

全国高校音乐教育大系

合唱与合唱指挥简明教程 (下)

马革顺 编著

上海音乐学院出版社

全国高校音乐教育大系

合唱与合唱指挥简明教程 (下)

马革顺 编著

上海音乐学院出版社

下编 合唱指挥课堂教学教材范例(续)

二、西欧合唱作品(续)

古典时期 / 3

眼泪(混声四部合唱)	莫扎特曲(6)
Lacrymosa	W.A.Mozart
歌颂至高的上帝(领唱与混声四部合唱)	莫扎特曲(11)
Laudate Dominum	W.A.Mozart
啊! 来吧春天(混声四部合唱)	海顿曲(20)
Come, Lovely Spring	F.J.Haydn
遇到上帝神圣的光明(领唱与合唱)	海顿曲(32)
Now Vanish before the Holy Beams	F.J.Haydn
诸天齐颂扬(混声四部合唱)	贝多芬曲(46)
The Heavens Are Telling	L.van Beethoven
静静的海洋和幸福的航行(混声四部合唱)	贝多芬曲(51)
Meeresstille and Glückliche Fahrt	L.van Beethoven

浪漫时期 / 71

- 他看着以色列人(混声四部合唱) 门德尔松曲(76)
He, Watching Over Israel F.Mendelssohn
- 命运之歌(混声四部合唱) 布拉姆斯曲(86)
Schicksalslied J.Brahms
- 茨冈(混声四部合唱) 舒曼曲(112)
Tzigane R.Schumann
- 雪花(混声四部合唱) 埃尔加曲(124)
The Snow E.W.Elgar
- 拯救我(领唱与混声四部合唱) 福雷曲(135)
Libera Me G.U.Fauré
- 震怒之日(混声四部合唱) 柏辽兹曲(146)
Rex Tremendae H.Berlioz
- 希伯莱奴隶合唱(混声四部合唱) 威尔第曲(161)
Va, Pensiero G.Verdi
- 歌剧《船歌》的终曲(混声四部合唱) 沙利文曲(172)
A.S.Sullivan

现代时期 / 188

- 天方夜谭(无伴奏混声四部合唱) 彼得拉西曲(193)
Nonsense G.Petrassi
- 我的姑娘这样美(无伴奏混声四部合唱) 德彪西曲(219)
Lovelg Hast Thou Made My Dear C.A.Debussy
- 向圣羔羊欢呼(混声四部合唱) 布里顿曲(225)
Rejoice in the Lamb B.Britten
- 伟大的奇迹(混声四部合唱) 普朗克曲(233)
O Magnum Mysterium F.Poulenc

三、东欧、前苏联及俄罗斯合唱作品 / 237

- 为什么不尽情欢乐(混声四部合唱) 斯美塔那曲(239)
B.Smetana
- 傍晚(混声五部合唱) 科达伊曲(249)
Evening Z.Kodály
- 特兰斯拉尼亚之晚(混声四部合唱) 巴托克曲(255)
Evening in Transylvania B.Bartok
- 答普希金诗(混声四部合唱) 穆拉杰利曲(263)
V.I.Muradeli
- 摇篮曲(无伴奏混声四部合唱) 杜那耶夫斯基曲(268)
Lullaby I.O.Dunayevsky
- 波罗维茨少女合唱(女声二部合唱) 鲍罗丁曲(271)
A.P.Borodin
- 春潮(混声四部合唱) 拉赫玛尼诺夫曲(276)
S.V.Rakhmaninov
- 夜(混声四部合唱) 柴可夫斯基曲(285)
Evening P.I.Chaikovsky
- 未来的散步(领唱与混声四部合唱) 肖斯塔科维奇(296)
D.Shostakovich
- 黄昏(无伴奏混声四部合唱) 塔涅耶夫曲(307)
Evening S.I.Taneyev

