

新时期合唱

的多元化发展 与艺术创新研究

◎ 黄智敏 著
陈志红

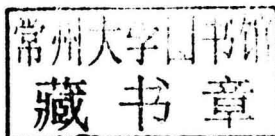
XIN SHIQI
HECHANG
DE DUOYUANHUA
FAZHAN YU YISHU
CHUANGXIN YANJIU

电子科技大学出版社

新时期合唱的多元化 发展与艺术创新研究

黄智敏 陈志红 著

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新时期合唱的多元化发展与艺术创新研究/黄智敏, 陈志红著. -- 成都: 电子科技大学出版社, 2017.4
ISBN 978-7-5647-4314-7

I.①新… II.①黄… ②陈… III.①合唱-研究-中国 IV.①J616.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第074067号

新时期合唱的多元化发展与艺术创新研究

黄智敏 陈志红 著

策划编辑 李述娜

责任编辑 王 坤 罗国良

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段159号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 北京一鑫印务有限责任公司

成品尺寸 185mm × 260mm

印 张 15.25

字 数 351千字

版 次 2017年4月第一版

印 次 2017年4月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-4314-7

定 价 52.00元

版权所有, 侵权必究

前言

合唱是声乐艺术的最高表现形式，具有丰富的表现力、感染力和广阔的表现范围，是具有极高审美价值和较高层次美学内涵的艺术形式。合唱艺术是所有艺术中最具有大众性、参与性的艺术，它最易抒发人的内心情感，凝聚人们心灵。合唱（Chorus）作为西方音乐文化的一个重要组成部分，有着悠久的历史，而传入我国只有百年的时间。随着社会经济的飞速发展，我国的合唱艺术取得了长足的发展与进步。在社会功能方面，合唱对于国家、社会、家庭的和谐以及培养高素质的人才与公民的促进作用是巨大的。

合唱艺术历史悠久，其气势之宏大、声势之浩大以及规模之庞大，震撼着人们的心灵。且随着社会的发展，合唱艺术也不断地体现出了其自身的现代性与多元化发展的趋势。合唱已经成为一种贴近大众生活的音乐活动，人们现在不会只是单一地从听觉上来评价一个合唱是否好听，他们还会考虑视觉的感受。正因为如此，越来越多的表演形式加入合唱表演，如舞蹈、朗诵、乐队等各种新元素的加入，使合唱艺术的发展有了新的进展。

本书结合国内外合唱艺术的源流及发展，探讨新时期合唱的多元化发展方式、途径以及具体表现，为合唱艺术的创新发展做了进一步的研究。由于时间紧迫，加之笔者水平有限，书中难免有不尽如人意之处，因此，非常期盼得到专家、学者们的宝贵意见，以便使本书能够不断地修正、完善。

目录

» 绪 论 / 001

- 第一节 合唱艺术的文化态势 / 002
- 第二节 合唱语境的文化境界 / 005
- 第三节 奉献社会的合唱艺术哲学思想 / 006

» 第一章 合唱的艺术特征及表现 / 007

- 第一节 合唱的特征及功能 / 008
- 第二节 合唱的类别及体裁 / 014
- 第三节 合唱的表演形态及声音特点 / 021
- 第四节 合唱的演唱特质和技能 / 023

» 第二章 合唱活动的艺术传播 / 031

- 第一节 合唱艺术与音乐的传播目标 / 032
- 第二节 合唱艺术的传播形式 / 036
- 第三节 中国合唱艺术在海外的传播 / 043
- 第四节 大学生合唱活动的传播发展 / 049

» 第三章 西方合唱艺术的源流 / 057

- 第一节 西方合唱的萌发、奠基与形成 / 059
- 第二节 西方合唱艺术的成熟与发展 / 065
- 第三节 西方合唱艺术的现代转型 / 074

» 第四章 中国合唱艺术的历史概述 / 079

- 第一节 萌芽——学堂之歌 / 080
- 第二节 传播——新文化运动时期 / 085
- 第三节 发展——抗战前后 / 088
- 第四节 繁荣——中华人民共和国建立初期 / 097
- 第五节 普及——“文革”时期 / 105
- 第六节 深化——改革开放时期 / 107
- 第七节 展望——21 世纪 / 113

