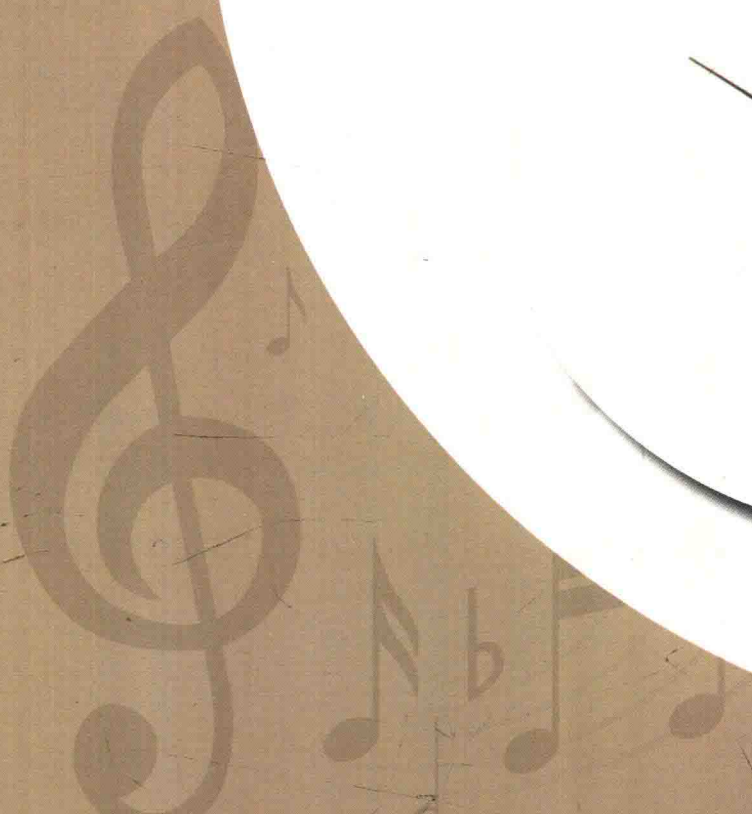

中国当代音乐 合唱艺术的传播与表现

黄智敏 著

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

WWW.NNUP.COM

东北师范大学出版社

中国当代音乐合唱 艺术的传播与表现

黄智敏 著

常州大学图书馆
藏书章

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

WWW.NENUP.COM

东北师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代音乐合唱艺术的传播与表现 / 黄智敏著. --
长春: 东北师范大学出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5681-3225-1

I. ①中… II. ①黄… 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 137178 号

□ 策划编辑: 王春彦

□ 责任编辑: 卢永康

□ 封面设计: 优盛文化

□ 责任校对: 曾英新

□ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

销售热线: 0431-84568036

传真: 0431-84568036

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbs@mail.jl.cn

河北优盛文化传播有限公司装帧排版

北京一鑫印务有限责任公司

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

幅画尺寸: 185mm×260mm 印张: 17.5 字数: 363 千

定价: 60.00 元

合唱艺术是声乐艺术的重要表现形式，它以人声为情感表达的载体，有着音域宽广、音响层次多、音色丰富等特点，能够直接表达音乐作品的思想情感，与听众产生情感共鸣。在和谐社会的今天，合唱得到了前所未有的发展。我国繁荣发展的经济，海纳百川的开放态度，与国际接轨的态势，都为合唱的发展提供了良好的环境。我国的合唱队伍迅速壮大，从单位企业，到院校部队，从国家团体到社区公园，都活跃着不同规模的合唱团体。与此同时，各大合唱赛事的举办，使我国的合唱必须与世界同步，不仅从量上有很大的发展，更从质上有了飞跃。音乐是作为一种通用的语言表达方式，而合唱则作为团结方式的象征，它已经产生了音乐共同体。合唱艺术在不断发展中已经形成了其独树一帜的美学标准，并将通过努力共同汲取各民族的风采神韵，创造出更加专业性的专项团体，同时确定其发展方向。

新中国成立以来，合唱艺术便以多种形式广泛流行，结合时代脉搏，推动历史车轮的前进。从群众大齐唱到多声部的混声合唱，从单纯的合唱形式到国际化的合唱演唱形式，从唱给自己到唱到国际，唱出心声、唱出寄望、唱出时代最强音。我们的合唱正在走出国门，走向世界，在国际合唱节和国际比赛中为祖国争得众多荣誉。我国的合唱艺术在不同历史时期发挥了积极作用，近年来发展迅速。但是，人们仍然对于合唱艺术有一些认识误区，因此，我们应该切实提高合唱的整体水平，创作出更多优秀作品，提升合唱艺术水平，并不断更新合唱音效与表演形式的理念，让合唱艺术的作品内涵能够被更生动、准确、感人、深刻地揭示出来，这是合唱艺术自身发展的内在需要，也是时代发展的必然要求。

合唱作为一门艺术，标志一个国家、社会的音乐普及程度和发展水平。它也是一个国家、社会精神文明的重要标志。合唱在我国还是一门很年轻的艺术，随着我国社会主义建设的发展，合唱必将大大普及、发展和提高。《中国当代音乐合唱艺术的传播与表现》一书共有十二章内容，第一章介绍了中国当代合唱艺术的发展与现状；第二章描述了合唱的基本知识，使读者对合唱艺术有全方位的认知与了解；第三章至第八章从合唱的声部、音响、声乐技巧、肢体语言、演唱及表演形式六方面详细阐述了合唱的表现；第九章描述了合唱艺术在歌剧、音乐剧、电影及交响乐中所表现的综合美；第十章、第十一章说明了合唱的传播表现与传播路径；最后第十二章对我国当代合唱艺术进行了思考并提出建议。遍览全书，希望读者对中国当代音乐合唱艺术有更全面的了解和更深刻的认识，不妥之处敬请批评指正。谨以此书抛砖引玉，博得广大音乐爱好者对这一领域更广泛的关注。

