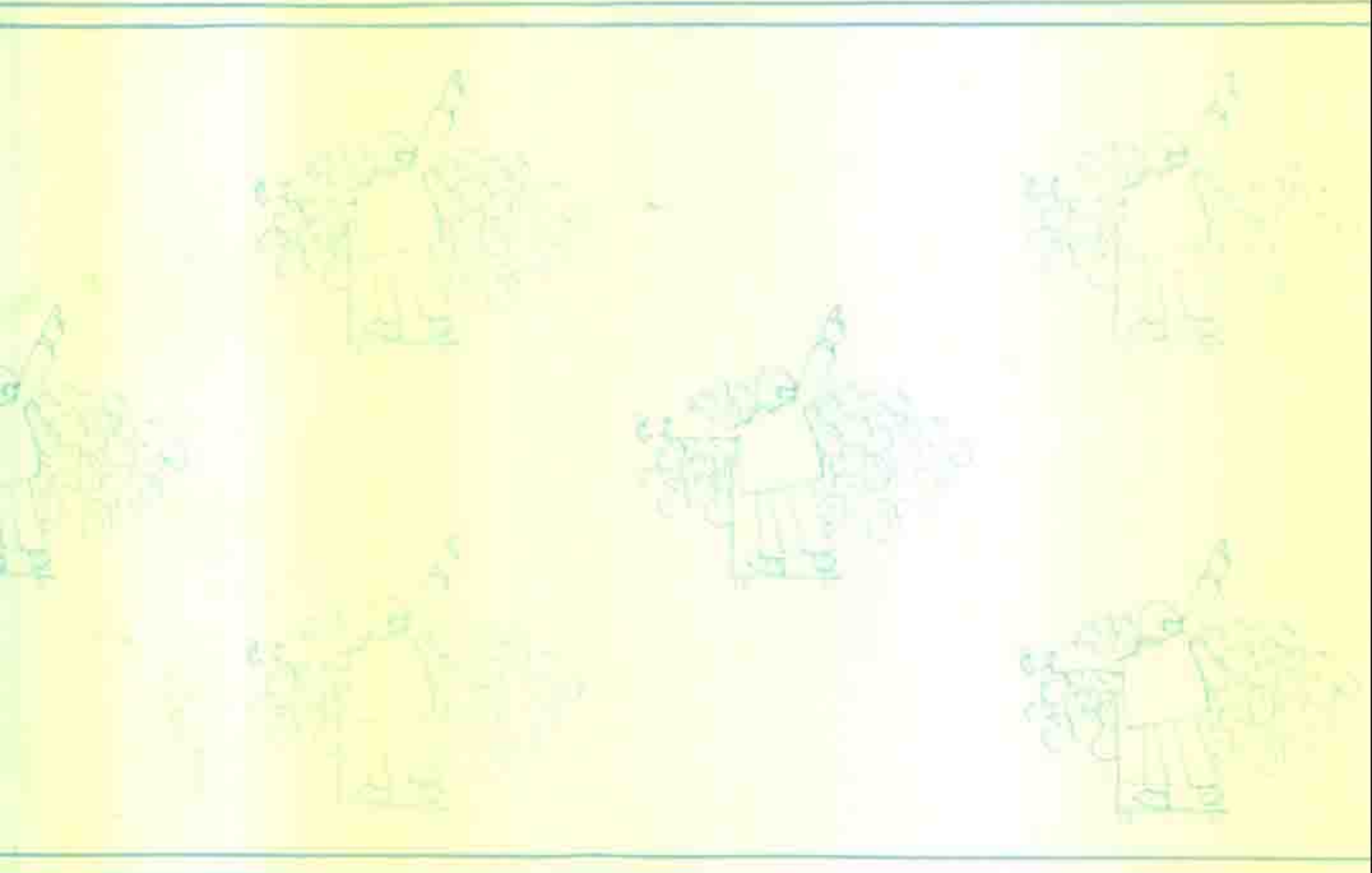
合唱與合唱指揮

沈世昌著

香港正聲書局出版

合唱與合唱指揮

內容簡介

本書分為上下篇：上篇精闢地論述了合唱的組成、表現方式、協調、均衡、諧和、色調和複調性的合唱等問題；下篇詳細地闡述了合唱指揮的圖式、技術及其表現手法和合唱基本訓練等問題。書末附有六首著名合唱曲。

本書內容豐富，資料充實，通俗易懂，適合於合唱指揮、合唱團員和中小學校音樂教師閱讀。

合唱與合唱指揮

史君良著

上海書局有限公司出版

香港干諾道西 179/180 號六樓A座

Shanghai Book Co., Ltd.

