

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

(下册)

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

(下册)

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. (下册) / 杨鸿年著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2008. 7

ISBN 978 - 7 - 81096 - 244 - 5

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 190834 号

合唱训练学 (下册)

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: 28.75

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 244 - 5

定 价: 58.00 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)

目 录

第八章	合唱中的音色溶合	
第一节	合唱中旋律的音色溶合	(1)
第二节	合唱中和弦的音色溶合	(40)
第三节	合唱的音响色彩	(57)
第九章	合唱中的音响平衡	
第一节	正确处理各声部及各织体要素之间的平衡问题	(104)
第二节	掌握各声部在不同音区时音响幅度的差异及伸缩度	(124)
第三节	正确处理合唱中和弦的平衡关系	(149)
第四节	正确处理和弦音响平衡与力度关系	(178)
第十章	合唱中的层次布局	
第一节	横向层次与作品结构的关系	(204)
第二节	旋律音调的层次布局	(215)
第三节	纵向音响的层次布局	(246)
第四节	和声的力度层次	(288)
第五节	合唱音势变化中的层次	(309)
第十一章	复调织体的层次布局	
第一节	对比式复调织体	(329)
第二节	模仿式复调织体	(363)

第十二章 合唱中的吐字与咬字

第一节 音素观念	(410)
第二节 音节观念	(411)
第三节 词组观念	(428)
第四节 演唱西方语言歌曲时在语言处理上应注意的某些问题	(445)
后 记	(454)

第八章 合唱中的音色溶合

合唱作为一种高度统一的群体性多声部声乐艺术，其最基本的要求是：“一齐、二准、三合”。只有这三者之间的密切配合才能相对完美地展示出合唱艺术的感染力。从音乐织体的纵、横两大方面来看，主要由音色溶合与音响平衡两大部分构成。

音色溶合（Blend），就是对合唱团各声部在音色、音准、发声法及节奏上的统一。在合唱作品的音响展现过程中各声部本身以及与各织体要素间的音色相互溶合是体现作品音乐形象的重要手段之一。

从音乐作品横向角度来看，指的是要求音质相同或相异的各声部、各织体要素及其不同结合形式在旋律音色上的统一与溶合。从纵向角度来看，则是要求担任和声结构中各声部及各织体要素之间在音色上的统一与溶合，而旋律的溶合是主导方面的，这不仅局限于主旋律声部，而是包括所有声部的横向进行的线条在内。

合唱织体各基本声部还含有其派生声部，它们之间可以有多种类型的结合，因而可以产生极其丰富多样的音色组合，因此指挥需要善于处理各声部本身、各声部之间、基本声部与派生声部之间的音色溶合，以及要处理好各声部在不同音区、不同力度的条件下在音色上的相互溶合问题。在合唱训练（尤其是作品排练）中对音色溶合关系处理得当与否会直接影响到作品的表现力。因此指挥不仅应熟悉、了解合唱各基本声部及其派生声部的性能及音色特征，而且需要透彻了解各声部在合唱织体中的功能作用。在唱法上各声部要强调有统一的发声状态、统一的呼吸法、统一的语音法、统一的节奏、统一的音准、统一的力度起伏以及统一的声音色彩（即统一的母音状态），这些都是达到音色溶合的基本技术要求，只有这样才能将众多的“个性”声音训练成“共性”的声音。

第一节 合唱中旋律的音色溶合

在合唱训练与表演中，指挥对旋律音色的处理与布局是一个非常重要的问题，因为音乐作品的灵魂首先在于旋律，旋律音色溶合与否直接关系到音乐形象的表现力。除了指挥与歌者对旋律的性格、特征及演唱法，以及词曲关系要取得共识外，还要对旋律的陈述方式进行细致的分析，进而才能提出具体的要求。