» 第五章 新时期中国合唱艺术对西方传统合唱范式的突破 / 117

第一节 后现代主义文化语境下的“范式” / 118

第二节 关于合唱的世界性与民族性 / 119

第三节 突破传统欧洲合唱边界和规则 / 125

第四节 解构传统欧洲合唱理念和形态 / 131

» 第六章 新时期合唱艺术的多元化融合 / 139

第一节 传统合唱概念的突破与跨界 / 140

第二节 合唱音乐创作中的“新人声”与“新音响” / 142

第三节 后现代文化视角下的中国合唱多元化形态 / 145

» 第七章 新时期合唱多元化发展的必要性 / 157

第一节 合唱艺术多元化发展的主要因素 / 158

第二节 合唱艺术多元化发展路径的构建 / 159

第三节 中国合唱多元化道路的必然趋势 / 161

» 第八章 中国新时期合唱艺术多元化发展的具体表现 / 163

第一节 作品创作与审美风格的多元化 / 164

第二节 合唱作品音乐风格的多元化 / 169

第三节 合唱作品演唱风格的多元化 / 173

第四节 合唱表演形式与风格的多元化 / 176

第五节 合唱声音训练的多元化 / 178

第六节 合唱团构成的多元化 / 179

» 第九章 中国新时期合唱艺术发展方向与创新趋势 / 181

第一节 中国新时期合唱艺术取得的成绩 / 182

第二节 合唱艺术发展中存在的问题与不足 / 184

第三节 新时期合唱艺术发展的思考与建议 / 186

第四节 新时期合唱艺术道路的创新和探索 / 188

» 第十章 合唱艺术表演的评价与鉴赏 / 197

第一节 演唱曲目与声音质量 / 198

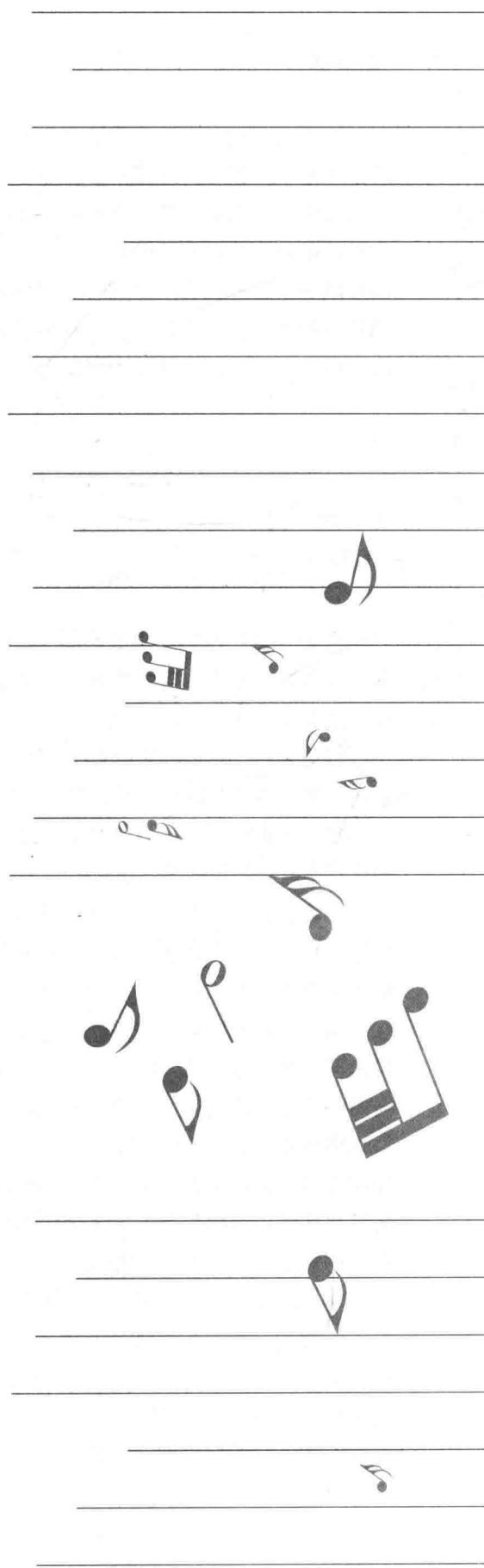
第二节 歌唱能力与合唱特性 / 201

第三节 合唱艺术的表现原则 / 204

第四节 合唱作品鉴赏 / 206

» 参考文献 / 236

绪论

合唱艺术的发展,推动了合唱表演水平的提高,同时也使得指挥艺术人才大量涌现;指挥艺术水平的提升,又推动了合唱艺术的繁荣。合唱的艺术表演离不开指挥,指挥更离不开合唱团队。合唱起源于社会普通团体的集体歌唱活动,经过漫长的历史发展,逐渐形成了具有专业团体表演水平的合唱艺术,又从专业团体合唱艺术,普及到社会各阶层,在专业合唱团体的引领下,社会阶层的合唱文化进一步上升到合唱艺术,向专业合唱表演水准靠近。合唱是一种表演艺术,是一种从社会群体中发展起来,经过专业团体的历练,达到一定的艺术高度后,又回到社会群体中服务大众的艺术。

第一节 合唱艺术的文化态势

一、西方合唱文化发展概述

公元9世纪左右出现的一部名为《音乐手册》的手抄本专著,是西方有记载的最早的复调音乐资料。专著里有我们现在所称的“奥尔加农”音乐作品。多声部复调音乐的产生,对于促进复调音乐的发展和进步具有划时代的意义。

西方合唱作品的发展过程,基本上与西方音乐流派的衍变相统一,因此,掌握西方音乐流派的发展脉络及其特点,对合唱作品的表演和欣赏有特殊的意义,既有助于全面认识合唱艺术历史遗产,也能帮助我们把握现代音乐的发展方向。了解各时期合唱作品的表演风格与特征,对于指挥及演唱者而言是必不可少的,十分有利于排练、演出,有利于合唱队的训练和建设。