Block 'A' 5th Fl. 179/180 Connaught Rd. W.,

Hong Kong.

承印者：嶺南印刷公司

香港西環西安里十三號

一九八〇年九月初版 支/1017 P. 151 大24K
總/2034

版權所有，翻印必究

目 次

上篇 合唱

- 第一章 合唱的組成、類型和表現方式…………… 1
合唱的歷史——合唱的組成——合唱的類型和表現方式
- 第二章 合唱的協調…………… 8
音量音色音準之間的關係——合唱隊形對協調的影響
- 第三章 合唱的均衡……………18
合唱中各聲部的特點和作用——各聲部的任務及其對均衡的要求——各聲部之間的人數分配比例——自然的均衡和人為的均衡
- 第四章 合唱的諧和…………… 39
樂音的音準與科學的音響——合唱諧和中「橫」的關係——合唱諧和中「縱」的關係——訓練音準的方法
- 第五章 合唱的色調…………… 49
什麼是合唱的色調——合唱色調中的力度問題——合唱色調中的速度問題
- 第六章 複調性的合唱…………… 56
主題模進——卡農——二重複調——賦格曲——主旋律與對比性旋律相結合的複調性合唱

下篇 合唱指揮

- 第七章 關於合唱指揮…………… 61
合唱指揮的來由——合唱指揮是一項創造性的工作
- 第八章 合唱指揮的拍子圖式…………… 63
二拍子——三拍子——四拍子——五拍子——六拍子——七拍子——九拍子——十二拍子

第九章 合唱指揮的技術·····	76
合唱指揮動作的三原則——合唱指揮的姿態——合唱指揮的幾種表現手法	
第十章 合唱基本訓練·····	95
呼吸訓練——發聲訓練——共鳴訓練	
附錄 合唱曲選	
牧歌（瞿希賢編曲）·····	118
夢幻曲（舒曼曲）·····	123
夜鶯（門德爾松曲）·····	124
回聲（拉索曲）·····	129
波西米亞人之舞（比才曲）·····	133
桑塔露齊亞（意大利民歌）·····	141

第一章 合唱的組成、類型和表現方式

合唱的音域寬廣，音層雄厚，音量強大，音色豐富，氣勢磅礴，感召力強，能夠表現內容複雜的大題材。合唱藝術具有廣泛的羣衆性和豐富的表現可塑性。歷來的著名作曲家都喜愛採用這種音樂形式，給我們留下了豐富的合唱藝術作品。

合唱的歷史

合唱的歷史悠久，在幾千年前的古代，地中海區域一帶的宮廷貴族和教堂的教主們都贍養着一批樂人，其中就有龐大的合唱團，這些專業歌手多是來自民間藝人，合唱就形成了一種演唱形式。古代的合唱音樂都是單聲部的，這種以單旋律爲主的合唱，一直保持着相當長的一段時期。根據古代埃及的古畫推測，古代的合唱已有分聲合唱，不過仍然是單聲部的。分聲合唱是在主旋律之外，偶而分化出來的個別音，是即興演唱的產物。另外，還有一種有趣的情況，古代的合唱中出現過一個持續音。在民歌的歌唱中，經常自發的出現主旋律之外的支聲部（輔助旋律）。

這種單聲部的合唱形式，隨着音樂文化的發展，到了十三世紀，民間音樂產生了多聲部。當時盛行一時的單聲部的羅馬格里哥利聖咏也出現了多聲部。這種早期由兩個聲部組成的合唱，基本上是平行四、五度，一音對一音，方整性很強，音域也不很寬。這種新風格的多聲部合唱，比嚴肅的單聲部合唱豐富多了，華麗多了。隨着歷史的進展，多聲部合唱作品就有了三聲部的、四聲部的。這時期的合唱特

