

合唱 与 指挥

王拥军◎主 编
许 梦 张 浩◎副主编

Chorus **And** Conducting

L. B.
S. A.

陕西师范大学出版总社

合唱 与 指挥

王拥军◎主 编

许 梦 张 浩◎副主编

Chorus And Conducting

陕西师范大学出版总社

图书代号 JC17N1356

图书在版编目(CIP)数据

合唱与指挥 / 王拥军主编. —西安: 陕西师范大学
出版总社有限公司, 2018. 1
ISBN 978-7-5613-9415-1

I. ①合… II. ①王… 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(2018)第 175769 号

合唱与指挥

HECHANG YU ZHIHUI

王拥军 主编

责任编辑	于盼盼
责任校对	于盼盼 曹迎春
封面设计	李荣帅
出版发行	陕西师范大学出版总社 (西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址	http://www.snupg.com
经 销	新华书店
印 刷	兴平市博闻印务有限公司
开 本	880mm × 1230mm 1/16
印 张	24.5
字 数	626 千
版 次	2018 年 1 月第 1 版
印 次	2018 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5613-9415-1
定 价	68.00 元

读者购书、书店添货或发现印装质量问题, 请与本社高等教育出版中心联系。
电话: (029) 85303622 (传真) 85307864

前言

学生接受合唱指挥知识的系统性与全面性直接与教材关联,课堂上乐曲的选择也直接关系到授课质量的优劣。本教材在内容安排上尽可能地做到循序渐进、全面紧凑、重点突出、兼收并蓄,让学生更清晰地了解合唱及音响,帮助其建立更加牢固的合唱知识。

理论部分主要由合唱基础知识、基本训练、指挥技法、体裁形式等内容构成,布局合理,点面结合,清晰地介绍了合唱中涉及的主要知识点。

曲目分为精析和简析两部分。对于一些经典乐曲通过详细分析让学生从演唱和指挥两方面进行合理把握;另外一部分通过简要分析给学生一些演唱或排练的提示,来更多地发挥学生的主观能动性。简析部分又分为同声和混声两类,在难易程度上按照由简到繁的顺序进行排列,符合学唱规律。中国和外国、女声和男声、有伴奏和无伴奏一一划分开来,安排清晰,易于选择。

在时间跨度上,曲目的选编涵盖各个时期的作品。所选的中国乐曲既有 20 世纪各个时期具有代表性的合唱作品,也有 21 世纪新创作的优秀作品;外国乐曲中既有巴洛克时期、古典时期、浪漫时期的作品,也有 20 世纪及新近创作的传唱度比较高的作品。目的是让学生通过课堂上的演唱,能逐步了解合唱发展的脉络,感知合唱音响在不同时期的变化,体会不同类型所表达的音乐情感。

本教材适当增加了童声及女声合唱的曲目量,为学生以后中小学教学进行曲目储备。改编合唱是非常重要的类型,通过演唱此类作品,慢慢熟悉一首作品改编创作的技巧和手段,所以教材中对此类合唱也进行了侧重,诸如民歌改编、流行歌曲改编、童声改编等。

对于所选中的乐曲,我们都逐一进行了版本校订,力求准确无误。而对于国外的乐曲我们是将一些权威版本进行汇总后才确定,尽可能保持作品原貌。

曲目的选编不会十全十美,不尽人意之处定会存在。在此诚挚期待各地专家、同行及学生进行批评指正并提出宝贵建议,也欢迎推荐优秀的教学合唱曲,汇集各家之力,来充实完善我们的教材,以更好地满足新时期下音乐教育事业的需要。

目 录

第一章 合唱的基础知识	001
一、合唱的分类	001
二、合唱的声部	001
三、各声部的特色及音域	001
四、合唱队形	002
第二章 合唱的基本训练	004
一、合唱的呼吸训练	004
二、合唱的声音训练	006
三、合唱的节奏训练	013
四、合唱的共鸣	015
第三章 合唱的均衡	018
一、合唱的谐和	018
二、合唱的声部均衡	020
第四章 指挥的基本知识	025
一、指挥应具备的基本素质	025
二、指挥的基本姿势	025
三、指挥的基本动作	025
四、速度与力度	026
第五章 指挥的基本练习	029
一、指挥的基本图示	029
二、指挥的基础技术训练	030
三、多声部指挥技能	035
第六章 合唱指挥艺术的表演实践	040
一、合唱总谱的读法	040
二、指挥的案头工作	040
三、指挥动作的总体设计	043
四、指挥的表演艺术	043
第七章 常见中国合唱艺术体裁	044
一、古诗词合唱	044
二、民歌合唱	046