西方合唱作品的风格特征,基本上可以按照西方音乐史的各个时期去掌握。作曲家在创作中表现出来的个性称为风格,彼此相似或者接近的个性集中起来就形成了流派。在相同的历史条件下,艺术家们的思想感情和思维方式容易接近,气质、方法、取材容易类似并且相互影响,于是形成某种流派,这是流派通常出现于一定历史时期的原因。同时期可能出现多种流派,或接近或对立,它们在音乐史上发挥各自的影响,其中起主导作用的思潮就代表该时期的主流,称为时代风格。不过,风格的形成与发展并不服从时代的划分,同时代的作品可以风格不同,一定的风格也可以跨越不同的时代。何况合唱作品的诞生也许更为特殊。例如前人创作的歌曲被后人编成合唱曲,著名歌曲会有几个合唱版本流传,有时原本影响不大的歌曲被编成合唱作品后大大增色而影响扩大。歌曲作者或合唱编配者往往采用不同时代流派的创作手法,将其巧妙地融合在一部成功的作品之中。社会的文化现象是复杂而多变的,一部作品的风格特征,只能从具体作品本身来研究确定。

欧洲的合唱艺术虽然源远流长,但真正形成多声部合唱艺术的时间大约是在15世纪前后(文艺复兴时期),在此之前,均以单声部演唱形式为主。因此应该说,欧洲真正的合唱艺术是从15世纪初开始的。在相当长的时期内(包括15世纪以前),实用性宗教音乐是欧洲合唱艺术赖以生存和发展的主要存在形式。因此,即使是现在,大多数非宗教甚至纯艺术性合唱(作品)活动,仍或多或少地带有宗教音乐表现的影子。巴洛克时期以前,主要是无

伴奏合唱，并以教会复调音乐为主，一般是在教会礼拜仪式中用拉丁语演唱，如弥撒曲、圣母颂歌、安魂曲、圣母悼歌、感恩赞、哀歌等（并使用阉人歌者）；同时，也有世俗题材，或介于宗教和世俗之间题材的合唱音乐，一般使用母语演唱，也有采用乐器伴奏的情况，如牧歌、经文歌等。

随着时间的推移，原在罗马天主教礼拜仪式上演唱的弥撒曲（对西方音乐发展影响很大的一种宗教音乐形式，名称出自仪式结束词“礼毕，会众退席”，基本结构由五个部分组成：慈悲经、荣耀经、信经、圣哉经、羊羔经）和安魂曲（用于天主教追悼死者仪式的套曲，一般分八段），在许多巴洛克后期和后世作曲家的笔下变成了非宗教礼拜仪式上的音乐作品。例如：巴赫的《b小调弥撒曲》，虽然保持着早期弥撒曲的基本结构，也用拉丁语演唱，但在每一个部分都增加了许多表现世俗情感的乐曲内容（即分曲），使之成为结构非常庞大的作品。特别是荣耀经和信经，各自又包含8个分曲，有独唱、二重唱、合唱。规模之大，根本无法在礼拜仪式上演唱，其声乐和器乐相结合的形式也是与罗马天主教音乐背道而驰的。勃拉姆斯的《德语安魂曲》完全打破了早期教会安魂曲的结构框架，不用拉丁语演唱，唱的是根据马丁·路德翻译的《圣经》中经选择而成的7段德文歌词，并用乐队和管风琴演奏。

巴洛克初期，出现了“清唱剧”和“康塔塔”（歌剧也同时出现）。康塔塔和清唱剧的内容有宗教题材，也有世俗题材，二者自巴洛克时期以来的发展趋势是：从教堂音乐转向世俗音乐，从复调音乐转向主调音乐，从室内乐性质的声乐体裁转向交响乐性质的声乐体裁。这为合唱艺术的发展提供了更广阔的空间，人类的歌唱艺术从此有了可以表现重大题材，容纳更多艺术内容的大型体裁和表演形式，而且是远远早于器乐的大型体裁。早期的清唱剧是一种宗教题材的歌剧，并不是只唱不演的清唱剧。到了17世纪中叶，意大利作曲家卡里西米所做的清唱剧奠定了我们现在习以为常的清唱剧模式。

巴洛克时期的合唱音乐开始注重感情和音乐的装饰性变化（此前不主张表现情感，并反对音乐过于花哨，在节奏方面忽略小节线的作用），其特点为：前期以复调为主，后期逐步向主调过渡，肯定了小节线划分强弱规律的作用；创作方面大量使用数字低音的手法。

古典时期与浪漫时期的合唱艺术在形式和体裁方面并无太多的变革。只是从贝多芬开始，以及马勒等人为了使交响音乐具有更恢宏的感染力和更深刻的表现力，在交响曲中加入合唱部分（如贝多芬的《第九交响曲》、马勒的《大地之歌》等），但在创作技法和表现内容方面却有了较大的变化和长足的发展，其具体体现在三个方面：一是音乐织体的变革，即将复调音乐的创作形式，改变为以主调音乐为主；二是提出了多声部写作，即把“对位”为主要作曲手法，改变为以“和声”音响为主要听觉，曲式结构进一步明确，器乐的作用进一步加强，并大量运用变和弦、半音阶等；三是音乐表现更偏向于强调结构、力度、速度对比及色彩的强烈对比，大量出现标题性作品，作者和表演者可尽情地表达个性。