一、同度旋律的音色溶合

1. 同音质同声部的同度旋律音色溶合

我们通常将这种旋律的陈述方式称为声部齐唱或单一音色（纯音色）旋律。在合唱作品中，各基本声部（S. A. T. B.）均可以单独担任主旋律。如：

	1	2	3	4
S.	—————	-----	-----	-----
A.	-----	-----	—————	-----
T.	-----	—————	-----	-----
B.	-----	-----	—————	-----

注：实线为主题声部，虚线为非主题声部。

女高音担任旋律：

例 8—1

祖国，慈祥的母亲

陆在易曲

The musical score is for the song "Motherland, Motherland" (祖国，慈祥的母亲) by Lu Zaiyi. It is written in 2/4 time and G major. The vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass) are arranged in a homophonic style, with the Soprano part leading the melody. The piano accompaniment features triplets and dynamic markings of *f* (forte) and *mp* (mezzo-piano). The lyrics are in Chinese.

Lyrics:
 亲 爱 的 祖 国， 慈 祥 的 母 亲，
 亲 爱 的 祖 国， 慈 祥 的 母 亲，

女低音担任旋律：

例 8—2

嘎 哦 丽 泰

杜鸣心曲

S.
A.

mf

嘎 哦 丽 泰 今 天 实 在 意 外, 为 何 你 不 等 待? 烈 火 般 的

T.
B.

p

哦 哦 哦

mp

fp

心 情 来 找 你, 帐 篷 已 不 在 你 也 不 在!

哦 哦

男高音担任旋律：

例 8—3

云 飞 天 不 动

广西民歌

S. Hm 噢依

A. Hm 噢依

T. *mp* 云飞天不动，船动岸不移 哩 岸不移 哩啊 噢依。

B. 依 哩啊 噢依。

依

依

espr. 人 离 心 不 离，情 意 永 不 断

依

噢依

噢依

哩 永 不 断 哩啊 噢依。

哩啊 噢依

男低音担任旋律：

例 8—4

嘎 达 梅 林

内蒙民歌
朱践耳编曲

The musical score is for the song 'Gadameilin' (嘎达梅林), an Inner Mongolian folk song arranged by Zhu Jian'er. It is written for voice and piano. The score is divided into two systems. The first system shows the vocal melody in the bass clef (B.) and piano accompaniment in the grand staff. The vocal line is marked *pp* and the piano accompaniment is marked *A tempo* and *pp*. The lyrics are: 南方飞来的小鸿雁啊，不落长江不呀不起。 The second system continues the vocal melody and piano accompaniment. The vocal line is marked *p* and the piano accompaniment is marked *mf*. The lyrics are: 飞。 要说起义的。 The score includes various musical notations such as clefs, key signatures (three flats), time signatures, dynamics, and articulation marks.

在舒曼《茨冈》中的一段，作曲家将旋律分别按 S.—A.—T.—B. 的顺序分别予以陈述，各声部的音色特征均得到了充分的展示，这是一个难得的好例子。

茨 冈

舒 曼曲

S. *mf*
黑 眼 睛 的 姑 娘 全 都 跳 起 舞，

A. *mf*
那 红 色 的 火 花 也 一 起 欢 舞，

T. *mf*
那 吉 他 的 声 音 多 么 引 诱 人。

S. *p* *rit.*
当 她 们 疲 倦 了 才

B. *mf*
那 跳 舞 的 人 们 越 来 越 欢 腾！

这种纯音色的同度旋律的溶合要求前面已有介绍，兹不赘述。

2. 同音质不同声部的同度旋律音色溶合

女高音与女低音：

S. + A.

例 8—6

在我的心中

选自《布兰诗歌》

奥尔夫曲

Ancora piu mosso

S. *f* *p*
 Man da liet, man da liet, minge sel-le chömet niet, Man da liet, man da liet, min gesel-le chömet niet,

A. *f* *p*

Archi pizz. *ff* *mf*

Pno *f* *mp*
f mariellato

Cor. *p* (dolce) *mp*

歌词大意：漫打嘞，漫打嘞，你不来为我排解。

此处为了加强高声部的强度，故用女低音声部同度重叠，第一、二小节可尽量发挥女低音声部的作用，而其后两小节由于力度较弱，则需要发挥女高音声部的轻巧性，控制好女低音声部的力度，以达到使其音色相互溶合的目的。