三、流行合唱·····	049
四、音乐剧合唱·····	052
五、合唱组曲·····	056
六、歌剧合唱·····	057
七、交响合唱·····	058

合唱歌曲排练之精析部分

1.《春雨沙沙》·····	060
2.《渔阳鼙鼓动地来》·····	067
3.《春游》·····	076
4.《在太行山上》·····	078
5.《雕花的马鞍》·····	083
6.《雨后彩虹》·····	089
7.《青春舞曲》·····	103
8.《半个月亮爬上来》·····	113
9.《牧歌》·····	116
10.《美丽的草原我的家》·····	122
11.《伏尔塔瓦河》·····	130
12.《茨冈》·····	135
13.《村民合唱》·····	148
14.《希伯来奴隶合唱:在幼发拉底河岸》·····	163
15.《梦幻曲》·····	175
16.《金黄色的云朵过夜了》·····	179

合唱歌曲排练之简析部分

一、同声合唱	
1.《铺满彩霞的前程》·····	184
2.《长城放鸽》·····	188
3.《〈诗经〉三首》·····	193
关雎·····	193
桃夭·····	198
采芣·····	200
4.《我们和你们》·····	203
5.《唱脸谱》·····	208
6.《山在虚无缥缈间》·····	214
7.《猜调》·····	219
8.《想你的365天》·····	224
9.《花》·····	240
10.《乘着歌声的翅膀》·····	246

11.《荒城之月》	254
12.《波罗维茨少女合唱》	258
13.《闲聊波尔卡》	263
14.《Away from the Roll of the Sea》(让海浪远去)	277
15.《Kaming Mag Ma Ni》(卖花生)	286
16.《春天里》	291
17.《欢乐的那达慕》	297
18.《在银色的月光下》	303
19.《道路》	306
20.《猎人合唱》	310
21.《卡林卡》(雪球花)	316
22.《当哪当哪》	325
二、混声合唱	
23.《菊花台》	330
24.《鸿雁》(Swan Goose)	337
25.《黑龙江的波涛》	344
26.《波西米亚舞曲》	357
27.《赞美自由》(Hymn to Freedom)	366
28.《在森林的那一边》	377
后记	383

第一章 合唱的基础知识

人的声带如同一件美妙的乐器,训练好的声音可以制造出各种各样的音响效果。人声的魅力需要我們不断地探索和研究,而合唱就充分挖掘了人声特点,用正确的训练手段人声发挥最大的潜能和表现力。

一、合唱的分类

以人声为分类依据,合唱可分为:同声合唱(Equal voices)和混声合唱(Mixed voices)。

同声合唱有高音和低音两个基本声部,根据具体合唱歌曲的演唱需要,每个基本声部还可以分为第一、第二两个声部,根据人声组合的不同又可分为:童声合唱(Children voices)、男声合唱(Male voices)、女声合唱(Female voices)。

而混声合唱一般指男声(变声之后)和女声组成的合唱,这是最常见、也最为人所熟知的混声合唱。当然也有其他混声合唱类型,如立陶宛青年男童合唱团就是男童加男声的混声合唱团,又如中国交响乐团附属少年及女子合唱团就是童声加女声的混声合唱团。

以伴奏为分类依据,合唱可分为:有伴奏合唱和无伴奏合唱。

以年龄为分类依据,合唱可分为:童声合唱、青年合唱、老年合唱。

以职业为分类依据,合唱可分为:职业合唱团(如中国国家交响乐团合唱团)和非职业合唱团。

二、合唱的声部

一般情况下,混声合唱分为四个声部,即女高音(Soprano,简称S.)、女低音(Alto,简称A.)、男高音(Tenor,简称T.)和男低音(Bass,简称B.)。