欧洲的合唱艺术和宗教音乐有着密切联系，从欧洲音乐史中我们可以看到，不仅文艺复兴时期的作曲家帕莱斯特里那、拉索、许茨，乃至巴洛克时期的巴赫、亨德尔写过大量的宗教音乐，其后的许多作曲家都写过以宗教为题材的音乐。比如海顿的清唱剧《创世纪》、凯鲁比尼的《F大调弥撒曲》、贝多芬的清唱剧《基督在橄榄山上》、柏辽兹的清唱剧《基督

的童年》、门德尔松的清唱剧《以利亚》、李斯特的清唱剧《耶稣基督》、古诺的《圣塞西勒庆典弥撒曲》、勃拉姆斯为悼念母亲而写的《德意志安魂曲》、德彪西的《香颂曲》，以及舒伯特、圣桑等人都写过清唱剧和弥撒曲。他们的作品在不同程度上对合唱艺术的发展起了重要的作用。20世纪，特别是在20世纪的中后期，合唱艺术在保持了巴洛克时期以来的传统形式、内容特点以外，可表现更广泛内容的单乐章合唱体裁被广泛使用。

二、中国合唱文化发展概述

我国合唱艺术的兴起，还是近百年的事。许多作曲家在各个时期根据不同题材、不同内容选取不同体裁，从各个侧面用多种技法进行尝试，创作了大量成功的合唱曲，为我国合唱艺术的发展做出了巨大的贡献，如李叔同的《春游》，萧友梅的《五四纪念爱国歌》和《春花月夜》，赵元任的《海韵》，黄自的《抗敌歌》《旗正飘飘》和清唱剧《长恨歌》，贺绿汀的《垦春泥》《游击队歌》和《胜利进行曲》，江定仙的《为了祖国的缘故》，李惟宁的《玉门出塞歌》，陈田鹤的清唱剧《河梁话别》，刘雪庵的四部合唱曲《长城谣》，夏之秋的最后胜利是我们的》，陈洪的《上前线》，冼星海的《九一八大合唱》《生产大合唱》《黄河大合唱》，吕驥的《凤凰涅槃》，马思聪的《祖国大合唱》《春天大合唱》，张文纲的《飞虎山大合唱》，瞿希贤的《红军根据地大合唱》，朱践耳的《英雄的诗篇》，肖华作词，晨耕、生茂、唐诃、遇秋作曲的《长征组歌》，屈文中的合唱诗篇《黄山，奇美的山》，王祖皆、张卓娅的大合唱《南方有这样一片森林》，陆在易的音乐抒情诗《蓝天、太阳与追求》，田丰的合唱组曲《云南风情》，刘炽的《祖国颂》，郑律成的《江上的歌声》，朱践耳的《接过雷锋的枪》，张敬安、欧阳谦叔作曲，严良堃改编的《放下三棒鼓，扛起红缨枪》，周巍峙作曲、罗忠镕改编的《十里长街送总理》，李遇秋的《八一军旗高高飘扬》，施光南的《在希望的田野上》，王世光的《长江之歌》等。还有一些作曲家，根据中国民歌、说唱音乐、戏曲音乐、古典诗词、《诗经》进行改编或创作的合唱曲或无伴奏合唱曲，如郑志声的《满江红》，江定仙的《鹿鸣》，谭小麟的《正气歌》，贺绿汀的《东方红》，王震亚的《阳关三叠》，谢功成的《阿拉木汗》，麦丁的《远方的客人请你留下来》，李群的《茉莉花》，瞿希贤的《牧歌》，王方亮的《三十里铺》《信天游》和《红军哥哥回来了》，李焕之的《八月桂花遍地开》《胡笳吟》，赵开生、黄贻钧、司徒汉等的《蝶恋花·答李淑一》，中央乐团集体创作的交响音乐《沙家浜》，金湘的民族交响组曲《诗经五首》，关乃忠的《白石道人词意组曲》，黄白的儿童合唱组歌《乡村童趣》，陕西文艺工作者集体编曲的《山丹丹开花红艳艳》等等，不胜枚举。

中国合唱艺术能迅速发展的另一方面条件，是学校音乐教育的兴起和社会歌咏运动的广泛开展。历史上，早在1896年，上海交通大学的前身——南洋公学，就开始设置了音乐课。进入20世纪后，学校乐歌课逐渐成了新风尚。1912年以后，教育部多次对师范学校、普通中小学颁布了要在各类学校中开始乐歌课的规定。这期间的合唱形式，虽然主要是齐唱，但为多声部合唱提供了有利的基础。自1919年吴梦非、刘质平、丰子恺筹办成立了私立上海专科师范学校起，随着音乐教育逐步正规化，合唱艺术专业化人才的培养也步入了正轨。1931年九一八事变后，国民政府采取不抵抗政策，全国人民救亡图存的呼声日益高涨，