» 第一章 中国当代合唱艺术的发展 / 001	
第一节 合唱艺术的发展概述 / 002	
第二节 合唱艺术的发展现状 / 009	
第三节 合唱概念的边界突破 / 014	
第四节 中国当代重大合唱表演事件 / 018	
» 第二章 合唱的基本知识 / 023	
第一节 当代合唱的定义及分类 / 024	
第二节 合唱的咬字与吐字 / 030	
第三节 合唱队的组织与训练 / 039	
第四节 合唱的排练与演出 / 047	
» 第三章 合唱艺术的声部表现 / 057	
第一节 合唱的练习及齐唱 / 058	
第二节 二部合唱 / 067	
第三节 三部合唱 / 070	
第四节 四部合唱 / 075	
» 第四章 合唱艺术的音响表现 / 083	
第一节 合唱的协调 / 084	
第二节 合唱的均衡 / 090	
第三节 合唱的谐和 / 093	
第四节 合唱的色调 / 102	
第五节 复调性合唱作品的协调与色调 / 110	
» 第五章 合唱艺术的声乐技巧表现 / 131	
第一节 声乐技巧的含义和特点 / 132	
第二节 声乐技巧的重要意义和作用 / 134	
第三节 声乐技巧的运用方式 / 137	
第四节 声乐技巧与合唱艺术的关系及相互作用 / 140	
» 第六章 合唱艺术的肢体语言表现 / 143	
第一节 合唱艺术中肢体语言的发展 / 144	
第二节 合唱艺术中肢体语言的特征 / 147	
第三节 合唱艺术中肢体语言的地位及训练 / 155	