女声合唱(包括同声合唱)分为SI、SII和A.。

男声合唱分为TI、TII、BI、BII。

三、各声部特色及音域

1. 女高音声部

女高音声部分为第一女高音和第二女高音。

第一女高音声音特点:明亮、柔和、轻快,音域高且具有较强的穿透性;

第二女高音声音特点:圆润、宽广。

其音域及特点如下:

2. 女中音声部

女中音声部分为第一女中音和第二女中音。

第一女中音声音特点:充沛、结实、丰满;

第二女中音声音特点:浓厚、温和、稳健,音色接近男低音。

其音域及特点如下:

3. 男高音声部

男高音声部分为第一男高音和第二男高音。

第一男高音声音特点:柔美、明亮、清晰、具有穿透力;

第二男高音声音特点:充沛、坚实、抒情性较大。

其音域及特点如下:

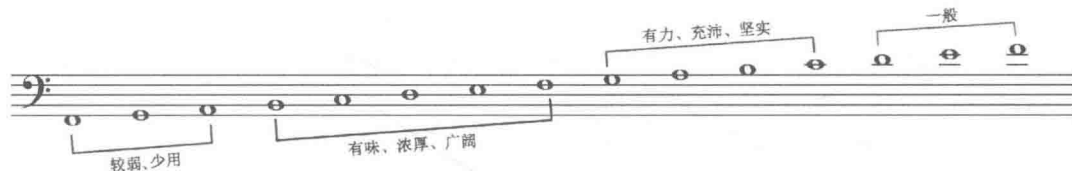
4. 男低音声部

男低音声部分为第一男低音和第二男低音。

第一男低音声音特点:有力、响亮、坚实;

第二男低音声音特点:宽广、浓厚、丰满。

其音域及特点如下:

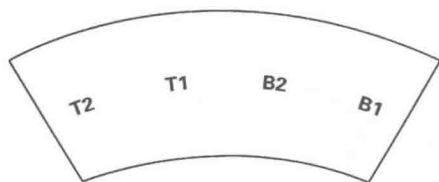
四、合唱队形

合唱队形的排列与合唱的协调音响有很大的关系。

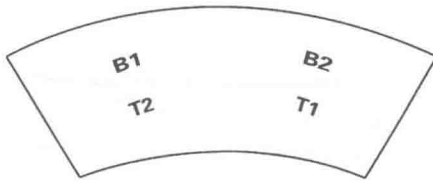
合唱队形要安排合理,无论哪一种排法,目的都是使各声部的声音均衡且能凸现出来,让合唱取得丰富的音响效果。