在中国共产党的领导下，掀起了挽救民族危亡的抗日不救亡运动。1935年，由聂耳、吕骥组织的“业余合唱团”和上海基督教青年会刘良模组织的“民众歌咏会”，在中国共产党和左翼音乐工作者的积极支持下，开展了大量的救亡合唱活动。至1937年七七事变前后，一个轰轰烈烈的抗日救亡歌咏运动在全国达到了高潮，海外华侨也开展了救亡歌咏活动。1939年新音乐社的成立，以及1940年元旦《新音乐》杂志的创刊，在国民党统治区内团结了一大批音乐工作者，对抗日救亡歌咏运动起到了推动作用。1946年，中华音乐院在上海成立，师生们在基层组织了不少合唱队，投入到反饥饿、反内战、反迫害运动中，形成了继抗日救亡歌咏运动后的又一次群众歌咏热潮。

第二节 合唱语境的文化境界

语境即语言环境，包括语言因素，也包括非语言因素。时间、空间、情景、对象、话语前提等与语言使用有关的都是语境因素。语境这一概念最早由波兰裔英籍人类学家马林诺夫斯基于1923年提出。他区分出两类语境，即情景语境和文化语境。合唱语境，涵盖了合唱教育、技能表演、合唱文化、合唱活动等方面以及与合唱相关的歌唱语言、歌唱情感、钢琴伴奏、形体伴舞等表演因素。合唱语境的文化境界，在一定层面上反映出社会文化的发展状况。合唱艺术水平的提高，是一种社会音乐文化审美的提升。

合唱教育以及合唱文化活动是培养人们道德情操和团队合作精神的一种重要审美形式。对于学校来说，合唱教育具有普及面广的特点，大力开展合唱教育活动，能培养学生对合唱音乐的兴趣，提高个人艺术修养，加强团队合作意识和集体主义、爱国主义精神等方面的教育，能启迪心智、净化心灵，使学习和生活更富有活力。对社区而言，合唱活动具有省钱省力的特点，参加合唱活动的基本上都是一些中老年人，社区合唱团不定期组织的各种文化活动，愉悦了自己的身心健康，营造了良好的社会氛围。近年来，随着国家各种媒体大力宣传合唱文化活动的开展，在各个学校、社区都涌现出多姿多彩的合唱团队，用不同的合唱形式，诠释着学校文化和社区文化的发展境界。

在学校开展合唱活动，合唱艺术教育得到了极大的普及，许多学校都组建了自己的合唱团，在众多比赛和活动中成为一道靓丽的风景，更成为宣传校园文化的窗口。通过集体的努力，使更多观众领略到学生合唱团的青春活力和无限魅力。由此可见，在学校组建一支高水平的合唱团，对于推动校园文化建设具有不可替代的作用。

社会合唱活动，是指社会上各种形式的，主要包括社区、街道等一定的区域范围内的合唱活动。在社区开展合唱活动，可以与乐队、舞蹈队结合起来，发展社区文化，强化社区群众的主人翁意识，倡导特有的、健康的民风民俗，增强社区居民的归属感，维系社区良好的人际关系，提高居民的生活质量。当下活跃在社会舞台上的合唱团组织形式多样，不仅有老年合唱团、少儿合唱团，还有职工中的唱歌爱好者组成的合唱团。社会各合唱艺术的发展，能更好地展示出企业与社区街道的人文精神风貌。当下，中外合唱艺术活动丰富多彩，部分

合唱团体的表演具有相当高的艺术水准,我国的合唱表演,在世界上频频获得大奖,引起世界的瞩目,更有力地推动了我国合唱艺术活动的发展。

第三节 奉献社会的合唱艺术哲学思想

合唱艺术的发展,在一定程度上反映了社会文化的进步和繁荣。合唱已经成为人民群众文化生活中不可缺少的活动。合唱活动的开展,对建设和谐社会环境,培养人们树立正确的世界观、人生观、价值观具有现实意义。合唱艺术对培养和丰富人的高尚情操具有独特的作用。好的合唱作品具有震撼人心的力量,能使人团结、和谐向上,能净化人的灵魂,陶冶情操,从而达到完美崇高的思想境界。

合唱艺术能使表演者心心相印,声声相和。合唱的内在感染力作用于人的情感,能引起人们的共鸣和联想,以潜移默化的方式影响表演者的内心世界,进而提升表演者思想道德情操,培养其良好的精神面貌和意识观念。