» 第七章 合唱艺术的演唱形式表现 / 165

第一节 合唱艺术演唱形式的维度 / 166

第二节 合唱艺术演唱形式划分 / 167

第三节 合唱艺术演唱形式中的审美功能 / 173

» 第八章 合唱艺术的表演形式表现 / 181

第一节 合唱表演形式之流变 / 182

第二节 合唱艺术的表演形式与特征 / 184

第三节 合唱艺术的表演性和审美性 / 187

第四节 合唱艺术表演手段及艺术处理 / 191

» 第九章 合唱艺术表现形态的综合美 / 199

第一节 歌剧中的合唱 / 200

第二节 音乐剧中的合唱 / 206

第三节 电影音乐中的合唱 / 207

第四节 交响音乐中的合唱 / 210

» 第十章 合唱与指挥艺术的传播表现 / 213

第一节 合唱艺术的传播形式 / 214

第二节 合唱艺术的传播目标 / 215

第三节 合唱指挥的文化传播 / 219

第四节 合唱指挥的艺术表现 / 221

» 第十一章 音乐合唱艺术的典型传播路径 / 225

第一节 当代音乐技术的传播发展 / 226

第二节 高校合唱活动传播 / 235

第三节 广场合唱文化的传播 / 242

第四节 军队合唱活动的传播 / 247

第五节 中国合唱艺术在海外的传播 / 248

» 第十二章 中国当代合唱艺术的思考及建议 / 255

第一节 合唱艺术传播与构建和谐社会的关系 / 256

第二节 中国当代合唱面对的机遇 / 257

第三节 中国当代合唱取得的成绩及发展瓶颈 / 259

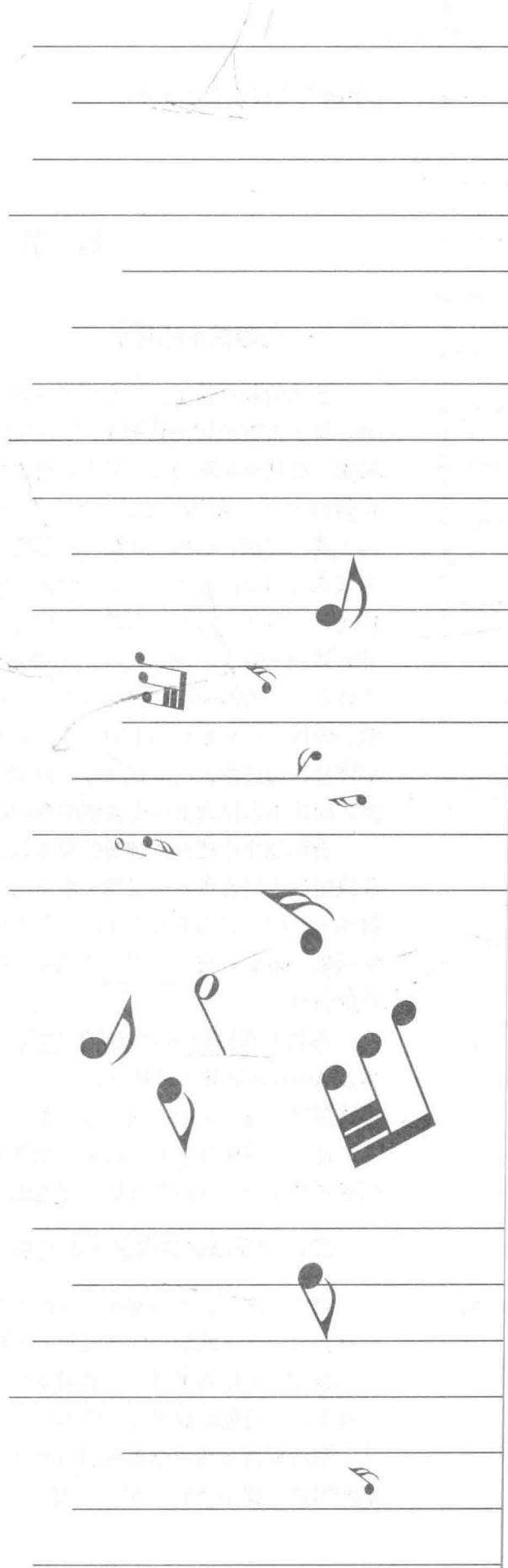
第四节 中国合唱艺术发展的建议 / 262

» 附录 合唱基础知识 60 问 / 264

» 参考文献 / 273

第一章

中国当代合唱艺术的发展

第一节 合唱艺术的发展概述

一、合唱艺术的起源

艺术的起点是巫术，合唱艺术的发生同样也与人类先民的巫术仪式、祭祀的活动密切相关，属于人类最初的精神生产。它追求的是与某种超验存在物的交流，诸如自然力、鬼神、祖先，通过巫术形式可以集中表现原始人的生存活动所隐含的人性活力，可以体验与超验存在物的交流，从而激发了原始人投身劳动的生存情感，而人类的一切生存情感，诸如：命运、爱、友谊、劫难、幸福、善恶等都包含对某种超验性存在的领会。因此，人类先民为巫术仪式而创制的音乐、舞蹈、绘画、雕塑等，最初并非为艺术，它是为向神灵、祖先祈求保佑；是为传达一种驱使鬼神、获取力量的祈求；还为向群体保留、传授狩猎技术，以及彰显种族繁衍的意义。原始人最初的舞蹈中再现狩猎的场景，舞者头戴鸟兽的模型、身披兽皮、手持人类生殖器模型，模拟人类狩猎的动作起舞；同时舞蹈的动律引发群体共同的呐喊、吟唱、吆喝。这种原始的歌唱本质上源自先民们原始劳动内在节奏的呼声。由于先民的劳动是群体协作的过程，所以在协作中发出诸如“杭唷、杭唷”之类的号子声，可谓原始合唱的先声。而在巫术仪式上呼应舞蹈节奏而发的群体歌声，便是最原始的合唱。

合唱发生于庄严、神秘的巫术仪式，它就必然要追求整齐统一。然而人生的自然生理特征决定歌者的音色各有所别，歌声高低不同、快慢不一，如果任由每个歌者自由率性地加入群体的歌唱，势必杂乱无序。于是主持仪式的巫师或祭司便敲击器具或用脚踏地来击拍，从而引领全体歌者统一节奏，造就了原始的合唱艺术，而那些主领歌唱的击拍者则可谓合唱指挥的鼻祖。

古代希腊盛行的歌剧是集歌唱、朗诵、祈祷及动作为一体。当时的领导者吹奏一种管乐器 Aulos 来领导，自从以色列民族建了犹太教，在旷野流浪四十年后，由大卫及所罗门在耶路撒冷建盖了圣殿，同时选择了犹太民族十二支派中的利未支派专门负责圣殿中的一切事务，还在圣殿中任派专职的歌唱工作者，并设立了伶长负责管理和训练一切歌唱事宜。这种领导者和伶长，可说是合唱指挥的先驱。

二、纪元以来合唱艺术的发展

公元 313 年，罗马皇帝君士坦丁大帝颁布米兰敕令，宣布信仰自由，确立了天主教的合法存在地位。从此教会便开始制定了统一的礼仪典章，教会音乐也逐步建立和完善起来。

为完善歌唱在崇拜中的有效效果，教会设立了专门唱歌的组织——唱诗班。同时还有专人负责圣乐的创作及唱诗班的组织和训练工作。

唱诗班首先要求歌者要唱得整齐划一，为此主持者便以木棍、纸卷或羊皮卷等物品敲击桌面因而获得整齐的效果，当时（13 世纪前）教会的教规只能唱单音乐，音域也不大，唱

诗班有这样的成效也已足够。这类诗班的主持者可谓是现代合唱指挥的雏形，但充其量也不过是一个“击拍者”，这是合唱指挥的第一步。

当时的法国音乐家 J. B. Lully 是 17 世纪法国歌剧的先驱，他的精力过人，但性情暴躁，有一次排练时，盛怒之下将击拍的铁杖击伤足背，不治而死。

随着章乐的发展，单音乐逐渐不能令人满足，因而多声部的复调音乐应时出现。可当时教规认为，多声部的演唱属于异端，不允许在教会内存在。由于会众信徒中的不少人热爱多声部的出现，最终教会也不得不改变教规，承认多声部的作品在教会中存在。

诗班多声部出现后，以击拍来领导歌唱就显得不能适应。因为多声部的演唱各声部必须互相取得音色、音量上的统一，尤其是模仿式的复调作品主题与答题互为交替。答题的出现，主题必须退让，但又必须相互烘托，这种音量和音色的关系，必须由主持者不时加以指导，这也是美声唱法的开始；此时主持者就由“击拍者”上升为“训练者”。歌唱者随着他的手势和头部的俯仰来唱歌，有时主持者坐在羽键琴或风琴前弹奏主要和弦来引导作品的起伏。15 世纪后由于荷兰乐派的出现，使音乐由教会扩展到宫廷，由声乐为主的教会音乐扩展到管弦乐队与声乐的结合，同时也开始运用了总谱。领导者在指导自己作品的同时也指导他人的作品，这样就开始形成了现代指挥的角色。随着时代的发展，指挥的作用逐渐巩固，但有时指挥可由第一小提琴首席以小提琴的弓来指挥。

历代主要音乐家，如帕莱斯特里那、拉索、蒙特威尔第、维瓦尔迪、巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬，及浪漫时期的门德尔松、瓦格纳、勃拉姆斯、福莱、西贝柳斯、威尔第等，无一不与教会唱诗班和宗教合唱作品有关联。而瓦格纳还首创指挥理论，他主张指挥作品时，可从指挥对作品速度的掌握来表达他对作品的理解和诠释，柏辽兹则通过对乐器音区进行的改变来改变音色，同时主张指挥者必须使用节拍器，但不能使用得僵硬。他还扩大了乐队和歌唱者的人数，这些都是给指挥者以理论上的指导。指挥艺术进展神速，成为一门独立的艺术，但当时还没有任何音乐院校设有专门培养指挥的机构。直到 20 世纪初，音乐院校才开始开设培养指挥人才的系科和专业，从此指挥专业的培养便正式纳入正规。

三、我国合唱艺术发展简史

合唱艺术是一种外来艺术形式。我国音乐传统基本是单旋律。即使在少数民族地区“原生态”的多声部连唱，也不过是一个或两个和谐音声部的交替，只是一种多声部的演唱雏形，也只在少数地区诞生。而各种戏曲和京剧的演唱都是以唱腔为主，伴奏乐器不过是唱腔的重复，偶尔加一些装饰音而已，基本上没有和声的概念。