以下给出几个合唱队形以供参考。

1. 男声合唱

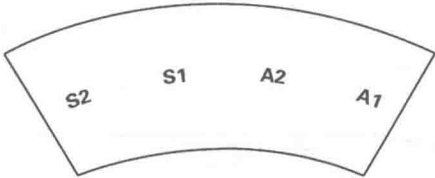

指挥

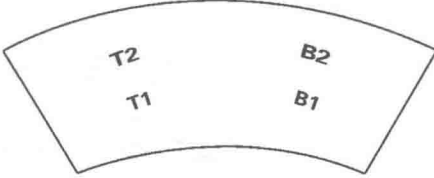

指挥

2. 女声合唱

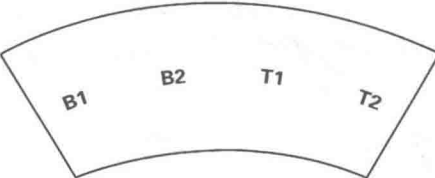

指挥

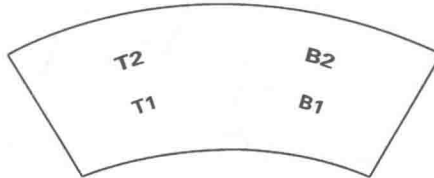

指挥

3. 男声无伴奏合唱

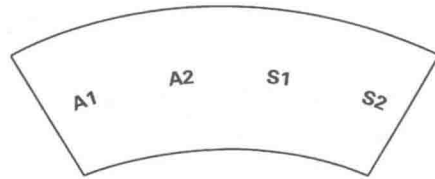

指挥

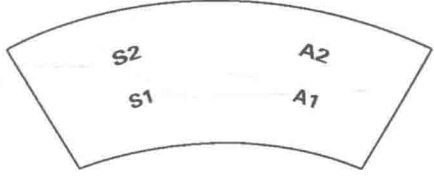

指挥

4. 女声无伴奏合唱

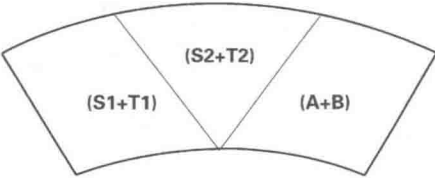

指挥

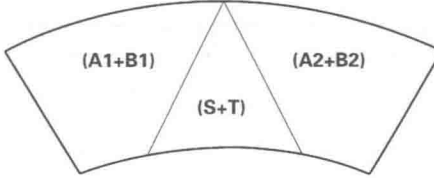

指挥

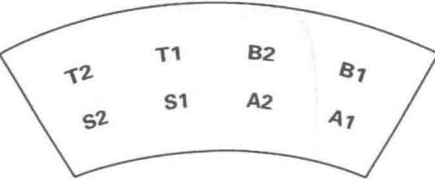
5. 混声合唱

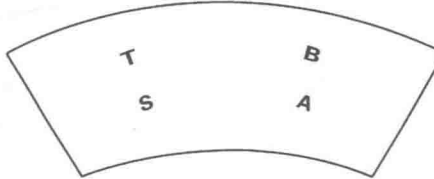
指挥

指挥

指挥

指挥

第二章 合唱的基本训练

一、合唱的呼吸训练

呼吸是歌唱的基础,气息是声音的原动力。有着良好的呼吸习惯和气息运用才能更轻松地掌握歌唱方法,因此只有进行必要的呼吸训练,才能更好地为歌唱提供源源不断的动力。

1. 呼吸的无声训练

无声并非不发出声响,而是不运用声带进行的声音训练。要求队员放松坐着(或站立),注意肩部放松,打开口腔,平稳吸气,吐气时可用清辅音[s]或[f]。

开始练习时,吸气和吐气时间尽量均衡,训练时可采用“慢吸慢呼”“快吸慢呼”“快吸快呼”“慢吸快呼”等方法,气息尽量要求平稳、均匀,注意在练习过程中腰部要控制气息,切忌在呼吸过程中抬肩和过度挺胸。

◆ 练习 1

练习提示:该练习体会腰部气息的饱满和控制,[s]吐气要均匀、流畅,注意练习过程中不得出现耸肩、颈部绷紧的不良呼吸状态。

◆ 练习 2

练习提示:该练习需注意在辅音发出的同时,感受腰部气息的弹跳,刚开始用慢速使每一个辅音清晰且有爆发力,随后加快速度,加强气息支持。

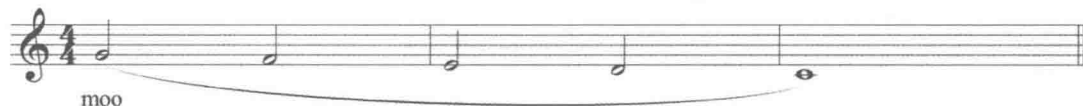
2. 呼吸的有声训练

◆ 练习 1

练习提示:该练习以变换元音为主,要求在变换元音时,气息保持均衡、流畅。

◆ 练习 2

练习提示:该练习体会音阶下行时,元音[u]要有一种向外吹气的感觉。

◆练习3

练习提示:该练习要求在整个上行音阶和下行音阶演唱过程中,腰部要控制好气息,使气息均匀地用在每个音符上,保证气息的流畅以及对音量大小的控制。

以上三条练习建议采用“慢吸慢呼”的方法,按半音模进练习,体会在不同音区的吸气状态。

◆练习4

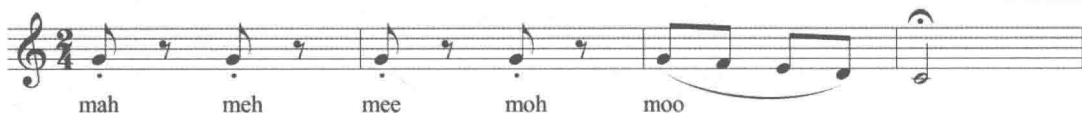
练习提示:该练习中,每次跳音时要找到腰部向外扩张的感觉,跳音要唱得短促、有弹性,中间不允许换气,最后一个长音舒展呼气,收音干净、利落、果断。