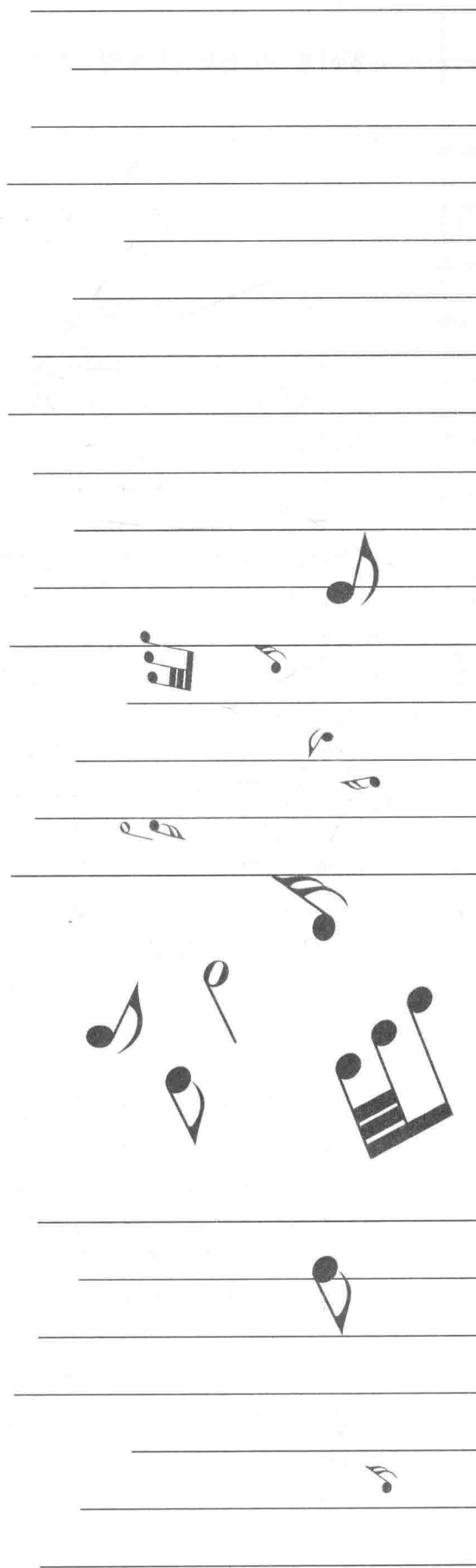
在全社会大力提倡遵守“道德规范、团结友善、敬业奉献、文明礼貌、助人为乐”的基本道德规范下,合唱艺术活动的广泛开展,既洋溢着中华民族的传统美德,陶冶民族精神,又体现出鲜明的时代特色,同时也为促进改革发展、维护社会稳定、加强和谐社会建设,提高广大人民群众文化素质和改善人民生活质量做出了贡献。

合唱文化包含的层面较广,从理论角度讲,主要是指中外音乐曲谱、歌词、合唱理论、合唱技能知识、人文思想道德、民族精神、指挥知识、指挥技能知识等;从实践角度讲,主要是指多声部歌唱表演、舞台审美表演、团队精神文明体现。合唱文化具有多元文化的特征,合唱活动的开展越来越受到人们的关注。人们在合唱活动过程中,身心得到愉悦,审美能力得到提升,了解了中外合唱作品思想的情感表达。合唱增进了人与人之间的思想交流,促进了国与国之间、民族与民族之间、社区与社区之间、学校与学校之间的文化传播。

音乐语言是合唱过程中,观众与表演者之间欣赏与交流的载体,音乐旋律具有情感表达的作用,是人与人之间情感联系的桥梁。在合唱活动中,我们演唱外国作品,可以与其他国家的人民进行思想沟通;演唱具有民族特色的合唱作品,可以促进各民族之间的思想情感交流;在本行业内进行合唱活动,能起到增强团队精神凝聚力的作用。合唱活动,越来越受到人们的关注,它起到了在人文思想、审美、民族精神、民族文化等方面的传播作用,具有沟通人与人交往、人与社会交往的社会价值。

第一章

合唱的艺术特征及表现

第一节 合唱的特征及功能

一、合唱的艺术特征

作为一种群体性、多声部的声乐艺术表现形式，合唱的艺术特征十分鲜明，与独唱、重唱、对唱等其他类型的声乐表演形式有明显区别。归纳起来，主要表现在群体性、多声性、多样性和共同性四个方面。

1. 群体性

合唱是由两组或者两组以上的演唱者同时演唱两个或两个以上的声部，合唱的每个声部至少要有三人以上，一个最小型的混声四部合唱团队，至少也要有 12 人以上。合唱表演的参与者是一个歌唱群体，因此，较之一个独立的个体而言，其表现具有鲜明的群体特征。在保持音乐风格、唱法、声音高度统一的前提下，个人音质存在的差异交融在一起，使得合唱群体的音色变得十分丰满，它所形成的群感音色，具有很强的感染力，整体的个性特征十分鲜明。由这样的群体担任的演唱，更便于生动表达丰富的音乐意境和人的多重情感。

2. 多声性

合唱是多声部的声乐表演艺术形式。混声合唱的基本形式是混声四部合唱。根据内容和形式的需要，作曲家常会在创作时增加更多的声部，以表达内心的情绪和乐思，因此，合唱队除了演唱混声四部合唱作品以外，常常要演唱混声六部、八部甚至更多声部的作品。

因为合唱可涵括的声部比较多，既可以演唱完整的和声，还能容纳复调、对位等复杂的织体变化。多声部的创作手法又为合唱构建了纵向的和声效果和立体的音乐音响，从而产生了多层次、多色彩的艺术特点，多种织体的变化给合唱作品的处理与表现提供了更为丰富的、可拓展的空间，大大增强了合唱的艺术表现力和感染力。