作为一种外来艺术形式，合唱是经过下列各种渠道进入我国的。

1. 鸦片战争后基督教传教士随着国外侵略者在中国各地设教会和学校。在周日礼拜时会众所唱赞美诗，虽然也是唱主旋律，但由风琴（脚踏风琴为主）或钢琴的伴奏，也就灌输给会众和声的感受。同时唱诗班的多声部演唱更给听众灌输了合唱和音响。教会大学先后也都建立了音乐系。如燕京大学、金陵女子文理学院、沪江大学、华西大学及岑南大学等教会大学都设有音乐学，并且各教会大学都有合唱团。这对沿海地区听众影响很大。同时在一些外

文工作人员的机构,如海关、邮局、电力公司、煤气公司、自来水公司及某些银行,其大部分工作人员都是教会大学毕业生。他们都受过合唱艺术的熏陶。当时有一本极为流行的歌本《一百零一首优秀歌曲》(One Hundred and one best songs)在这一群人中普遍流行。这本歌曲的内容基本是通俗歌曲。比如,Home Sweet Home; Old Black goe等都是四部和声的歌曲。这班人集会时就人手一册,各唱各的声部。因此,基督教在中国传播的同时带来很有力的合唱影响。

2. 民国初年有两位日本留学生从日本带来了音乐教育的“学堂音乐”。一位是沈心工、一位是李叔同,他们主要是为中小学音乐课而进行合唱创作。

3. 中国音乐院校特别是上海音乐专科学校建立后,基本是传播西方音乐。课程的建设基本与欧美音乐院校相同,当然也有民乐系的建立,但建制仍与国外的音乐学院大致相同。因此该院主要负责人,如萧友梅、黄自等人创作了不少合唱作品。黄自在日本侵略我国之际出于爱国热忱而创作了《抗敌歌》《旗正飘飘》等爱国歌曲。但当时社会将以此类歌曲列入“学院派”的行列。只能在一般高雅音乐会中演出,即使在抗战期间也是如此。中间还有赵元任的《海韵》合唱曲。

4. 抗日战争爆发后,左翼文化运动蓬勃开展,运用《抗战歌曲》(救亡歌曲)展开了群众性的歌咏活动。群众对抗日的激情高涨歌咏活动立即扩展到了全国各地。无论在学校、部队、工厂都建立了歌咏团。但《抗战歌曲》基本是单旋律的齐唱。人民音乐家聂耳的作品也是单声部的,但他用了伴奏部分供给和弦的烘托。而另一个人民音乐家冼星海,因为在法国受过正式的音乐教育,因而写出了合唱曲《黄河大合唱》等(另有在《太行山上》等合唱曲)。这在左翼文化运动中是真正合唱的珍品。

抗战前后(1937年)我国合唱艺术活动成就突出的有下列各团体及个人。

(1) 李抱忱——毕业于燕京大学音乐系。毕业后任教于教会办的育英中学,曾率该校学生合唱团赴天津、济南、南京、上海及杭州等地做巡回演出。曾出版《混声合唱集》一、二集及《男声合唱集》一集。抗战时曾任教育部音乐教育委员会委员及教育组主任三年。

(2) 南京声歌协会,由中央大学音乐系联合教会大学金陵大学及金陵女子文理学院的合唱团组成,是属于教会大学与学院派学校组成的混合团体。由斯达士博士指挥,曾演出海顿的清唱剧《创世纪》,并由上海工部局交响乐团伴奏。

(3) 上海雅乐社(Shanghai Song-sten)由外侨归侨及教会大学毕业生组成。曾演唱贝多芬第九、创世纪及弥赛亚等该社的日常排练与演出,由胡周淑安任指挥。演出名曲、大作品时,由上海工部局交响乐团伴奏,梅伯器(意大利人)指挥。

(4) 上海广东礼拜堂的圣乐团,由何士德(新四军之歌作者)指挥。该团曾赴南京、广州等地巡回演出。演出曲目除宗教作品外,还演唱黄自的《抗敌歌》及《旗正飘飘》等抗敌爱国歌曲。

(5) 抗战前,北平的燕京大学合唱团每年圣诞节都要演唱全部清唱剧《弥赛亚》,由范天祥(美国人 Bliss Wiant)任指挥。

(6) 抗战期间,教会办的燕京大学、齐鲁大学、金陵大学、金陵女子文理学院及四川的

华西大学在成都联合成立“五大学联合圣乐团”，演唱亨德尔的清唱剧《弥赛亚》，由马西拉指挥，并在重庆做巡回演出。同时五大学又有各校自己的合唱团，演出活跃。

(7) 教育部在重庆办的实验合唱团。该团可谓我国第一个专业合唱团，由应尚能任指挥，杨体强任伴奏。集合了音乐声乐系毕业同学约 20 人，乘大型客车，携带钢琴，沿公路赴内地各城市进行抗日宣传。

(8) 由合唱艺术爱好者组成的合唱团。其中较有成果的有：昆明西南联大的师生职工合唱团，重庆及西安的华夏合唱团等。

(9) 由赵梅伯主持的圣乐崇拜，每星期日上午在上海新华电影院举行，演唱宗教的合唱作品。

(10) 新中国成立后，党的文化方针强调文艺为政治服务的方针，在革命歌曲大家唱的同时，人们对单旋律的作品逐渐感到不满足，因而涌现在音乐院校受过正规教育的学生开始创作合唱歌曲，从而涌现了贺绿汀、瞿希贤、李焕之、刘炽、朱践耳、沈亚成等优秀合唱作家。从此我国合唱事业蓬勃开展，同时国家也建立了不少专业合唱团。