◆练习5

练习提示:该练习强调在每个附点八分音符的腰部扩张,还要注意到后面紧接的十六分音符也需要腰部向外扩张,因此在吸气的时候尽量要吸饱满,[i][a]唱得要统一。

◆练习6

练习提示:该练习结合了跳音与长音的呼吸训练,前面跳音部分每个音节都要唱得饱满且不浪费气息,后面的长音要保持好声音和气息的均衡连贯。

以上三项练习建议采用“快吸快呼”的方法,按半音模进练习,体会在不同音区的吸气状态。

◆练习7

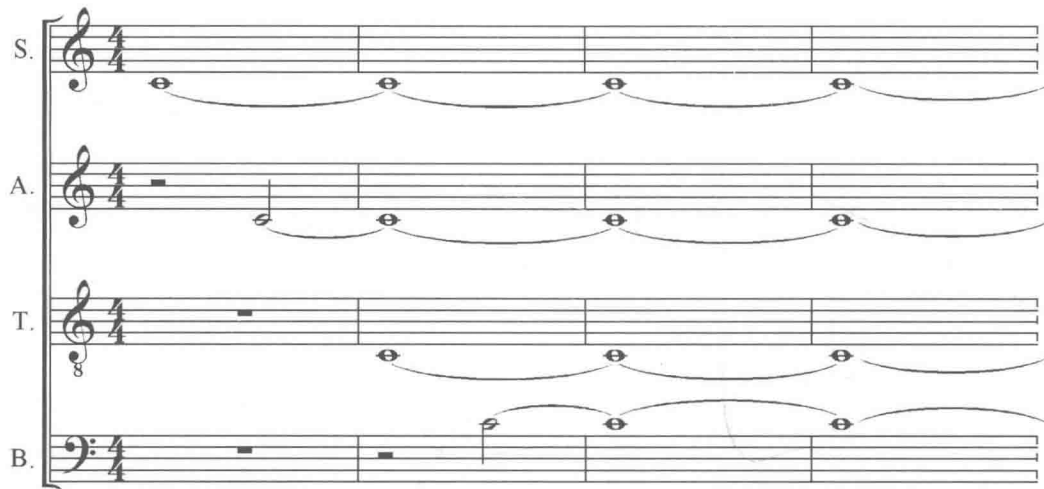

练习提示:该练习主要针对气息的连贯性和歌唱的律动性,注意三连音时值及逻辑重音,不可忽快忽慢。

3. 循环呼吸

循环呼吸(Circular Breathing)本来是一种吹奏乐器的技法,但用在合唱训练技术范围内,与乐器吹奏技法不同,即在合唱队音量保持的同时,队员以无序的方式偷换气息。循环呼吸只有合唱艺术里面有,独唱和重唱都不可能。训练循环呼吸时两个原则:①不减低音量;②口型不能改变。

◆练习 1

练习提示:各声部依次进入,共鸣位置不动,呼吸时不闭口,同时倾听邻近同伴的演唱,别人正在换气时自己不能同时呼吸,待别人完成呼吸重新加入演唱时,顺着集体的音响收住声音,两肋微张,腹部扩张,吸气后再以同样音量和音色加入演唱。

二、合唱的声音训练

1. 合唱的起声

在训练合唱的过程中,起声的统一是极其重要的,起声的准确性首先就决定了声音是否能够融合在一起,就如同我们看到震撼人心的阅兵大典,举手投足必须高度统一才会给人带来视觉上的震撼。合唱起声是在歌唱的时候发声最开始的一瞬间,起声分为激起和缓起两种,好的起声对整个乐曲有着至关重要的作用。