四、美国合唱作品 / 313

- 故乡的亲人**(无伴奏混声四部合唱) 福斯特曲(315)
Old Folks at Home S.C.Foster
- 美国游吟歌曲**(男中音领唱与混声四部合唱) 柯普兰曲(319)
The Boatmen's Dance A.Copland
- 谢南多**(无伴奏混声四部合唱) 美国传统水手号子(327)
Shenandoah
- 马车从天上下来**(混声四部合唱) 美国黑人灵歌(334)
Swing Low, Sweet Chariot
- 契切斯特赞美诗**(混声四部合唱) 伯恩斯坦曲(339)
Chichester Psalms L.Bernstein
- 五旬节** L.B.Sateren(349)
The Day of Pentecost
- 附录**(欧美大中型合唱文献选编) (353)
- 后记** (366)

三、古典时期(1750-1820)

巴赫与亨德尔所处的 18 世纪前半叶是巴洛克时期的高点,音乐上已逐渐形成古典时期的新风格。古典时期一般是指 1750 年到 1820 年,出现了“罗可可”、“启蒙运动”、“狂飙突进”等文艺思潮和文艺运动。同时,受法国资产阶级革命影响,艺术、音乐都显现出一种新的面貌、新的风格。作曲家面向日常生活,更多地表现了普通人的情绪和愿望。

罗可可艺术抛弃了巴洛克艺术的宏伟,将庄重的装饰变成纤巧的精雕细刻。从宏敞的高堂华丽转向闺房书斋,夸张的豪言壮语变成促膝的切切私语,复调音乐变成集中烘托主旋律的主调音乐。

罗可可艺术适应的是宫廷贵族的审美趣味。曼海姆乐派及北德乐派,则反映中层社会所普遍具有的那种不满现状,提倡表现人的个性的资产阶级情绪。欧洲的启蒙运动,主张人要挣脱神学和宗教的羁绊,运用理性进行独立思考。但启蒙运动的初期还是常带有妥协和改良的倾向,而“狂飙突进”则有了进一步的发展。这些影响反映到文艺的一切领域,音乐当然不能例外。

宫廷是古典时期(尤其是初期)的文化中心,贵族们认为他们有独占艺术的权利,这就形成了他们与被雇佣的艺术家之间的矛盾。双方对创作各有不同的要求,但最终音乐还是逐渐摆脱宫廷的束缚成为一门独立的艺术。

古典时期合唱作品的特点:

- ① 力度范围扩大。
- ② 曲式结构确立。
- ③ 器乐作用加强。
- ④ 修饰成分减少。
- ⑤ 主调音乐占主要地位。

1. 节奏、拍率及速度

古典时期特别是罗可可风格,是力求优雅、纤细与繁缛,音乐作品优美、雅致。指挥这时期作品,应充分利用轻柔与灵敏的动作,来刻划出那种纯净而提炼的节奏。正因为这种精敏的刻划,才能在某些必要时产生真正的力度。指挥这时期的作品不能因优雅而失去刚健灵敏,指挥者必须使演唱者反应出最敏捷而清晰的节奏与拍率。

本时期的作曲者常明确地标出所要求的速度。标记的术语除描廓出作品性质外,也包含速度的含义。但作品的速度一般是适度的,极快或极慢一般都在避免之列。

古典时期的作家偶而也采用“自由速度”(Tempo rubato),但较以后各时期比较严格,同时在“自由速度”后立即回到非常严谨的原速。合唱作品不能因歌词的意义随意改变速度。从本时期开始采用渐快(Accelerando)与渐慢(Rallentando),但仍须谨慎与克制地使用。

本时期作曲家除了运用名实相符的速度术语外,也注意到音响效果的问题以及乐句、分句等术语及记号,后期的作曲家也采用节拍机上的标记。

2. 力度

力度在本时期作品中成为音乐表现上的主要手段之一。特别是18世纪后期的作品,已较多地采用渐强与渐弱,与巴洛克时期的阶层力度已不相同。在合唱作品中的渐强与渐弱,大致增强或减弱一个音量等级,如由 $p < mf$,很少由 $p < f$ 。除非在乐器演奏中,才充分使用渐强与渐弱。