(11) 解放初期，由苏联专家杜玛舍夫设立“合唱指挥训练班”，学员约 20 人左右，为期一年，也许为结合当时的政治气候的要求，他所采用的教材，基本上都是当时的一般流行的合唱教材，是适合群众及一般文工团或群众团体演唱的作品。至于俄罗斯传统经典作品他从未涉及，而对欧洲的经典合唱作品，他更丝毫未传授。因此他的训练班学员毕业后，分赴各地，除了极少教学员在入学前已有丰富的音乐修养而能在普及和提高方面都能有所成就外，其余大部分学员只能在普及方面有所成就，而提高方面就无能为力。

四、中国当代合唱艺术发展述评

合唱在中国民间具有悠久的历史，多声部的民歌合唱在相当多的少数民族中存在着。20 世纪初由国外引进的群众合唱“学堂乐歌”形式，开始了现代中国合唱艺术的发展历史。但是，中国的专业合唱事业的成长速度相当缓慢。中国当代合唱创作，在 60 年的曲折历程中，大致经历以下发展阶段：20 世纪 50 年代初期民歌合唱艺术的兴盛；“全国音乐周”前后的合唱创作高潮；建国 15 周年前后合唱创作的转机；新时期合唱艺术的创新和探索。

(一) “民歌合唱”艺术的兴盛

20 世纪 50 年代初期是我国民歌合唱发展的兴盛时期，将各地的民歌改编为合唱形成一种潮流，产生《三十里铺》《新疆好》《牧歌》《远方的客人请你留下来》《小河淌水》等一系列至今仍脍炙人口的小型合唱作品，成为我国当代合唱第一个闪光的时期。

民歌合唱获得蓬勃发展的条件和原因主要有以下几方面：第一，新的和平建设时期，使音乐家有条件接触到全国各地的优美民歌，许多边远地区、少数民族地区的民歌都是第一次被挖掘出来，丰富的民歌素材给作曲家们无穷的启发和灵感。第二，专业和业余的合唱队在 50 年代初广泛建立起来，演唱能力（包括民歌演唱能力）得到迅速的提高。第三，50 年代先后有苏联的小白桦树歌舞团、波兰的玛佐夫舍歌舞团、捷克斯洛伐克国家歌舞团、罗马尼亚民间音乐团等来华访问演出，他们带来的充满异国风情的歌舞和合唱节目，强烈地吸引了

中国听众，促使、启发我们研究自己的民歌合唱和民间歌舞。第四，最为重要的，是50年代初中国人民那份乐观、自信的民族自豪感。

建国初期，由“东北鲁艺”的音乐家们创作的歌舞表演大合唱《胜利花开遍地红》（李劫夫、丁鸣、中艺曲，希扬词）是一首表现中华人民共和国开国大典盛况的作品，它刻画了天安门前万众欢腾的动人图景。音乐以东北的“二人转”曲调为基础，进行了简洁而有效果的支声合唱处理，非常富于生活气息，生动地反映了建国初期群情振奋的欢乐情绪。这部民间风格的合唱作品由“鲁艺音工团”演遍东北地区，并对全国也有相当大的影响。

《新疆好》是1951年完成的《边疆战士大合唱》（刘炽曲，马寒冰词）中的第四段，由作曲家根据维吾尔族民歌《斯洛姆》改编。开始由女声领唱的旋律深情、流畅，表达了人们对新疆的由衷赞美。两个乐句以后，开始出现谐和的复调性的四部合唱，当女高音领唱在混声合唱的背景上唱“唻唻唻……”衬词时，自豪的情绪，歌舞的气氛得到充分、完美的展现。《新疆好》不仅是对新疆的歌颂，也可以看作是对刚刚获得新生的祖国的歌颂。

瞿希贤根据东蒙民歌《牧歌》改编的无伴奏合唱写于1954年（海默词），作品反映了草原牧民宁静、幸福的生活。这首合唱的主体是将原民歌重复了三遍，但作曲家采用多样的色调对比与声部变化，挖掘了原民歌丰富的内涵，赋予民歌以新的生命。作品透露出来的和谐与清新，正是50年代初期那个美好的时代在作曲家心目中的反映。这部合唱很注重复调的交织和衬托，所有的支声复调又都出自民歌本体，因此整体风格非常统一。

50年代初期优秀的民歌合唱作品还有很多，如：《你送我一支玫瑰花》（新疆民歌，葛顺中编曲，女声三部合唱）、《生产忙》（东北民歌，解冰、刘炽编曲，李焕之编合唱）、《茶山谣》（云南花灯组歌，李焕之编曲）、《半个月亮爬上来》（青海民歌，杨嘉仁编合唱）、《喀咚喀》（湖北民歌，莎莱改编词曲）、《下四川》（甘肃民歌，刘烽改编）、《澧水船夫号子》（男声合唱，湖南省歌舞团集体改编）等。

50年代的民歌合唱在演唱风格上初步形成了三种类型：一种是完全民歌唱法（即“土嗓子”），如：《三十里铺》《川江号子》等；另一种是普通合唱唱法（或称“洋嗓子”），如《牧歌》《你送我一支玫瑰花》等；第三种是“土嗓子”领唱加“洋嗓子”合唱的“土洋结合”的形式，如：《远方的客人请你留下来》《小河淌水》等。各种演唱形式都具有其感人的艺术魅力，都以浓郁的民族风格、甘醇的韵味和纯朴清新之美深深地吸引着听众。

“民歌合唱”的繁荣兴盛是我国合唱史上的新事物。当时的许多作品已成为我国合唱艺术宝库中的具有鲜明中国风格的珍品。

（二）“全国音乐周”前后的合唱创作高潮

20世纪50年代中、后期有两件大事对合唱创作产生较大的影响，这就是1956年8月北京举办的第一届“全国音乐周”，1959年10月中华人民共和国成立十周年。在这两件大事的推动下，我国合唱创作出现了一个持续多产的季节。

为迎接规模空前的“全国音乐周”，作曲家们创作了一批合唱作品：《红军根据地大合唱》（瞿希贤曲，金帆词）、《长白山之歌》（郑镇玉曲，金哲词）、《幸福的农庄》（郑律成曲，杨乃尊词）、《长征大合唱》（时乐濛曲，陈其通词）、《淮河大合唱》（马思聪曲，金帆词）、《嘉

