

普通高等教育“十五”国家级规划教材
中央音乐学院“十五”“211工程”教材建设立项项目

合唱 训练学

(上册)

杨鸿年 著

中央音乐学院出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材
中央音乐学院“十五”“211工程”教材建设立项项目

合唱 训练学

(上册)

杨鸿年 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱训练学. (上册) / 杨鸿年著. — 北京: 中央音乐学院出版社, 2008. 2

ISBN 978 - 7 - 81096 - 242 - 1

I. 合... II. 杨... III. 合唱—声乐训练 IV. J616. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 190835 号

合唱训练学 (上册)

杨鸿年著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 印张: 20.75

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 242 - 1

定 价: 45.00 元 (平装)

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

出版说明

人声是人类最自然、最直接的音乐表达手段，而合唱对于一个国家音乐生活来说，其意义远远超越音乐本身之上。人们在合唱中体验音乐，体验和谐，在群体的合作中体验自己的创造力。合唱不仅仅陶冶人的审美情操，同时也在促进人际交往，增进友谊，创造社会和谐方面有着重要的作用。大凡文化艺术发达的国家，无不有着全面、多层次、高水平的音乐教育，而其中就包含着高水平的、发达的合唱教育。

合唱可以说是最基础性的国民音乐教育的重要内容，但是合唱训练本身却是高度专业化的，合唱指挥的专业水平对合唱事业的发展是至关重要的。然而目前我国合唱专业化训练的状况与我国音乐事业发展的要求是非常不相称的。

杨鸿年是中央音乐学院指挥系的知名教授。在几十年的指挥教学、合唱训练与合唱指挥实践中不仅仅积累了大量直接的经验，而且在理论与实践经验总结与系统化的概括方面更是做出了大量开拓性的工作。《合唱训练学》正是汇聚了他几十年的合唱指挥训练教学的理论与经验之精华。

本书共十二章，分上、下两册，包括了合唱的基本知识，如何最大化的发挥合唱队的声音效果，对呼吸、发声、共鸣训练的具体方法，如何训练合唱队把握音准，怎么处理呼吸、共鸣、咬字吐字与音准的关系，指挥如何准确把握音色的融合与音响的平衡，在合唱中如何处理音乐作品的层次，如何用人声表现音乐作品的色彩等内容，是一本非常全面的合唱训练的教科书。本书的最大特点是：源于教学实践的问题和教学经验，被升华为鲜活、系统的教学理论，使之具有实际而扎实的教学指导作用。它的出版将对促进合唱教学的理论化、系统化、科学化起到十分重要的推动作用，同时合唱的学习者、参与者也将从本书中获得许多启迪。

序

自去年为《乐队训练学》聊以作序，时隔一年，再次收到杨鸿年教授的又一力作《合唱训练学》，看着眼前近30余万字的书稿，心中充满了无限感动：感动于杨老师教学不止、笔耕不辍的精神；感动于杨老师对中国指挥事业的执著追求和无私奉献；更感动于他不顾年迈的身体状况，依然活跃和坚持在教学和演出一线的艺术献身精神。

杨鸿年教授既是国际知名的指挥家，又是我国有突出贡献的指挥教育家。在杨老师的指挥艺术生涯中，合唱无疑是其最为钟爱，也是其艺术成就精华所在。几十年来，杨老师为追求中国合唱音乐发展之路的脚步从未停歇，他耕耘的身影随处可见，从业余的民间合唱团体到专业学院合唱团的训练，从活泼可爱的儿童合唱团到在音乐中散发青春快乐的老年合唱团，从亲力亲为的演出实践到精心培养指挥界后继力量的教学实践。杨老师的足迹踏遍了祖国的大江南北，更运用自己在不断的艺术实践中总结出的独特的训练方法，带领中国的合唱团走向世界，获得了国际声誉。