點是只重視橫的關係，很講究旋律的線條，而不重視縱的進行，不注意和聲的功能和聲部的諧和。

到了十六世紀，產生了複調體裁的合唱。這時期複調式的合唱，音層清澈，聲部獨立，音響明朗，高聲部明顯，和聲平衡，複調和諧，因而有一定的音樂表現力。

十七世紀初，歐洲出現了兩種大型音樂演唱形式，一種是清唱劇，一種是大合唱。這是兩種不同的音樂概念。早期的清唱劇是在教堂裏演唱的，而且都是演唱以宗教為題材的作品，其表現形式類似歌劇，實際上是神劇。以後經過逐漸演進，特別是受到巴赫（Bach 1685—1750）的《受難曲》的影響，清唱劇這種音樂體裁基本上就奠定了下來。清唱劇的特點是有情節、有人物，沒有舞台動作，沒有服裝，戲劇性強。大合唱則不然，它不同於清唱劇，它沒有完整的情節，沒有戲劇性的發展，多以歌頌為主，抒情性強。

合唱經過長期的演進，從單聲部的齊唱逐漸發展到多聲部的合唱，基本上形成了一套完整的形式。合唱的演進過程，是與表現的需要和人聲的表現可能性相結合而逐漸形成的。

合唱的組成

合唱中最基本的組織單位是聲部。聲部是根據人聲來分類的，而人聲根據生理條件的不同，又分有不同的音質、音色、音域。合唱中的每個聲部就是按照聲音的條件來組成的。合唱就是在不同音色的聲部的合作下，來進行合唱藝術再創作的。根據不同的組合，合唱分為兩大類型：同聲合唱和混聲合唱。

同聲合唱是指同一種音色的聲音所組合的合唱，如：

1. 童聲合唱——由未變聲的男、女童聲組成。
2. 女聲合唱——由女高音聲部和女中音聲部組成。
3. 男聲合唱——由男高音聲部和男低音聲部組成。

混聲合唱是指不同音色的聲音所組合的合唱，如：

1. 民歌合唱——由採用民歌唱法的男、女高低聲部組成。
2. 混聲合唱——由男、女高低聲部組成。

在每一種混聲合唱中，都分有兩個基本的聲部，即高音聲部和低音聲部。爲了豐富合唱的表現力，加強合唱的感召力，每個聲部又可分爲幾個分部，如： S_1 、 S_2 、 A_1 、 A_2 、 T_1 、 T_2 、 B_1 、 B_2 ……等。合唱分幾個分部後，可以組成超級的多種混聲合唱形式：

$S_1 + S_2 + A + T + B$ ————— 五部合唱

$S + A + T_1 + T_2 + B$ ————— 五部合唱

$S_1 + S_2 + A_1 + A_2 + T + B$ ————— 六部合唱

$S_1 + S_2 + A + T_1 + T_2 + B$ ————— 六部合唱

$S_1 + S_2 + A + T + B_1 + B_2$ ————— 六部合唱

$S_1 + S_2 + A_1 + A_2 + T_1 + T_2 + B_1 + B_2$ ————— 八部合唱

$S_1 + S_2 + A_1 + A_2 + T_1 + T_2 + B_1 + B_2 + B_3$ ————— 九部合唱

S 是 Soprano (女高音) 的縮寫，是最高的意思。

A 是 Alto (女中音) 的縮寫，是上的意思，即在 Tenor 之上的聲部。

T 是 Tenor (男高音) 的縮寫，是保持旋律聲部的意思，也有人稱爲「次中音聲部」。

B 是 Bass (男低音) 的縮寫，是低層的音思。

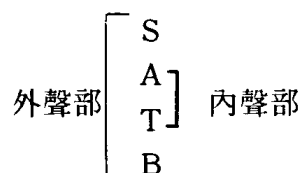
縮寫字母下方的阿拉伯數字是代表幾分部。

根據合唱作品內容的需要，聲部還可以往下分出幾個分部。現代的大型合唱作品，有的將四個聲部分成幾十個分部之多。由八個分部組成的混聲合唱，音層雄厚，音域寬廣，音色豐富，基礎深厚，是比較完善的合唱組織。