陵江大合唱》(沙梅词曲)、《满山遍野歌声响》(王莘曲,王健等词)等,总计十余部大合唱,大部分都是多乐章作品。

这一时期大合唱作品的内容主要包括两部分:一是歌颂革命历史(如:《红军根据地大合唱》《长白山之歌》《长征大合唱》);二是歌唱祖国建设(如:《祖国颂》《幸福的农庄》《淮河大合唱》)。在主要是继承了《黄河大合唱》的传统,并受到“俄罗斯——苏联乐派”合唱的明显影响。总的来说,这一阶段合唱作品的数量虽多,然而在艺术上却缺少大胆的创新。这些作品中以瞿希贤的《红军根据地大合唱》和郑镇玉的《长白山之歌》比较突出。其中《长白山之歌》在1957年莫斯科第六届世界青年联欢节音乐评比中获得二等奖。

1957年还产生了优秀的单乐章合唱曲《祖国颂》(刘炽曲,乔羽词),它以宏伟辽阔的气势,优美而富于变化的旋律,以简练而富有效果的合唱手法,展现了新中国欣欣向荣的建设事业,表现了中国人民宽阔的胸怀。合唱开始时优美舒展的音乐主题,描绘出一幅旭日东升、光照大地的动人画面。中间部分是男女声领唱的明媚秀丽的对比段落,曲调柔中带刚,委婉深情,唱出了祖国蓬勃的生机和兴旺的景象。《祖国颂》所体现的合唱艺术的中国作风和中国气派,代表这一时期合唱艺术的突出成就。

中国当代合唱艺术发展到这里,基本处于上升趋势。这是合唱事业的美好季节。不仅专业合唱团体获得长足的发展,业余的合唱活动也开展得蓬蓬勃勃。特别是1954—1957年间,苏联合唱指挥专家杜马舍夫在中国工作,开办了“合唱指挥学习班”,培养了一批合唱指挥人才,如秋里、司徒汉、郑小瑛、朴佑、聂中明等。杜马舍夫的工作不仅推动了我国专业合唱水平的提高,也有力地促进了群众合唱活动的开展。

但是,1958年的“大跃进”运动严重地影响了正在发展着的合唱事业。“大跃进”年代产生了许多组歌、联唱式的合唱作品,如《人民公社大合唱》(向音等集体词曲)、《黄浦江大合唱》(上海合唱团创作组)、《人民公社万岁大合唱》(北京大学学生音乐创作组集体作曲)、清唱剧《海河之歌》(天津音乐学院理论作曲系师生集体词曲)等。这些作品艺术上大多十分粗糙,歌词上带着“假、大、空”的明显印记。

(三) 建国15周年前后合唱创作的转机

1960年以后,随着党的文艺政策的改进和歌曲创作的新变化,大合唱创作也出现了一个转机。这一时期作品的数量虽不如前一阶段,然而在质量上却有所提高。

1960年朱践耳完成了交响乐——大合唱《英雄的诗篇》(毛泽东词),作曲家选取毛泽东五篇与“长征”有关的诗词,谱写了由五个乐章构成的交响大合唱,乐章顺序为:《六盘山》《井冈山》《大柏地》《十六字令三首》和《长征》。正如作品名称“交响乐——大合唱”所提示的,作曲家尝试采用交响乐和大合唱并重的艺术形式,并在声乐创作部分也采用了交响性的主题展开手法,尽力发挥音乐(声乐与乐队)在气氛渲染和心理刻画等方面的作用。作曲家以一个红军形象的主导主题贯穿全曲,整部大合唱塑造了长征中的中国工农红军的英勇壮烈的形象。在中国合唱发展史上,《英雄的诗篇》是一部富有创造精神的、比较独特的作品。这部大合唱1962年在第三届“上海之春”音乐会上首演之后,受到舆论界的肯定,同时也受到了“不够群众化”的批评。

1962年上海产生了一部以西南各族人民在山区修建水库为题材的《金湖大合唱》(张敦智词曲)。这是一部风格清新、色彩鲜明的合唱作品,与当时的大合唱过分强调外在的气氛相反,《金湖大合唱》以其抒情的气质获得了独特的风格和意义。

20世纪60年代初期比较重要的大合唱作品还有《安源风暴》(司徒汉等曲,陈克等词)、交响合唱《大凉山之歌》(田丰曲,张东辉词)和清唱剧《矿山烈火》(上海合唱团创作小组集体创作)等。

1964年建国15周年之前,有关方面调动集体的力量编写了音乐舞蹈史诗《东方红》,其中有几首为毛泽东诗词谱写的合唱曲写得比较成功,如《七律·长征》(彦克、吕远曲)和《七律·人民解放军占领南京》(沈亚威曲)。

1965年是红军长征胜利到达陕北的30周年。为纪念这一重大历史事件,创作了组歌《红军不怕远征难》(简称《长征组歌》,晨耕、生茂、唐河、遇秋曲,萧华词),1965年在纪念“八一”建军节的音乐会上,由战友文工团首演,引起强烈反响,受到广泛欢迎。这部由10首歌曲组成的作品,以富有感染力的音乐、浓郁的民间风格和地方色彩,生动地表现了红军长征这一历史事件。与朱践耳表现同一题材的交响大合唱《英雄的诗篇》不一样,《长征组歌》是以抒情性和史诗性相结合。这部组歌的作曲者都是善于写作旋律的作曲家,他们刻意在旋律创作方面下功夫,从红军歌曲和各地民歌中吸取养分和素材,并充分运用合唱、独唱、乐队、朗诵、化妆(演出时合唱队员、乐队队员和指挥都穿当年红军的服装)、舞蹈造型、灯光布景和舞台美术等各种艺术手段,获得良好的艺术效果。《长征组歌》成为我国音乐史上继《黄河大合唱》之后的又一部成功的大型音乐作品。《长征组歌》在抒情性方面完全可以与《黄河》媲美,然而在戏剧性、交响性方面还显得有差距。