男高音与男低音：

T. + B.

例 8—7

故乡之恋

昌都民歌
瞿希贤编曲

温暖的春天，盛开的雪莲，一首诗篇。那是一首多情的诗篇。

这里是为了加强主旋律的抒情性以及流动性，男声部每六小节才能换一次气，因此作曲家用男高音声部与男低音声部共同齐唱主旋律。处理其音色溶合关系时，需要注意发挥各声部特点，低中音区时以男低音声部的音色为主，中高音区发挥男高音声部的明亮性，具体来说第1、2、5、6小节以男中音声部的音色为主，第3、4小节则需突出男高音声部的音色，而综合起来又相互揉在一起，并保持起伏上的一致，使主旋律具有延绵不断的效果。

3. 不同音质不同声部的同度旋律音色溶合

女高音与男高音：

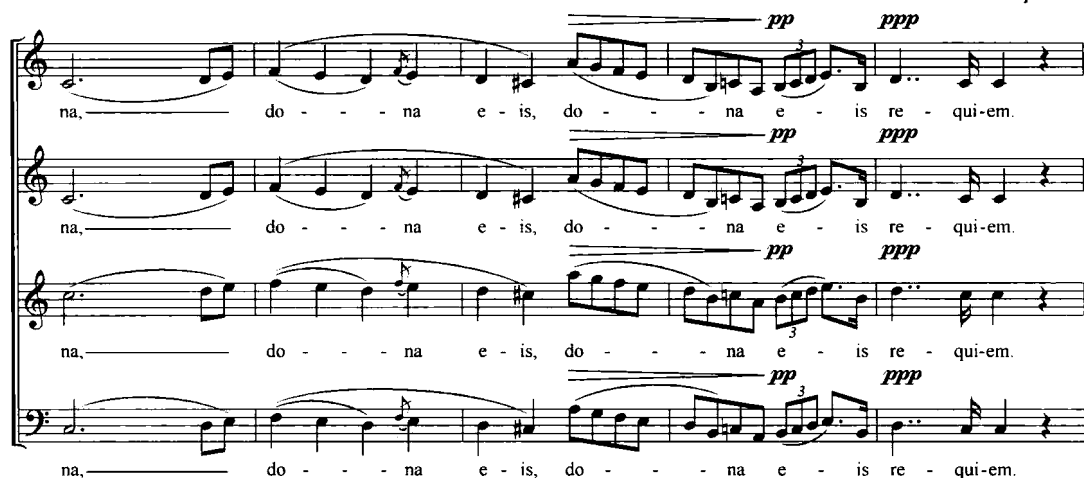
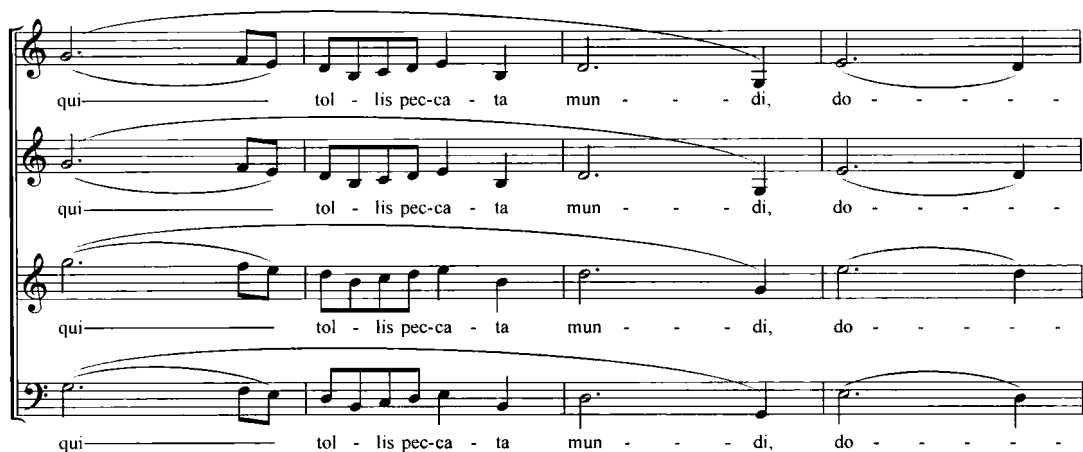
S. + T.

