

高师专科音乐教育专业必修课程教材

教育部
体育卫生与
艺术教育司
组编

合唱与

HECHANG YU ZHIHUI

高师《合唱与指挥》
教材编写组

指挥

1-43

人民音乐出版社

374

高师专科音乐教育专业必修课教材

教育部体育卫生与艺术教育司组编

J615.1-43
G27

合唱与

HECHANG YU ZHIHUI

高师《合唱与指挥》教材编写组

指挥

人民音乐出版社

前 言

《合唱与指挥》教材是根据教育部颁发的《高等师范专科二、三年制音乐教育专业学科课程方案》而编写的。

《方案》对本课程的具体要求是：“使学生掌握合唱与指挥的基础知识和基本技能；具有一定的组织与指挥合唱的能力；能正确分析处理合唱作品，并能根据童声的特点进行合唱训练。”

鉴于此，我们在编写本教材的过程中，试图在以下诸方面，使其更具有针对性，在更大程度上切合本专业教学的实际需求，使之成为具有师范特点的合唱与指挥教材。

本教材应用近一百个课时，即以三个学期，每周二课时授完。他包括了合唱与指挥的基本理论、指挥动作的基础。每个章节附有思考与练习及指挥实践与合唱实践的合唱歌曲。通过讲授与学生的思考、练习和实践，最后要求学生掌握合唱课的教学，合唱歌曲的排练与指挥演出的综合能力。本教材是合唱与指挥较全面和实用的教材，而且其适用性很广。其他如高等师范院校音乐专业的函授、夜大、教师进修，甚至中等师范的音乐专业班，均可以此作为教材。同时也可作为自学合唱与指挥的参考书或课本。每一章节的内容，均以明了透彻为原则，既给任课教师留有讲授的余地，又照顾到学生自学或复习时的可读性。

教学课时的安排及方法，建议依下列几个原则进行：

一、合唱教学与指挥教学有各自的教学方法和规律，应分别上课。

二、合唱歌曲的教学与排练应与合唱艺术理论相结合进行教学，每周两课时，共两个学期授完。

三、指挥教学必须用大课与中课相结合的方式授课。大课以班级为单位进行讲述，中课（十人以内）进行指挥合唱实践和指挥手势动作的基本练习，并进行个别检查和指导。学生每周两课时共一学期授完。

四、教材中每章节的思考与练习题，可根据学生的具体情况，予以增删，以达到掌握学习的目的为准。

五、应尽量为学生创造观摩合唱排练和合唱音乐会的机会，特别是指合唱的实践机会。

编写教材的过程中，得到上海音乐学院马革顺教授、著名指挥家严良堃、秋里，在学术问题上给予的帮助和支持，特致谢意。由于我们水平有限，教材中错误在所难免，恳请指正，以便再版时修正。

编 者

绪 论

第一节 合 唱

合唱是集体演唱多声部声乐作品的演唱形式,它要求歌唱群体音响的高度统一和协调,在音乐的陶冶中,可以受到审美、协调能力和集体主义教育,是学校音乐教育课内及课外的重要内容。

一、合唱的艺术特点

人声能够最直接表达音乐作品中的思想感情,激发听众的情感共鸣,得到审美的享受。合唱因为音域宽广(混声合唱可达三个半至四个八度),音色丰富,音响力度变化层次多样,适合表现不同题材的作品,既能造成宏伟磅礴的气势,又能表述委婉细腻的情感,深受群众的喜爱。

二、合唱发展的历史

合唱是随着人类社会生活发展而产生和发展的。原始部落的狩猎以及后来的农事、军事、祭祀、宗教等活动中都具有合唱特征的群众歌唱形式。劳动号子的一领众合,某些民歌中的支声声部和辅助性旋律,中国戏曲中的帮腔等都是存在于民间的合唱形式。十三四世纪以后,欧洲音乐中出现了多个旋律对立而又相互结合的复调因素,突破了长久流传的单音音乐,初步出现了合唱的因素。后来教会利用合唱这一形式宣扬教义,组织唱诗班,培养出专门的合唱演出、排练(指挥)、作曲人才,使合唱事业得到了发展。与此同时,由于欧洲社会音乐教育比较发达,群众性的合唱活动比较普及,也促进了合唱的发展。