与《长征组歌》几乎同时产生的清唱剧《沙家浜》,是一部比较成功的以戏曲音乐为基础的大型声乐作品。除采用京剧《沙家浜》中的主要独唱、对唱选段外,有些合唱段落(如第一曲“序曲”的合唱、第五曲“坚持”中的合唱)也与京剧音乐的总体风格结合得较好。在乐队方面,让京胡、二胡、琵琶、唢呐和京剧打击乐与管弦乐组合在一起,好像在京剧音乐与管弦乐队之间加入了溶合剂,使管弦乐队与京剧音乐结合得较为融洽。

60年代前期的合唱创作,总的来说是有成绩的,《七律·长征》和《七律·人民解放军占领南京》代表了小型合唱的成果,而《英雄的诗篇》和《长征组歌》则代表了大型合唱创作的收获。

(四)新时期合唱艺术的创新和探索

“文革”结束以后的十余年间,合唱艺术一直没有从深重的创伤中得到充分的恢复。开始几年中,合唱创作仍在旧的框框中打转,作品缺少新意。后来又受到商品经济的牵制和通俗歌曲的冲击,专业合唱团的活动遇到了巨大困难,群众业余的音乐生活几乎被通俗音乐占领,业余合唱团的活动已十分稀少,这与50年代蓬勃兴起的群众合唱活动形成了鲜明的对照。阵地缩小,队伍老化,作品稀少,群众零落。合唱艺术正处于萧条的时期,面临着深刻的危机。

为扭转合唱艺术的不景气状况,有关方面曾做了一些努力。1979年我国合唱团体首次

参加了菲律宾的亚洲国际合唱节。1988年中国广播合唱团参加了日本举办的“第五届室内合唱比赛”，并获得混声合唱和女声合唱的金牌和总分第一，开启了合唱艺术国际交流的门窗。1982年和1986年举办了两届“北京合唱节”，1986年还举行了“全国第五届音乐作品（合唱）评奖”活动。在这些活动的推动之下，80年代中、后期产生了一些较有新意的合唱作品。特别是2008年3月中央电视台举办的“第十三届青年歌手电视大奖赛”，首次把合唱列为比赛项目。此举不仅受到人们的普遍关注，而且在电视直播期间引起十分热烈的反响。

伴随着我国合唱发展对作品的需求，一些关心并热爱合唱事业的词曲作家，以强烈的事业心和高度的责任感，自改革开放以来为我们创作了许多优秀的合唱作品。从内容到形式都有一定的创新意义，这主要表现在作品题材比以前更多样，创作手法上的探索也更为明显和大胆。比如：由作曲家瞿希贤作曲的《把我的奶名儿叫》（黄宗英词）和《飞来的花瓣》（望安词），由田丰创作的《云南风情》和《爱的足迹》，由施光南作曲的《在希望的田野上》（晓光词），由邵永强作词、尚德义作曲的《去一个美丽的地方》《大漠之夜》和《向往西藏》，由吴国平作词、陆在易作曲的《雨后彩虹》《葡萄园夜曲》和《游子情深》（邵凯生词），由恩克巴雅尔作曲的《八骏赞》（那顺词）和《欢乐的那达慕》（巴音吉日嘎拉词），孟卫东作词作曲的《大青藏》和由王洛宾记谱填词、由孟卫东改编的《掀起你的盖头来》，张以达根据民歌改编的童声合唱《编花篮》《猜调》和《咚咚喹》等，都深受广大合唱工作者和合唱爱好者的欢迎，而且很多合唱团都将这些作品作为音乐会和比赛的曲目。

这些作品具有鲜明的时代感和浓郁的生活气息，并且在艺术上具有很高的水准；许多作品以其独特的民族风格和地域风格深受人们的喜爱，在群众中广为传唱。除此之外，伴随着中西方文化交流，受西方创作理念和技法的影响，在我国合唱作品的创作上，又有一些以新的合唱思维和新的手法创作的作品应运而生。其中由徐坚强根据浙江西部牧童山歌改编的《李有松》和由黄汛舫作词作曲的《工尺谱游戏》等作品堪称佳作，给人以新颖别致之感。新时期以来，合唱艺术丰富的人声色彩，奇妙的多声思维，也正被中国作曲家们进一步开掘出来。通过多年积累的这些优秀合唱作品，在一定程度上也使我国合唱的整体水平得到提升。

新中国成立以来，我国当代合唱艺术谱写了辉煌的篇章，作曲家们创作出许多深受人们欢迎的、具有历史意义的优秀合唱作品。它们深刻反映了人民群众的思想感情和审美爱好，讴歌社会主义新生活。如今，党的文艺政策犹如阳光雨露，沐浴并滋润着文艺百花园，合唱艺术之花正竞相开放、争奇斗艳。我们坚信，只要坚持走有中国特色的民族化创作道路，以严肃认真的态度，让音乐反映悠久而灿烂的中国文化，进一步加强对传统、对生活的深入学习和了解，就一定能够创作出既有强烈个性，又有鲜明时代气息，并能为大多数人接受和喜爱的具有中国气派的合唱音乐作品。

第二节 合唱艺术的发展现状

从20世纪90年代至今，合唱在我国的发展十分迅速。无论是合唱参与人数和团体数量

的激增,还是合唱演唱技法的进步,合唱曲目难度的提高等,都从数量和质量上出现了巨大的飞跃,体现了合唱这一艺术形式在我国非常好的发展势头。在此,对近几年我国的合唱现状做一个粗浅的叙述。

一、合唱队员及合唱团体

作为合唱的必要元素,合唱队员与合唱团体是合唱的主要参与者,他们的音乐素质与专业能力直接反映我国合唱的总体水平。合唱队员与合唱团体有专业和业余之分,也有政府和民办之分。大致有国家专业团体,院校合唱团,社会上自己成立的合唱团,由单位组织的合唱团,由各培训机构组织的合唱团等。