重复乐段或乐句,在强弱上似乎有一种不成文的规定,就是第一遍如果是以弱(p)来演唱,那么重复时必须用次强(mf)或(f)来演唱。和声本身也提供给指挥者处理强弱的一种依据,不协和和弦必须比解决的协和和弦强。指挥还必须对演出的场所及演唱的人数进行考虑,如果演出场所音响好或演唱人数很多,就必须在音量上予以收敛。

3. 结构

如前所述,本时期作品的风格一反巴洛克时期作品的庄重、雄浑而追求轻巧、敏捷。复调手法仍经常采用,特别在宗教性作品中,但主调已是主要手法。巴洛克时期作品往往以有力的低声部来衬托主旋律,而本时期合唱的内声部亦起着重要的作用,内声部不仅是和弦的填充音,而且与低声部共同对主旋律进行烘托。

对前一时期的探讨中涉及的调性紧张度问题,在此后的作品中占有极为重要的地位。

奏鸣曲式在本时期已经形成并确立,因而加强了作品的交响性。但这种作用的基本

焦点是调性问题。这时期的作品转调时大致是转到属调组或下属调组。指挥处理一个作品,如果转到属调组调性时,应有紧张的趋势。如转到下属调组调性时,应给人以较松弛或宽广的感受。在关系大小调互转时,小调转到大调应造成明亮向上的效果,而由大调转到小调,则应具有思考疑问的意味。在转入其他远关系调时,一般都有着较激烈的感情变化;而回到原调时,则应有充分肯定的安稳与圆满之感。

指挥对于调性的转换必须予以有特性的安排。要按照作品的要求来决定,绝不可教条式地处理。例如乐曲结束前的下属调性,往往又不意味着松弛,而意味着更广阔、更宏伟有力地趋向主调。如海顿《四季》的终曲,结束前出现的下属调,是有力地趋向结尾的主调。

4. 表情与形态

巴洛克时期音乐作品的进行过程,缺乏明显的阶段感与终止感。古典时期的作品则充分利用乐句这个特点,从和弦及终止式的使用上使乐句能够明显地起迄。同时主旋律居于主导地位,其他声部像众星拱月似地支持着主旋律。

本时期作品的性格大致是概括的,趣味是谨慎的,情感是幽默的。“含蓄”为当时作者的主要追求目标,结构清楚,段落分明,也是当时作品的特色。为此,指挥必须找到其中的内在联系,并在演唱时把这些主要特点表现出来。

本时期的主要作曲家:

格鲁克(Christoph Willibald(Von) Gluck, 1714—1787)

巴赫(Johann Christoph Friedrich Bach, 1732—1795)

海顿(Franz Joseph Haydn, 1732—1809)

莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)

凯鲁比尼(Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini, 1760—1842)

贝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770—1827)

眼 泪

Lacrymosa

(混声四部合唱)

莫扎特
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Larghetto

p

Sopano. La - crymo - sa

Alto. La - crymo - sa

Tenore. La - crymo - sa

Basso. La - crymo - sa

Piano. *p* Cor ni di B, Fag

4

cresc.

di - es il - la, qua re - sur - get ex fa - vil - la ju - di - can - dus

di - es il - la, qua re - sur - get ex fa - vil - la ju - di - can - dus

di - es il - la, qua re - sur - get ex fa - vil - la ju - di - can - dus

di - es il - la, qua re - sur - get ex fa - vil - la ju - di - can - dus

cresc.

7 *f* *sotto voce*

ho - mo re - us. La - ce - y - mo - sa di - es il - la.

f *sotto voce*

ho - mo re - us. La - cry - mo - sa di - es il - la.

f *sotto voce*

ho - mo re - us. La - cry - mo - sa di - es il - la.

f *sotto voce*

ho - mo re - us. La - cry - mo - sa di - es il - la.