1) 激起

激起是合唱的主要起声法。这种方法是开始发声前,调整气息,在一瞬间声带迅速闭合发声。这种发声一般用在起声力度比较强的作品,或者需要表达某种语气的时候。

谱例 1:《第九交响曲(合唱)》节选

席勒词
贝多芬曲

具体做法如下:发声前准备好气息的支持,声带的闭合,共鸣腔的打开,意识中想好所要发声的音高、音量、音色并做好相应的器官状态的准备,以横膈膜的突然向下挤压和恰如其分的气流冲击

声带而发声,发声干净、整齐而有弹性并带有音头的声音。

2) 缓起

缓起这一起声方式的主要特点是先出气再发声,音响力度较弱,虽然没有音头,但是也要求整齐地发声。这种发声一般用在比较缓和轻柔的作品处理上。要注意的是这种小音量的弱声不等于松弛的轻声,相反要求更集中,更有力。

谱例 2:《在水一方》节选

琼瑶填词

林家庆曲

金巍改编合唱

还有一种缓起的起声方式叫作半声(sotto voce)。这种起声方式同样先出气。不同的是,通过气息和声带的控制,能够更好地追求音色的柔和度和统一性,最终发出具有很强穿透力的声音,获得良好的共鸣。

谱例 3:交响合唱《木兰辞》节选

北朝民歌

石夫 陈家海曲

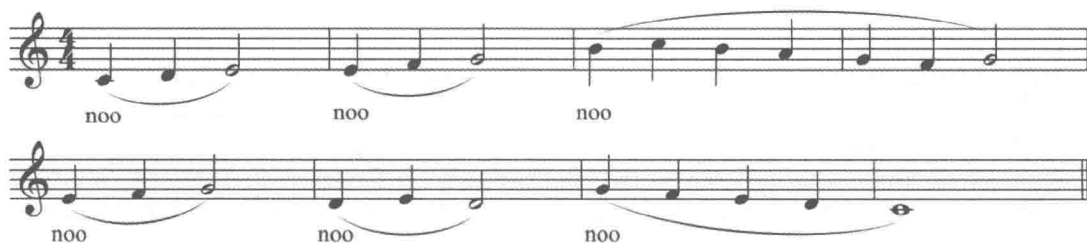

2. 常见的合唱唱法训练

除了起声,训练合唱的声音需要根据作品的不同使用不同的训练方法,在这里介绍几种常见合唱演唱方法的训练。

1) 连音(legato)唱法

◆ 练习 1

练习提示:需要运用“慢吸慢呼”的技巧,平稳连贯地唱每个乐句,每个音发出之后,要注意将音的色彩延续到结束。连音唱法在流动旋律中一定要注意均匀,尽量不在呼吸运动中改变了口腔状态。