(一) 国家专业团体

如大家熟知的总政歌舞团、国家交响乐团等国家级歌舞团和文工团都有专业合唱队伍。其合唱队员都具备专业的音乐素养,有长期的合唱演唱经验,曲目量大,识谱速度快,对各国语言都有掌握,以应对不同国家的合唱作品。

国家级专业团体是我国合唱事业的先锋队伍,是风向标和领路人,有不可替代的榜样作用。从建国到现在,许多由西方引进的经典合唱曲目都是由这些合唱团首先演唱,是国内大众接受外界合唱讯息的窗口。而我国重要的经典合唱作品,如《黄河大合唱》、《长征组歌》等,也都是以这些合唱团演唱的版本作为范例而广为流传。

此类合唱团多演唱国内外经典传统合唱作品,作品范围宽,曲目大,难度较高,对作品的驾驭能力强,是我国重要大型活动的骨干力量。西方经典作品,如宗教、歌剧合唱,中国的大型合唱作品,如《长征组歌》等,加入我国民族元素和古曲诗词元素的优秀艺术合唱,以及新创作的优秀合唱作品,常是此类合唱团演唱的对象。

(二) 各大专院校,中小学合唱团

学校是我国培养人才的基地,是各项事业的未来。合唱在我国的长久发展和高质量发展,与各院校有着必然的联系。学校里合唱的普及教育和高质量训练,从长远看,是我国合唱事业高水平发展的关键。

各大艺术类院校,如中央音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院等,以及各地市的音乐学府,都有由专业学习声乐的学生组成的合唱团体。因为是音乐学院的合唱团,必然有专业的音乐素质和演唱能力,学生年龄较轻,思维有活力,乐于接受新鲜事物,声音年轻,可塑性强。且学院都配备优秀的专业指挥,作曲等相关软件,有专门的排练场地和排练课程等硬件,其优势不言而喻。音乐学院合唱团所涉猎的曲目范围广、类型多。有西方传统合唱、歌剧合唱、室内艺术合唱,也有中国的艺术合唱,民族合唱、难度较高的现代合唱。由于年轻的特性,流行乐和爵士乐等改编的合唱曲目也是其经常用于音乐会的曲目。表演形式多样,曲目驾驭能力强,是各类合唱很好的“试验田”。是我国合唱的后备军和未来的主力军。代表团体有中国音乐学院大学生合唱团等。

各高校的合唱团,如清华大学、北京大学、天津大学、南开大学等的合唱团。这些合唱团不是专业音乐学院的学生,而是由各非艺术专业的学生组成,是音乐类特长生或者音乐爱好

者。但却具有许多专业合唱团不具备的优势。此类合唱团的学生虽然不是专业音乐学院出身,但却有极好的音乐素养和演唱能力,有的甚至具备很好的音乐创作和创编能力,团员思维不受专业限制,极其活跃,声音年轻、漂亮、纯净,能够很出色地应对对音响音质要求极高的众多国内外室内艺术合唱作品。团员也能发挥不同专业的长处,对不同文化、语言、风格的合唱作品演绎得比较到位,对我国多民族合唱和古典合唱曲目,甚至现代合唱都有较好的把握。这类院校往往比较支持合唱团的组织和运作,将其作为大学生整体素质的提高和院校的名片,与兄弟院校,甚至国外文化机构进行频繁交流。这也非常好地给年轻人提供了扩大视野的机会,并引进新鲜的血液和国外更先进的合唱理念,同时在更长远的意义上促进了我国合唱事业的良性国际化发展。代表团体有天津大学北洋合唱团、南开大学合唱团、北京大学合唱团等。

中小学及青少年宫等培训机构的合唱团,是我国合唱普及的根基,是祖国的未来。这些团体有不少已经具有很高的合唱能力,团员们具备很好的音乐素养,是我国整个音乐良好发展的希望。此类合唱团多演唱童声合唱和混声合唱。音响空灵美妙,犹如天籁。

(三) 社会群体组织的合唱团

此类合唱团的运营不受国家限制,而是由个别集团单位,或者某个群体自发组建、运作。合唱团的运营往往受到单位的经济状况,或者群体的经济能力限制,有相当一部分团体经常受到资金不足的困扰,但也有实力较雄厚、运作良好的团体。团员都是单位或社会其他领域人士,有音乐专业出身,但大多为音乐爱好者或发烧友。年龄从青年至老年不等,有一些很优秀的、专业能力较强的青年组成的合唱团,也有在职和退休的中老年组成的合唱团。从比例上看,后者居多。

这类合唱团通常会请专业人员对其进行长期辅导,条件好坏不一,但都热情高涨,态度认真,学习刻苦。此类合唱团因不完全具备专业能力,演唱曲目有很大限制,也因此年龄段的人多喜欢经典歌曲、国外名曲和中国地方色彩浓郁的民歌,所以西方歌剧合唱,有中国民族特色和加入古曲风格的合唱,以及创作及改编歌曲合唱成为其主要的演唱曲目。作品往往难度不高,旋律性强,歌词内容多为对过去生活的怀念,或者反映某时期的精神追求,具有明显的时代特征。也有能力较高的合唱团演唱较难的曲目,以及比较前卫流行的合唱作品。

此类合唱团从参与人数和团体数量上,占据我国合唱主体的绝对多数。是我国合唱的群众性力量。我国合唱水平的高低,最终都会反映到这个群体中。这些合唱团总体水平的提高,说明我国的合唱水平得到质的飞跃。

(四) 老年合唱团

这类合唱团由老年人组成,团员们更多的是对艺术的追求。他们通过合唱,使自己进一步了解音乐。他们往往对音乐技法上要求严谨,但由于年龄的限制,各方机能的退化,所以不能苛求,他们都精神饱满,充满活力。透露出纯粹的,对合唱艺术和美好生活的热爱。老年合唱团常出现在各活动中心、社区等,参与者数量大,演唱曲目有明显的时代特征,多为中老年人喜爱的革命歌曲、中国民歌、世界名曲等。

(五) 由各单位部门因节日、活动等,临时组建的合唱队

此类“合唱队”是由纯粹单位员工组成,由于没有受过音乐方面的专业训练,演唱的