20世纪初,现代教育体制传入我国,在学校音乐教育中,“唱歌”一直是主要的教学内容(最初的音乐课就叫做“唱歌”课),开始是齐唱,逐步有了合唱。在本世纪初,一些音乐教科书就编入了二声部歌曲。抗日战争期间,救亡歌咏活动空前发展,学校内外同仇敌忾,歌声昂扬,掀起了全民族反抗日本帝国主义侵略的高潮,一大批优秀的合唱作品问世。中华人民共和国成立,蓬勃开展的群众性合唱活动鼓舞着广大人民投身新中国的建设。到80年代,我国的合唱事业出现了一个崭新的局面,业余合唱得到了空前的发展,大批专业指挥走出专业团体,进行业余合唱和业余指挥的辅导和教学,使我国合唱水平登上了一个新的、高水平的台阶。各地每年都举办大规模的合唱比赛、合唱节,在相互促进的基础上,艺术水平得以提高,涌现出一批高水平的业余合唱团,在国际合唱乐坛上也博得好评。

三、普通学校中的合唱教学

今天,由于经济、科学文化的发展,器乐教学纳入了普通学校音乐课堂,拓展了教学的领域。但是,唱歌仍然是音乐教育的基础,合唱这一形式将是唱歌教学的进一步提高。匈牙利著名的音乐教育家柯达伊认为:“合唱是非常重要的。由集体的努力所完成的音乐作品和带来的愉

快,培养了高尚品格的人,这种价值是无法估量的。”他又说:“合唱是最能使人受益的科目,因为它能够对所付出的努力给予最大满足的报偿。……任何学校都有能力使合唱达到符合教育的标准,更进一步说,它同样对大众具有深远的意义。”在普通学校开展合唱教学,是实现审美教育、全面培养、提高学生素质的重要手段,在课内或课外通过演唱高尚、健康的合唱作品,可以唤起青年人积极进取,使浮躁、芜杂的心灵得到静化,养成并保持良好的心态。在心底积淀起对崇高、美好事物和目标的追求,学会控制,培养合作能力,增强自信心、自尊心和集体荣誉感。

音乐是一门技艺很强的学科,合唱教学可以进一步加强学生对于音乐的基本知识、基本技能的学习。多声部作品的复杂织体,各声部既分工又合作,对音色、音量变化的要求将更加严格,可以培养学生多声部听音视唱、多变的节奏组合和声乐技能的掌握。合唱作品涉及到不同的社会文化背景,因此也丰富了学生的音乐文化知识,得到更加深刻的情操陶冶。

唱合唱,必须要求发声方法基本一致,音高准确,咬字吐字清楚,音色的明暗和速度的疾徐控制自如,在感情表达上要高度统一、协调,才能谐和一致。合唱强调整体音响的融合性,每一个歌唱者都应善于把自己的声音融合在集体的声音之中,应突出的是合唱音响的共性,而不是某一个人的声音个性。各声部的旋律具有相对的独立性,但又都有机地结合在一起。所以在唱合唱时一定要神情专注,彼此声息相通,情感交融。合唱是在指挥(教师)统一指导(挥)下进行的,因此要善于领会指挥动作的提示,灵敏地做出反映,双方密切合作,共同创造,在合唱中体验音响和情感给予的美。

第二节 指 挥

学校中的合唱活动有两种形式,一种是课内教学,由教师按照教学计划、教材要求进行,另一种是课外合唱队(有全校性的,也有跨校的,如地区、少年宫合唱队等),无论哪一种,教师(指挥)都是艺术领导者,以自己特定手段——手势、眼神为主的身体动作和音乐修养,创造性地再现音乐作品中作曲者所要表达的思想感情。指挥手势动作是无声的语言,教师通过它领导演唱。