例 8—8

安魂曲

威尔第曲

A - - - gnus De - - - i, a - - - gnus De - i,

歌词大意：上帝的羔羊免于世罪，请赐予他们永远的安息。

这是一个非常精彩的片段，其中男高音声部同度重复女声，因为它们之间并不处在相应的音区，因此男高音声部必须用假声或半声演唱，才能共同取得 *pp* 的效果，以达到音色的相互溶合。这个例子整体上（含男低音声部在内）只是八度齐唱。

女低音与男高音：

A. + T.

这种女低音声部与男高音声部同度结合的旋律是作曲家经常采用的写作手段，其目的有二：

以男高音声部用假声或半声唱法支持女低音声部；

用女低音声部的音色软化男高音声部的强烈音响使之圆润，或强化男高音声部的音响使之厚实。

波罗维茨舞曲

选自歌剧《伊戈尔王》

鲍罗丁曲

Moderato alla brepe

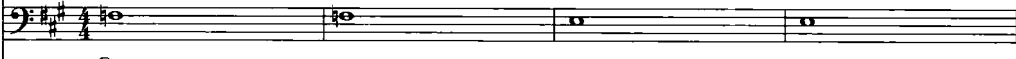
S.

A.
Где пол зной - - - ным не - - - бом

T. I.
Где пол зной - - - ным не - - - бом
p

T. II.
Где пол зной - - - ным

B. I.
Где пол зной - - - ным

B. II.

He - гой воз - - - дух по - лон.

не - гой воз - - - дух по - - - лон,

не - - - бом - - - ю - - - га,

не - - - бом ю - - - га,

не бом ю - - - га,

Где пол го - - - - вор мо - - - - - ря

Где пол го - - - - вор мо - - - - - ря

дрем - - - - лот го - - - - - ры

дрем - - - - лот го - - - - - ры

Дрем лот го - - - - ры воб - ла - ках.

Дрем лот го - - - - ры воб - ла - ках.

воб - - - - ла - - - - - ках.

воб - - - - ла - - - - - ках.

歌词大意：在南国的阳光下，充满新鲜空气，在那里大海喃喃低语，高山睡在云雾里。

此例为了使女低音声部主旋律更加具有悠长的气息和音乐的流动性，故用第一男高音同度重叠女低音声部。为了保持声音的柔和，至第5—8小节的旋律最高音时改为长音，临时由女高音声部代替，四小节之后又回到第一男高音，真是独具匠心。处理这里的音色溶合时，一定要求第一男高音用半声或假声，使之与女低音声部旋律溶为一体，听起来就像是真正的女低音一般，不能有任何男性特征。当以女高音声部代替时衔接要极其自然，不能留有任何痕迹。

例 8—10

娄 山 关

田 丰曲

The musical score is for the piece 'Loushan Guan' (娄山关) by Tian Feng. It is written in 4/4 time and B-flat major. The score includes vocal parts for Soprano (S.), Alto (A.), and Bass (B.), and a Piano accompaniment. The lyrics are '残阳如血' (The setting sun is like blood). The score shows a complex vocal arrangement where the Soprano and Alto parts overlap the Bass part in some sections, and the Piano provides a rhythmic accompaniment with a 'p' (piano) dynamic marking.