3. 多样性

合唱具有显著的多样性艺术特征，有着较强的表现力和丰富的表现手段。归纳起来，主要有如下几个方面。

(1) 音域宽广

混声合唱包括男高音声部、男低音声部、女高音声部、女低音声部四个基本声部。为了作品的需要，每个声部又常常再分为两个或三个分部（如女高音声部还可以再分为第一女高音声部、第二女高音声部甚至第三女高音声部等）。这样，混声合唱的声部数量最多可以增至 8~12 个声部。它的总音域从最低音到最高音可达到四个八度甚至更宽。宽广的音域使合唱在艺术表现上有了更大的起伏空间，无论是高亢还是低沉的情绪，都能表达。宽广的音域使合唱的音响更具厚度和立体感，为各种和声变化和织体变化提供了可能，为塑造更为复杂的音乐音响提供了可能。

(2) 音色丰富

混声合唱的音色十分丰富。四个基本声部中分别包含了若干声部类型,如女高音声部包含了花腔女高音、抒情女高音和戏剧性女高音;女低音声部包含了女中音和女低音;男高音声部包含了抒情男高音和戏剧性男高音甚至次男高音等;男低音声部包含了男中音、男低音和特殊男低音。多种声部类型的声音组合在一起,使合唱在音色的使用上有了多种组合的可能性和可选择性(既可以高低组合、男女组合,也可以分类单独使用,分与合本身就是一种有效的对比),为作曲家创作不同的风格和音响的音乐作品提供了更大的创作空间和更多的表现可能。作曲家可以充分利用合唱丰富的音色开展创作,演唱者也可充分发挥合唱音色变化优势,更好地表现音乐作品,揭示作曲家的创作思想和音响构思。

(3) 力度变化大

合唱由于是群体性的声乐艺术表现形式,故在力度变化方面具有独唱、重对唱等形式不可比拟的张弛性。为了作品表现的需要,可利用声部、人数的增减和演唱个体音量控制等多种手段,做出包含渐强、渐弱、突强、突弱等在内的各种力度变化来,从而大大增强了音乐的表现力。

(4) 气息更宽广

呼吸对于歌唱来说尤为重要,呼吸的方式方法直接影响到音乐的表达。这里所讲的呼吸并非一般意义上的呼吸法,而是指歌唱的基本呼吸形式。合唱具有的多声性和群体性特征,使合唱的呼吸形式比其他声乐形式有了更多的变化。归纳起来主要有三点:一是整体呼吸,即所有合唱团员在同一地方、同一时间换气的一种呼吸方式;二是声部呼吸,即各声部队员在同一地方、同一时间换气的一种呼吸方式;三是接力式呼吸,即各个队员在同一乐句或音上独立确定和实施换气的一种呼吸方式。以上三种方式中,接力进行呼吸是合唱独有的呼吸方式,也是合唱常用的呼吸方式,它使合唱的长音演唱长度远远超过独唱和重唱,为表现长音和延绵不断的和声衬托提供了充分的保证。

由此可见,具有丰富的艺术表现力和多种艺术表现手段,是合唱艺术越来越得到广大人民群众接受和喜爱的重要原因之一。

4. 共同性

合唱和独唱虽然都是声乐表演艺术形式,但在审美标准上有本质区别。独唱以展示个性为美,突出自己的声音美感,对声音特质、音乐风格、情感表达、节奏、速度和力度等歌唱要素的表达与把握,允许演唱者有自己的解释和适度的发挥。而合唱恰恰相反,以“和”为美的审美标准注定它是以追求共性、追求协调、追求统一和均衡为唯一目标。在音乐风格、情感表达、节奏、速度和力度等音乐要素的表达与把握上,演唱者和伴奏都要服从指挥要求,只允许指挥者有自己的解释和适度的发挥与创造。力求共性,力求“和谐”,力求默契、统一与均衡,是合唱艺术追求的最高境界。

合唱的共同性主要表现在以下几个方面。

(1) 音色融合

合唱是群体性的声乐表演艺术,虽然每个歌唱者的音色各有不同,但在合唱演唱中是不可以肆意张扬声音个性的。合唱所追求的共性首先表现在音色的融合上,所有演唱者的声音

应相互靠拢,追求相对统一的音色。在指挥的统一要求下,演唱者首先要在声部内部相互靠拢。其次,音色融合对于声部间之间的音色所做出的要求是相互靠拢,比如男高音声部通常要求向女高声部靠拢,追求轻柔高美的音色;男低音要向男高音靠拢,使合唱整体的声音实现从女高音到男低音的自然过渡和统一,这在表现艺术歌曲合唱时尤为重要。只有合唱队员在演唱时做到相互靠拢,达到音色上的融合,才能为追求合唱的共性之美奠定基础。

(2) 均衡

① 声部的均衡

合唱是多声部的声乐表演艺术形式,通常包括旋律声部、内声部和基础声部。复杂织体的歌曲中,又往往含有副旋律或填充性的声部(包含节奏式的填充声部和旋律性的填充声部)等,在音色和音量的处理上各有不同。主旋律主要代表全曲的外部形象,要求音色清晰透彻。副旋律声部虽有一定独立性,但要与主旋律交相呼应,取得均衡,在音响处理上不能盖过主旋律声部,尤其是个别音高超越至主旋律之上时,更应注意控制音量,既要避免喧宾夺主,又不能因过弱失去和声色彩。和声性声部担负着烘托主旋律声部的重要作用,故在音量和音色要求上应向主旋律声部靠拢,在高度统一的状态下起到烘托主旋律的作用。和弦基础音声部通常由男低音担任,它是和声的基础,又是合唱整体音响的基础,故常常要求音色深沉厚重而有弹性,音量适当加强。填充性声部不管是节奏性的还是旋律性的,主要起到装饰作用,故要求音量认真控制,多表现为轻巧、有弹性,音量偏弱。