阐述指挥法则和技能的知识叫指挥法。指挥通过击拍动作凝聚了他所要表达的艺术构思,启示并参与音乐的表演,所以,指挥并不是单纯地打拍子,实际上也是一门音乐表演艺术。一个优秀的指挥,除了正确地表达作曲者在作品中所表达的乐思外,还应有自己对作品的解释(处理)。因此,必须熟练地掌握指挥技巧,具备一定深度的作曲理论知识和广泛的音乐修养,这一门课程中,理论、技能兼有,两者的学习都不能忽视。

一、指挥的职责

无论课堂上的合唱教学,还是课外的合唱队,做为一个指挥(教师),都负有组织、训练、排练和演出的领导责任。

(一) 组织 教师对班级教学或合唱队负有全面的指导责任,包括教学计划的制定、实施或合唱队宗旨的确定,队员的选择,日常管理,训练和排练、演出等。

(二) 训练 制定教学(训练)方案既要切合实际,又应有一定的超前性,训练应循序渐进,方法要科学、有效,善于启发,严格要求,不断提高集体的合唱水平,完美表达作品内容。在

课堂上,应使所有兴趣、程度不同的学生,都能融入到合唱的美感之中。

(三) 排练 包括曲目的选择,案头工作准备,排练计划(教学方案)的制定和实施,逐步达到预期目的。

(四) 演出 是一系列工作的最后阶段,要尽一切可能把平时教学或排练所获得的艺术效果展示给听众,要关心所有可能影响演出效果的因素,使演出尽善尽美。

此外,指挥应当是高尚音乐的倡导者,通过自己的教学或演出,使优秀音乐深入人心。

二、学习指挥应具备的条件和要求

学习指挥首先要具有一定的专业知识基础,教学计划中所有的课程对学习指挥都是重要的,决不能忽视。

指挥是合唱集体的核心,必须在思想修养、艺术修养,音乐理论和技能,工作能力等方面具有较高的水平才能胜任,建议从以下几个方面提高自己:

(一) 思想修养 全面的思想修养,饱满的工作热情和崇高的敬业精神是做指挥工作必不可少的。

(二) 艺术修养 教师的正确艺术观决定合唱队的艺术道路。从曲目的选择到对作品的艺术处理,无一不体现教师的艺术思想,内容要高尚、健康,有益于青少年成长,选择国内外合唱艺术精品,尤其要注意继承和要发扬民族音乐传统。

(三) 音乐修养 应当有全面、丰富的音乐知识和修养,才能指导合唱队不断进步和提高。主要包括以下方面:

1. 敏锐的听音能力(尤其是和声听觉),包括节奏、音高、音色等。
2. 熟练的合唱总谱阅读和音乐记忆能力。
3. 了解和掌握声乐知识,有实践经验。
4. 学习和掌握钢琴的弹奏。
5. 娴熟的指挥技能。
6. 掌握作曲理论知识。
7. 掌握音乐史论知识
8. 了解乐器法和配器法知识。

(四) 工作能力 指挥要善于驾驭和调动合唱队员的艺术激情,统一在共同的艺术构思中,因此要有较强的组织工作能力,课堂(排练场)上工作有序,课堂下亲切和蔼,知人善教,才能建立起威信,提高工作效率。

(五) 生活体验 从事指挥工作一定要有丰富的生活体验,这样才能更好地体会作曲者的创作意图和作品内容,并进行生动的再创造,因此,应当不断地对生活进行观察体验和积累,提高和丰富自己的感情,以指导艺术创造。

做为一个教师,要使自己指挥合唱的能力得到提高,就要不断地学习,多读作品。学习运用内心听觉去听、唱,多听好的演唱。多观摩不同指挥的排练和演出,加强自己的辨别、分析能力。摄取、吸收课堂和书本上学不到的内容。多实践(演出),让广大听众评论你的成就和不足。此外,还应了解、学习其他的艺术门类,提高自己的艺术修养。