合唱艺术不仅是一个国家音乐水平的标志，也是提高国民音乐素质的最佳途径，因此自近现代新音乐教育开始，始终在音乐事业的发展中占有重要的地位，特别是近年来大力提倡以素质教育为核心的音乐教育以来，合唱事业的迅速发展也日益凸显出高水平合唱指挥培养的紧迫性。《合唱训练学》集杨教授几十年教学经验之所成，在正式出版前，也历经将近40余年的教学实践检验，获得了很好的教学效果。相信该教材的出版将使我国合唱指挥训练纳入到科学系统化的轨道，加速合唱指挥教学专业化的发展，必将对中国合唱艺术的发展起到重要的推动作用。

很荣幸能够再次为杨教授的书作写序，也很高兴看到杨教授始终快乐地生活在他的音乐中，让我们共同祝福杨鸿年教授的艺术之树永远常青，并预祝中国的合唱事业蓬勃发展。

王次旭
2006年4月20日

目 录

序	王次炤 (1)
第一章 人声的类别及合唱声部的构成	
第一节 人声的类别	(1)
第二节 合唱的类型、合唱声部的构成	(25)
第二章 合唱团的编制及合唱团的队形	
第一节 合唱团的编制	(44)
第二节 合唱团的队形	(46)
第三章 合唱中的呼吸训练	
第一节 关于合唱的训练	(55)
第二节 呼吸训练的重要性	(57)
第三节 单纯的呼吸训练	(58)
第四节 结合练声乐句的呼吸训练	(61)
第五节 有关呼吸训练的其他应注意的问题	(73)
第四章 合唱的发声训练	
第一节 正确的发声状态	(93)
第二节 发声的基本原理	(94)
第三节 正确的起声	(95)
第四节 起声与气息的关系	(112)

第五章 合唱中的共鸣训练

- 第一节 共鸣与声区 (122)
- 第二节 不同声区与共鸣器官的关系 (124)
- 第三节 混合共鸣与声区过渡 (129)
- 第四节 共鸣器官的调节 (139)
- 第五节 共鸣训练中常用的两种基本方法 (147)

第六章 合唱训练的基本内容

- 第一节 基本母音的训练 (166)
- 第二节 扩展音域的训练 (175)
- 第三节 合唱中的几种基本唱法 (181)

第七章 关于合唱音准问题

- 第一节 影响合唱音准的各种因素 (212)
- 第二节 关于合唱中的旋律音准问题 (246)
- 第三节 合唱中旋律音准的处理 (250)
- 第四节 在一定调式范围内音准倾向关系的处理 (252)
- 第五节 变音的倾向关系及其音准处理 (257)
- 第六节 关于二部合唱的音准处理问题 (266)
- 第七节 关于合唱中的和声音准问题 (272)

第一章 人声的类别及合唱声部的构成

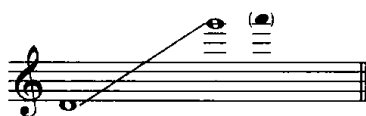
第一节 人声的类别

人声类别划分的主要依据是音色及音域。

一、女高音

1. 花腔女高音 (Coloratura Soprano)

适于演唱轻巧、华丽、带装饰性的旋律及对自然界鸟鸣声或对高音乐器（如长笛、双簧管）的模仿等，其音域如下：

最佳音域：

例 1—1

科学的春天

吕金藻词
尚德义曲

例 1—2

选自歌剧《塞维利亚的理发师》

罗西尼曲

• 2 •

上例虽然是典型的花腔手法，但由于最低音是 c^1 ，因此只适用于抒情花腔女高音演唱。下例也是典型的抒情花腔女高音声部。

例 1—5

夜 莺 与 玫 瑰

里姆斯基-科萨科夫曲

由于抒情花腔女高音音色明亮且富于弹性，在合唱中可用于第一女高音或领唱。尤其在音乐既要求有明亮性，而且还需要有灵巧性的段落中，适当加入几名抒情花腔女高音，效果极佳。

例 1—6

复 活

选自《b小调弥撒曲》

巴 赫曲

S. I. II

M. I. II

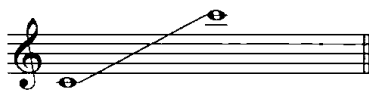
A.

m u o o o

m m m o m

3. 抒情女高音 (Lyric Soprano)