② 音响的均衡

合唱音响的均衡首先需要在声部的编配上加以注意。一般的混声合唱包含四个声部,每个声部至少要有三人,共12人。若每个声部再细分出两个分部:第一女高、第二女高;第一女中、第二女中;第一男高、第二男高;第一男低、第二男低,每声部三人,那么最小的队伍也要有24人。因为第一女高声部通常担任主旋律,而第二男低声部通常担任和弦低音,都需强调,故常常会给这两个声部增加1~2人,用以强调外声部的支撑力。

声部人数编配上做到均衡,对于实现演唱音响的均衡起着至关重要的作用。另外,指挥应根据不同时期、不同风格的作品,调整各声部的音量、音色,从而达到音响的均衡,以展现作品的不同风格,这也是实现均衡的重要方法之一。

③ 合唱与伴奏的均衡

在处理合唱与伴奏的均衡问题时,首先要熟悉包括合唱和伴奏在内的全部内容,尤其要了解伴奏的织体、音型、和声等。要研究哪些地方伴奏为辅,哪些地方伴奏为主。对于伴奏为辅的段落或乐句,应以辅助、支撑、烘托的“姿态”出现。对于伴奏为主的段落或乐句(比如前奏、间奏等),应以带的“姿态”出现,与合唱相辅相成,主次分明,充分融合。

(3) 统一

统一是取得合唱共性的一个重要因素,主要包括以下四个方面。

① 歌唱状态的统一

良好的歌唱需要有良好的、稳定的歌唱状态来保证。良好的歌唱状态包括歌唱的姿态、气息、位置,共鸣腔体的打开、开度和形状,声音观念和稳定性等。歌唱状态的统一是歌唱

方法统一的先决条件,无论是何种风格的作品,无论用何种歌唱方法演唱,所有团员都应追求状态的高度统一,从而在音色上实现最大限度的统一和合唱的共性追求。

② 音准节奏的统一

合唱的音准包括律音准和和声音准,两点缺一不可。没有统一、准确的音准,合唱的共性追求很难达到,谐和、协调也就无从谈起。而节奏的统一更是整齐的前提与“合”的基础。要达到这一要求,可以对合唱队员进行严格的音准和节奏训练以提升音准和节奏的感知和调节控制能力,也可以严格选拔队员,宁缺毋滥,挑选节奏音准感觉和调控能力条件最好者。

③ 吐字咬字的统一

合唱艺术是音乐与文学的结合体,文学语言直接影响音乐的表达。我国地域辽阔,民族众多,各地方言特色鲜明,且差异较大,若在演唱时不根据作品风格加以统一,势必影响音乐的表现。合唱者必须充分注意语言的发音规律,把握语言特征,更重要的是,尽力做好语言与歌唱的紧密结合,通过演唱表达好歌词内容,通过歌词把握好演唱风格,使歌词与音乐紧密结合。实现吐字咬字高度统一的演唱是追求合唱完美境界的重要内容。

④ 音乐表达的统一

合唱是群体的艺术,每个人对音乐的理解都不尽相同,但在演唱合唱作品时一定要根据指挥的要求,除了在上述歌唱状态、音准、节奏、吐字、咬字等方面取得高度统一外,还应在音乐的表达上保持高度一致。一个团队的表演,只能给作品一种解释,所有的队员应运用自己的技术和才能,围绕统一的解释进行充分的共同表达,而不应该毫无原则、不顾整体地张扬自己的个性。

二、合唱的功能

1. 社会功能

(1) 增进和谐

合唱最大的特点就是合作的多声艺术,强调个人的声音与整体的声音融为一体,达到高度统一和谐,这正好体现着和谐社会的本质要求。合唱讲究团队精神,从发声的统一到节奏的准确以至情感的演绎,都需要和谐。合唱训练过程中,队员之间的交流多了,建立了一种相互尊重、信任、平等的人际和睦关系,同时增进了友谊,开阔了视野。

合唱活动具有娱乐性,它能使人得到消遣、快乐,使精神松弛,消除疲劳和苦闷。歌曲的演唱需要气息的运用,从而使各个器官和肌肉协调活动,一首歌的高、低、强、弱、抑、扬、顿、挫变化,全靠呼吸肌肉坚强而又灵活的运动来完成,所以合唱不仅有益于身心健康,还有利于营造一个健康稳定的社会。合唱也为人们搭建了展示自我的平台。通过举办定期或不定期的艺术活动,使人们得到了自我展示、自我欣赏和自我实现的机会,获得了一种心灵的享受、情感的慰藉,有利于形成和谐的人际关系。

(2) 普及音乐

由于合唱这种形式不需要携带任何乐器,简单方便,且不需要太多的声乐功底和歌唱技巧,作为普通民众只要喜欢唱歌、具备一定的视谱能力和嗓音条件都可以参与,所以很容易