◆练习 2

练习提示:注意三连音时值的准确性、气息的流畅,在起音处保证良好的吸气状态,颞颌关节打开,体会[a][i]母音沿上颚均匀流出。

◆练习 3

练习提示:注意发[o]母音时口腔的圆润,小节内不要有太大起伏,声音向上颚处找集中点,气息给予强有力的支持。

◆练习 4

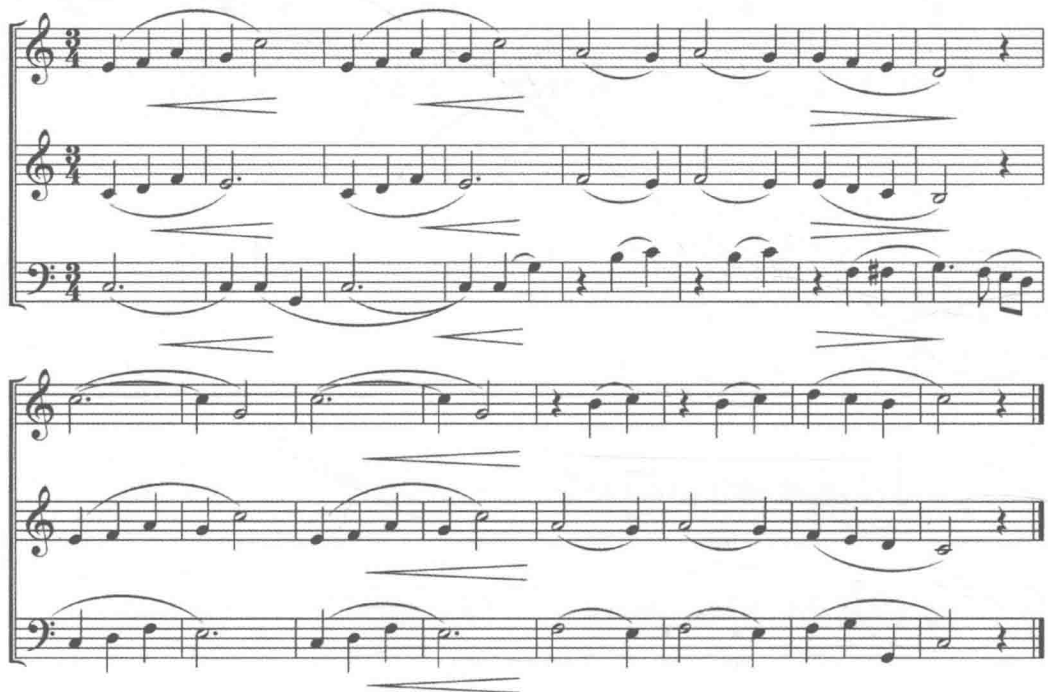

练习提示:此项练习为弱起小节,注意旋律的流动性,换气后不要因为气息饱满而唱得力度过于太强,保证换气之后力度与前面旋律的统一、连贯性。

在进行单声部统一训练后,可进行三声部、四声部练习,如练习 5 和练习 6,练习过程中可更改不同元音或填入适当音节。

◆练习 5

《国民基础视唱教程》节选

◆ 练习 6

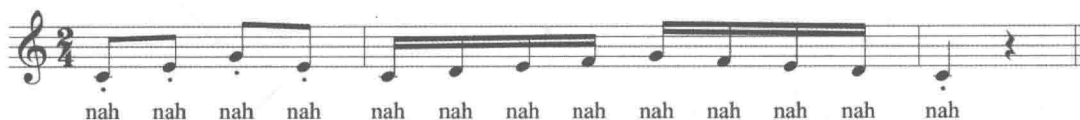
《国民基础视唱教程》节选

2) 跳音(staccato)唱法

这种唱法要求声音轻巧灵活,起声要用激起的硬起声,声音要有颗粒感且音响饱满,练习时先用单一母音练习,再用变化母音。

◆ 练习 1

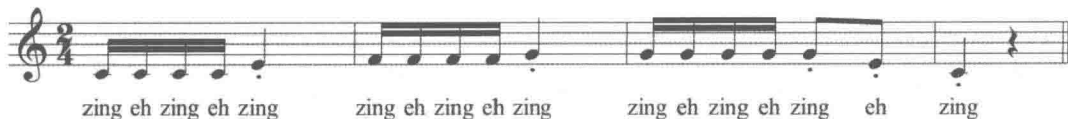
练习提示:吸气动作要迅速,发声要有颗粒感,体会腰部肌肉的弹跳,切记不可“拖泥带水”。

◆ 练习 2

练习提示:该练习分别用舌部声母[d]和唇部声母[b]带元音,练习速度从慢到快,气息饱满以保证发音清晰、元音准确。

◆ 练习 3

练习提示:在气息饱满且有弹跳性的同时,注意齐齿韵母[ing]与元音[e]的转换,元音[e]要在[ing]的共鸣位置上演唱,不可调位置,同时注意[e]不要发音太直白。

◆练习 4

练习提示:该练习为二声部跳音训练,注意跳音与气息的相互支撑,演唱前气息要吸深且饱满,发[ü]母音内口要尽量竖张,速度先尽量放慢以保证声音清晰且具有颗粒感。

三声部拓展练习如下:

3) 连跳音(portato)唱法

这种训练要求气息的连贯性与声音的头声高位的配合,与此同时,注意在连跳音处一定要运用腰部的气息来控制时值,否则只单纯用声带收声很难产生共鸣。

◆练习 1