在古代的歐洲，合唱中四個聲部本來沒有男聲、女聲之分，這四個聲部的名稱只不過爲了表示四層音樂的高度而已。Soprano 聲部和 Alto 聲部是由童聲代替的，後來又以闍人歌手來代替童聲。女聲加

入合唱，那是以後的事了。

在混聲合唱中，女高音聲部和男低音聲部叫做「外聲部」，女中音聲部和男高音聲部叫做「內聲部」。

這四個聲部是相互結合，相互依靠，相互合作，相互協調的。除複調性的合唱作品外，一般來說，合唱中的主旋律在女高音聲部，兩個內聲部一般不突出，僅僅起着輔助的作用，男低音聲部是合唱中和弦的基礎，比較重要。（關於合唱各聲部的特點及其作用，將在《合唱的均衡》一章中談及。）

合唱的類型和表現方式

現代的合唱，基本上分為兩種類型：

1. 戲劇性的合唱：有故事情節，有矛盾衝突，有戲劇性發展，有人物的音樂形象，類似清唱劇。
2. 抒情性的合唱：以歌頌為主，既抒情又敘事。組歌多採用此類型。

混聲合唱有以下幾種表現方式：

1. 傳統式的混聲合唱——這種表現方式按四部和聲寫成，一般來說，主旋律放在女高音聲部，和弦基音配在男低音聲部，各自聲部較獨立（如譜例1）。這種表現方式的優點是和聲豐滿，各聲部的音區配寫合理。無伴奏合唱採用這種表現方式，效果較好。但這種表現方式的缺點是主旋律不夠突出，處於內聲部的男高音聲部不能充分發揮

其穿透性的威力，以致削弱了其豐富的表現力。

譜例 1

冼星海：《黃河大合唱》

四萬萬 五千萬 民衆，已經 團結 起來， 團結 起

2. 音層式的混聲合唱——這種表現方式也叫做「假四部合唱」(如譜例 2)。這是由不同音層分部組成的混聲合唱方式，由女高音聲部和男高音聲部組成一個音層，同唱一個聲部(高音聲部)，由女中音聲部和男低音聲部組成一個音層，同唱一個聲部(低音聲部)：

S + T = 高音音層聲部

A + B = 低音音層聲部

譜例 2

蘇格蘭民歌：《憶往日》

千 年 萬 年，永 遠 不 忘 朋 友 的 情 意 長。

音層式混聲合唱有二部和三部之分：

二部 { 高音音層 (S+T)
 { 低音音層 (A+B)

$$\text{三部} \left\{ \begin{array}{l} \text{高音音層} (S_1 + T_1) (S + T) (S_1 + T_1) (S_1 + T_1) \\ \text{中音音層} (S_2 + T_2) (A_1 + B_1) (S_2 + T_2 + A_1) (S_2 + \\ T_2 + A_1 + B_1) \\ \text{低音音層} (A + B) (A_2 + B_2) (A_2 + B) (A_2 + B_2) \end{array} \right.$$

這種不同音層分部的組合分配，要根據合唱作品的內容來決定。音域較高的合唱作品，高音音層就要多分配些人數；音域較低的合唱作品，低音音層就要多分配些人數。在音層的組合中，要注意聲部音量的調配。這種音層式的混聲合唱，把不同音色的分部放在相同的音區上，主旋律比較鮮明、突出，聲部進行比較靈活、流暢。但其缺點是和弦不夠完整，缺乏和聲滿足感，聲部平衡的效果較差，音色的對比相對減弱。由於和聲寫作上採用以密集位置為主，因而低音音層聲部的音區往往容易偏高，造成低音音層聲部在演唱上的困難。