10 *f* 13

qua - re - sur - get ex - fa - vil - la ju - di - can - dus ho - more - us -

f

qua - re - sur - get ex - fa - vil - la ju - di - can - dus ho - more - us.

f

cus - re - sur - get ex - fa - vil - la ju - di - can - dus ho - more - us.

f

cus re - sur - get ex fa - vil - la ju - di - can - dus ho - mo re - us.

16

p

Hu - ic er - go par - ce De - us, pi - e Je - su, Je - su Do - mi -

p

Hu - ic er - go par - ce De - us, pi - e Je - su, Je - su Do - mi -

p

Hu - ic er - go par - ce De - us, pi - e Je - su, Je - su Do - mi -

Hu - ic er - go par - ce De - us, pi - e Je - su, Je - su Do - mi -

f

ne! Do - na e - is

f

ne! Do - na e - is

f

ne! Do - na e - is

f

ne! do - na e - is

24

re - quiem! do - na e - is, do - na e - is re -

re - quiem! do - na e - is. do - na e - is

re - quiem! do - na e - is, do - na e - is re -

re - quiem! do - na e - is, do - na e - is. re - - -

27

qui - em! A - - - - men!

re - - - qui - em! A - - - - men!

qui - em! A - - - - men!

qui - em! A - - - - men!

合唱指挥提示

本作品属于古典音乐时期。这个时期,启蒙思想发生,自由之风开始,音乐家除了仍为教会服务外,也逐渐追求宫廷乐长的职位。同时乐器丰富,管弦乐队开始发展,音乐的表现转向渐强渐弱的力度等微妙变化,新乐器使音乐音色变得更多更丰富。荷兰乐派的发展也使音乐从教堂转入宫廷、转入民间。同时歌剧的兴起,必然带来了音乐的变革。巴罗克的风格——华丽、雄伟、严峻等性格,逐渐不合时宜了,同时在建筑方面也出现了洛可可(Rococo)风格。而在音乐方面则发展出一种新颖的、绚丽的、优美的、富有想象的风格——古典乐派,这就产生了古典音乐。

本作品体现了这种新的性格,同时伴奏部分也不像前时期仅仅是合唱的重复,而是有相当独立的地位。本作品是莫扎特的安魂曲中的一章——“眼泪”,在人性化的要求上也非常突出。开始两小节的引子,已将作品的意境表达出来,下面两小节(2—4小节)将“眼泪”唱出来,虽然旋律悲痛,但不乏优美之感,下面第5小节开始,利用了休止符,表现了“泣不成声”的哭声,一直推到7—8小节发展成放声痛哭的效果。此后,以 *sotto voce* 的效果来唱下面的“眼泪”时起时伏,第11小节的“f”和15小节的“p”恰如其分地表现了感情上的变化。伴奏在第19小节以弱开始到21小节的第二拍,突然以“f”的音量准备下面的感情“请让他们安息”(Dona eis requiem)然后以“阿门”结束。作品的旋律悲痛而优美,情感真挚而庄重。

歌颂至高的上帝 Laudate Dominum

(领唱与混声四部合唱)

莫扎特
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Andante ma un poco sostenuto

Piano

Soprano Solo

Lau - - -
Sing - - -

da - - - - - te Do - mi - num o - - - - mnes
praise - - - - - to God a - bove all - - - - ye

gen - tes, lau - - - da - - - te e - um
na - tions, praise Him ye peo - ple.

20
o - - - mnes po - - - pu -
all ye souls on

25
li. Quo - ni - am con - fir - ma - ta est su - - - per
earth. For He hath shown His kind - ness to - - - ward -

30
nos mi - se - ri - cor - di - a e - - -
us. His love and mer - ci - ful kind - - -