抒情女高音的音色比较纯净，高音区明亮圆润，音域宽阔，适应各种类型的旋律，尤其擅长演唱歌唱性强的旋律，在合唱中是女高音声部的主体，其音域为：

最佳音域：

例 1—8

思 乡

黄 自曲

Andante

柳 丝 系 绿， 清 明 才 过 了， 独 自 个

凭 栏 无 语。 更 那 堪 墙 外 鹧 鸪 啼， 一 声 声 道：“ 不 如 归

去！”

惹 起 了 万 种 闲 情，

例 1—9

晴朗的一天

选自歌剧《蝴蝶夫人》

普契尼曲

更加激动心弦。他焦急不安连声地呼

唤，呼唤着：“我亲爱的小蝴蝶好妻子快来相见！”他

亲切的声音荡漾在我耳边，终于实现了他过去的

诺言。我再也不必挂牵，满怀忠诚

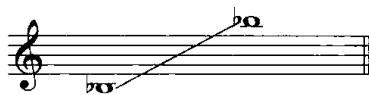
信念再相见！

从上两例中我们可以全面地观察到抒情女高音声部的音色、音域及音响幅度诸方面的特征。

抒情女高音在合唱中音响变化的幅度较大，适于演唱第一女高音声部，音质较厚的抒情女高音也可以担任第二女高音声部。

4. 戏剧性女高音 (Dramatic Soprano)

戏剧性女高音声音坚实有力，善于表现强烈的感情，其音域为：

最佳音域为：

下面是两个典型的戏剧性女高音的例子。

例 1—10

黄 河 怨

选自《黄河大合唱》

冼星海曲

你 要 想 想 妻 子 儿 女 死 得 这 样 惨， 你 要 替 我 把 这 笔

血 债 清 算， 你 要 替 我 把 这 笔 血 债

清 还。

例 1—11

春 潮

拉赫玛尼诺夫曲

a tempo
fff
春 天 来 了！ 春 天 来 了！ 我 们 是 春 天 的 信

使， 为 春 天 的 降 临 传 捷 报。

由于戏剧性女高音音质浓厚、宽阔而宏亮，音量幅度较大，但灵活性较为逊色。故在合唱中适于演唱第二女高音或第一女低音。在通常情况下戏剧性女高音容易产生较大的波动音（vibrato），故在合唱中要慎用，但在需要强烈的合唱音响的作品中，则可发挥其独特的作用。

例 1—12

第一幕合唱

选自歌剧《图兰多》

普契尼曲

S.Solo in the realm of Tur - an - dot, in the realm of Tur - an -

S.A. in the realm of Tur - an - dot, in the realm of Tur - an -

T. in the realm of Tur - an - dot, in the realm of Tur - an -

B. in the realm of Tur - an - dot, in the realm of Tur - an -

dot! Ah! fff

dot! Ah! fff

dot! Ah! fff

dot! Ah! fff

歌词大意：城堡属于图兰朵，属于公主图兰朵，啊！呼，至高的上帝。

亚历山大的军队攻克普斯科夫城

选自大合唱《亚历山大·聂夫斯基》

普罗科菲耶夫曲

S. *ff* Ве - се - ли - ся, Русь, род -

A. *ff*

T. *ff* Ве - се - ли - ся, Русь, род -

B. *ff*

poco allarg. *fff* на - я мать!

fff

fff на - я мать!

fff

歌词大意：祖国母亲啊，为你欢呼歌唱。

以上二例，前者是通过旋律的起伏与重复，在音乐情绪上造成一种不断增强的效果，而要获得坚实、饱满、具有紧张度的 *fff* 音响，就需要在合唱中发挥出戏剧性女高音的威力。后者则为俄罗斯人民取得胜利后的颂歌，为全曲的高潮，因此同样也要求发挥戏剧性女高音的作用，与其他所有声部形成辉煌的音响和强烈的力度。

二、女低音

1. 次女高音 (Mezzo Soprano)

也可称为女中音。次女高音在中声区以上时，具有女高音的光彩和圆润性，在中下声区时又具有一定的浓度与厚度，在音域方面介于女高音与女低音之间，其音域为：