第三节 合唱与指挥的教学

一、教材编写原则和实施

合唱与指挥是两门不同的学科,但又有着不可分割的关系,合唱队员不一定都去做指挥,但是合唱指挥必须要熟知合唱,最好应当唱过合唱,有亲身体会。学生毕业后做音乐教师,也可能担任课外合唱辅导,所以教材编写时将两门学科合并在一起,另外,在课时少,又是初学的情况下,同时学习比较符合需要。但在上课时,则需要分合结合。一般来说,有下列方式可供参考:

(一) 先上合唱,后上指挥,在演唱了比较多的合唱作品以后,再学指挥。

(二) 先上合唱,选择曲目时考虑将来学习指挥的需要,待唱过一些作品后,开始指挥部分的学习。指挥课的谱例、练习与合唱曲目结合。

(三) 先上指挥,结合谱例,选择合唱曲目。

(四) 合唱部分可以选择不同作品采用粗排(流览)、细排交叉、相结合的方式,在排练的同时,应讲授有关理论知识,合唱曲目演唱是重要的,但为教学服务的目的要明确。

(五) 因为课程的特点,指挥理论课可以大班进行,技能课则应采取不超过10人的小组课,且以此为主。

教材中根据题材内容,形式体裁,织体手法和难易程度选用了20首歌曲,考虑到高师的具体情况,包括一些女声合唱、混声三部合唱和童声合唱,在课外辅导时也可采用。

二、教学建议和方法

理论和实践相结合,正确、牢固地掌握初步的指挥技能,培养学生的实际工作能力,为进一步学习和提高打下基础,是教学应遵循的原则。

(一) 注重实践性学科的特点,教学中应有目的地扩大实践范围,培养学生主动积极地投身实践,学习组织、领导合唱集体的能力。

(二) 上课时,培养学生除规定的声部外,也要会唱其他声部,这样可以全面了解合唱中的织体、和声、综合表演手法和培养多声部的音乐感。

(三) 对乐曲的分析,要结合作曲理论的学习,目的是使所学各学科具有知识的连贯性,唱合唱和指挥时心中有数,更准确、快速地掌握作品。

(四) 合唱是声乐表演形式,在教学(指挥)的全过程中,都要贯彻对声乐的要求。

(五) 鼓励学生熟练地使用钢琴这一音乐学习工具,指导学生弹合唱总谱及伴奏。

(六) 考试是检验学生对阶段学习内容的理解和掌握的程度。建议采用下列方式:

1. 合唱考核 考试前二到三周,从教学歌曲中指定一首三声部或四声部的、同声或混声的合唱歌曲,由学生自由组合成重唱小组(每声部一人,声部分配自定)。每名同学只能参加一个重唱组,余下有缺额的组,可允许个别同学参加第二个组。

考试(1)三重唱或四重唱,不用钢琴伴奏。考核对音准、声部协调及咬字吐字的把握。(2)每名同学在钢琴上弹奏全部合唱谱,同时演唱由教师当场指定的其中一个声部,考核对整首合唱歌曲的把握。

2. 指挥考核 考试前二到三周,指定一首未曾列入教学使用的两声部合唱歌曲。

考试(1)在钢琴上弹奏全部合唱谱。(2)指挥该首合唱歌曲。综合考核学生独立指挥合唱歌

曲的工作能力。(3)考核时需要有一位钢琴伴奏教师配合弹奏考试歌曲的钢琴伴奏谱。

思考与练习

- 一、以自己学习音乐的经历,写出参加合唱活动对你的影响和体会。
- 二、你唱过的合唱歌曲中,哪一首给你的印象最深?为什么?
- 三、比较学习本课以前对指挥工作的认识,以及对学习指挥的思想准备。