3. 混合式的混聲合唱——這種表現方式比較完整，它彌補了前兩種表現方式的不足之處，成為常見的表現方式之一（如譜例3）。這種表現方式的優點是主旋律既突出，和聲又豐富，聲部進行既靈活，男女低音聲部的音區又適宜，因而充分發揮了各聲部的特點及其作用，大大增強了演唱上的表現力。

譜例 3

陝北民歌：〈三十里鋪〉

提 起 家 來 家 有 名

以上所講的三種混聲合唱表現方式，只限以主調音樂為主，複調

性的混聲合唱另論。至於各類同聲合唱，大致也以上列三種表現方式為準而加以變化。

合唱藝術中，分為有伴奏合唱和無伴奏合唱。無伴奏合唱起源於歐洲十四世紀的教堂音樂，後來在世俗音樂中廣泛運用。無伴奏合唱是合唱作品中很主要的形式之一。無伴奏合唱由於沒有器樂伴奏，其演唱效果完全由人聲來控制，這樣，就更要注意合唱音準和各聲部之間的合作。男聲合唱和混聲合唱中擁有豐厚的男低音，和聲效果較好，演唱無伴奏合唱作品比較適宜。用女聲合唱演唱無伴奏合唱作品，表現力較差些。

在有伴奏的合唱中，合唱處於主要地位，伴奏（鋼琴、手風琴、樂隊）是整個合唱中不可缺少的部份，起着襯托的作用。有的合唱作品，合唱與伴奏都具有同等的地位，平分秋色，這類合唱在近代交響性合唱作品中較常見。有領唱的合唱，領唱部分與合唱部分交替出現時，層次要分明。有的合唱是以哼唱來伴唱獨唱的。這種類型的合唱，要注意主次。合唱藝術中，還有一種大型的聲樂套曲，叫做「大合唱」或「清唱劇」。聲樂套曲中有領唱、重唱、齊唱、輪唱、同聲合唱、混聲合唱等形式，其中以合唱為主，如冼星海的《黃河大合唱》。根據表現合唱作品內容的需要，或許還會創造一些別的合唱形式。

第二章 合唱的協調

合唱藝術是通過人聲的音響來塑造音樂形象，從而表現合唱作品的思想內容的。合唱中各聲部的聲音相互結合成為一體，所產生的合唱音響要適合、要協調、要有效。有了理想的合唱音響，才能更好地表現合唱作品的思想內容。因此，對以人聲結合的合唱中的聲音就有一定的要求，不是任何聲音不加選擇就能組成理想的合唱音響的。如果把世界上一百名獨唱家組成合唱團，不加選擇，任意發揮其個人聲音的特色，那麼，這是世界上最糟糕的合唱團，因為整個合唱團的音響不協調。要求得理想的合唱音響，合唱中各聲部的聲音相互結合就要協調。

音量音色音準之間的關係

所謂合唱的協調，是指合唱各聲部在發聲過程中在音量、音色、音準三方面所取得的理想的音響效果。音量、音色、音準這三方面在合唱協調中都具有同等的重要地位，缺一不可；它們之間的關係是相互結合，相互依靠。如果在音量和音色的關係上適當了，但是音準不行，那麼，這樣的合唱的音響還是不協調的；如果在音準上很完善，但是在音量和音色的關係上不妥，這樣的合唱的音響也還是不協調的。只有在音量、音色、音準三方面都取得了完美的關係，才能獲得合唱的協調音響。一般來說，合唱的協調要求各聲部在音量、音色上相互平衡（不是絕對的平衡），音要準。音量與音色的關係是相互增長，相互抵消的，音量強，音色就濃；音量弱，音色就淡。合唱中各聲部

在音量和音色上的關係叫做「均衡」，在音準上的關係叫做「諧和」，這三者組成了合唱的協調：

協調 { 均衡——音量、音色
 { 諧和——音準

合唱的協調，這與合唱指揮、全體合唱團員的聽覺有着密切的關係。聽覺敏銳，發現合唱不協調，馬上糾正，合唱的音響就有可能協調；聽覺遲鈍，合唱的音響就不會有好的效果。對合唱指揮來說，有一對敏銳的耳朵是很重要的，要能及時甄別出合唱的音響效果，並能指出在協調上存在的問題。合唱團員也要努力提高聽覺能力，要有調整自己聲音音響的能力，使自己的聲音適應於合唱的協調，同時還要積極傾聽周圍的聲音和整個合唱的音響效果。