第一章 合唱的基本知识

第一节 合唱的类别

变声前的学生,不分女孩、男孩,歌唱声音基本相似。由这些孩子组织的合唱,称为“童声合唱”。

变声后的青年学生及成人,女性与男性的歌唱声音有了明显的差异,可以分别组织成“女声合唱”或“男声合唱”,也可以联合女声、男声组织成“混声合唱”。

童声合唱、女声合唱、男声合唱均由同类人声组成,故而可统称为“同声合唱”。

第二节 合唱的声部

每一类别的合唱,均由若干声部组成。

同声合唱通常分为高音声部及低音声部。高、低音声部还可各自再分成第一高音声部、第二高音声部和第一低音声部、第二低音声部。不标明再分部的三声部同声合唱,一般就称为高音声部、中音声部和低音声部。

混声合唱通常分为女高音声部、女低音声部、男高音声部和男低音声部。各个声部也可各自分为第一、第二两个声部。

中文名	英文名	英文缩写	外文原意
童声合唱的高音声部 女高音声部	Soprano	S.	高音部
童声合唱的低音声部 女低音声部	Alto	A.	中音部
男高音声部	Tenor	T.	次中音部
男低音声部	Bass	B.	低音部

第三节 合唱的乐谱

合唱谱上,每一个合唱声部各写一行谱,高、低声部由上往下依次排列。领唱单独写一行谱,通常列于合唱谱最上一行。钢琴伴奏谱位于整列合唱谱的下方。

童声各声部及女声各声部均用高音谱表记谱,男声各声部用低音谱表记谱。出于看谱的方

便,男高音声部通常习惯使用高音谱表,比实际演唱音高高出一个八度。

请看歌曲《跨世纪的歌》(两声部合唱)、《幽蓝的天空》(三声部合唱)、《沂蒙山小调》(领唱与混声四部合唱)。

有许多乐谱把同声两个声部共写于一行谱上。其一种记谱法是:相对较高的声部,音符以符干向上标记;相对较低的声部,音符以符干向下标记。再一种记谱法是:两个声部共用一个符干,位置在上的音符属较高的声部,位置在下的音符属较低的声部。共用的休止符位置适中,不共用的休止符,则记于该声部相应的位置上。

请看歌曲《铃兰》、《雪绒花》、《七色光之歌》、《半个月亮爬上来》。

思考与练习

- 一、举例说明合唱的各种类别。
- 二、就自己班级全体同学的条件,可组成哪些类别的合唱。
- 三、以《祖国,慈祥的母亲》为例,辨认乐谱记载的各个声部。

第二章 合唱的发声训练(一)

第一节 发声基础训练

合唱发声训练,目的是科学地运用发声器官,充分发挥发声器官的功能,使歌声有比较丰富的艺术表现能力。合唱发声训练,还要求每个学生在歌唱发声的同时,聆听周围同学的声音,并调节自己的发声,以达到整体歌声的融合、统一。

合唱发声训练可先从 g^1 音开始,做长音发声练习或顿音发声练习。

做这两种练习时,要让学生去感受呼吸器官的不同运行状态,感受共鸣器官的效应,体会在眉、额以上部位的共鸣集中点(声音的高位置)。

把这两个练习连接起来连续运行,在感受整体音响的同时,熟练掌握这两种最基本的歌唱发声技能。

第二节 单声部练习

连音练习

* 本书歌唱语音音节,均以汉语拼音为准。Hm——叹词,选自《现代汉语词典》(修订本)。

顿音练习

第三节 教学研究

一、发声训练最好让学生站着练,这样有利于建立正确的歌唱姿势,取得良好的发声训练效果。

二、顿音的连续发声,必须建立在呼吸器官的动作上,避免喉部用力,力求声音位置的稳定和气息的控制。

长音与顿音的起动发声状态是一样的。只是发顿音时气息不持续输送,而发长音,在起动后要持续输送流量与压力稳定的气流。长音发声的收束,必须注意干净、整齐。

三、训练应以学生掌握科学的发声方法为主要目的。良好的气息支持与声音的高位置必须严格把握。同时,还要经常提示学生聆听周围同学的发声,积极主动地让自己的歌声融合在集体的歌声之中。