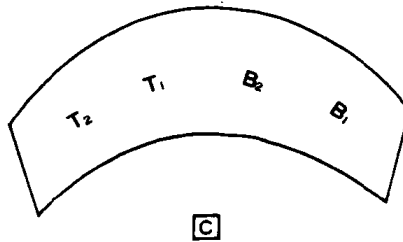
合唱隊形對協調的影響

合唱隊形的排列，對於合唱取得協調的音響有很大的關係。合唱隊形的排列要合理、要講究，不論哪一種隊形，目的是為了使各聲部的聲音透出來，使合唱便於取得良好的音響效果。合唱隊形以扇形排列為好，使聲部之間便於傾聽、合作、靠攏、集中。

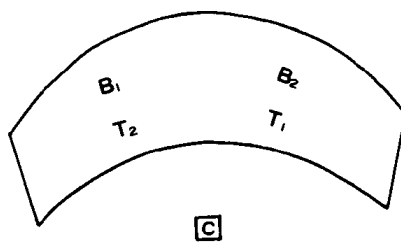
合唱隊形有以下幾種排列法：

男聲合唱

1.

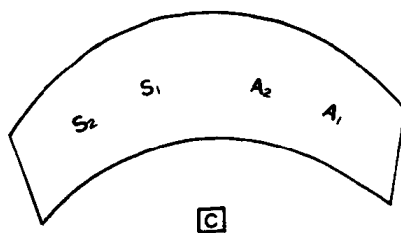

2.

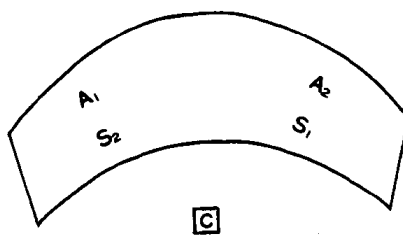

女聲合唱

3.

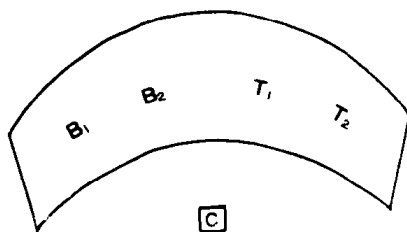

4.

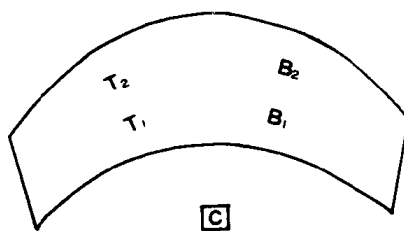

無伴奏男聲合唱

5.

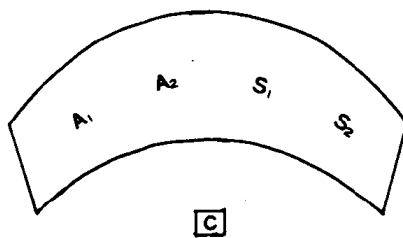

6.

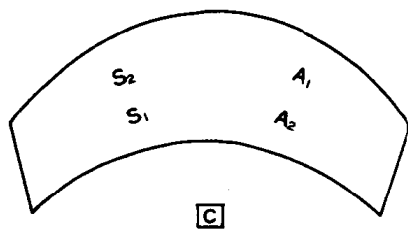

無伴奏女聲合唱

7.

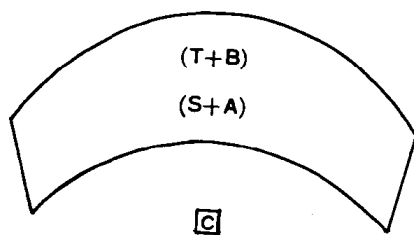

8.

混声二部合唱

9.

混声三部合唱

10.