四、每条单声部练习,从适中的音高上(D大调或^bE大调)开始,然后以半音上行移调到一定高度,再半音下行移调回到起始的调。开始训练时,练声音域可掌握在 d^1-d^2 之间,音量顺其自然。音域的训练目标先定以 c^1-f^2 为宜。音量控制在 $p-f$ 以内。发声技能的训练要求和进度,应以多数学生的歌唱水平为基准。

五、练习时可用 Hm、Wu、lu、i、li、Mi、a、la、Ma 等音节发声。可以每一个乐音发一次音节。如:

也可以在一个音节发出后的若干乐音上,只发该音节的韵母。如:

每条练习可选用单个音节练唱,也可使用多个音节替换练唱。

六、练声曲应有不同音高的音及节奏的组织,有一定宽度的音域。本章练习的基本难度体现在旋律的构成和音节的选用上。

第2条练习中使用延长记号,是为了让学生在音符时值延长时,相互仔细倾听,积极调节各自的发声,以求进一步取得整体音响的融合、统一和稳定。第5条练习可用稍慢的速度以 $\text{Hm}-\text{aHm}-\text{a}$ ..... $\text{Hm}-\text{aHm}$ || 方法练唱,练习时重音在 Hm,发 a 时轻轻张嘴,口腔内仍保持 Hm 的状态。

教学中,根据训练进展和目的,每条练声曲可以改换或增添训练要求,如连音与顿音交替、变换音节、变换速度、变换音量等,也可以更换或编写新的适用练声曲。

思考与练习

一、写一篇上课笔记,包括以下内容:

1. 教学过程记述(以教师进行发声训练的一个教学段落为例)。
2. 教学过程分析(教学目的、教学方法、课堂反应)。
3. 结合自己感受谈体会。

二、在学习歌唱发声技能的同时,为什么我们还必须提高对歌唱发声的听辨能力?

第三章 合唱的发声训练(二)

第一节 声部的歌唱能力

初中学生的歌唱音域、声区:

高音声部

低声区 中声区 高声区

低音声部

低声区 中声区 高声区

高中学生的歌唱音域、声区:

女高音声部

低声区 中声区 高声区

女低音声部

低声区 中声区 高声区

男高音声部

低声区 中声区 高声区

男低音声部

低声区 中声区 高声区

高中学生的女高音,发声不及成人女高音声音成熟、充沛。女低音则没有成人女低音声音那么饱满、醇厚。特别是男学生,高音声部与低音声部的区分并不明显,男高音高声区相当困难,男低音低声区缺乏成人男低音的浓厚音色和音量。

初、高中学生歌唱音量,低声区适宜 *pp—mf*, 中声区适宜 *pp—f(ff)*, 高声区适宜 *mf—f(ff)*。中、高声区的 *ff* 要慎用、少用。

第二节 声部的分配

对学生逐个进行测听,根据学生音域、声区和音质、音色,分别编入不同的声部。编排声部,要避免把唱得比较好的学生过分集中到高音声部,而把在歌唱上困难比较多的学生都安排在低音声部的简单化做法。让每一个声部都有骨干的支持,这有利于合唱教学的进行,有利于合唱整体的协调。

初中学生正经历发声器官加速成长的变声期,最好每一学期开始,都对全体学生进行一次测听并做出记录。通过测听,了解、分析学生声音变化情况,及时做出适当安排。如:变换声部;指示学生轻声地跟随同声部学生唱;让学生暂停参加歌唱,并告诉他(她)目的是保护他(她)正在激烈变化的发声器官;让男学生以低八度重复高音声部唱;为男学生编配一个适宜的歌唱声部等。

变声期的女学生,发声器官一般变化不大,歌唱时由此产生的问题容易被忽视。应该给予关注。

变声期的男学生,在歌唱能量上有了明显的减退。歌唱音域从 $c^1—b^2$ 逐渐降低,最后基本稳定于 $c—b^1$;音域宽度从 10—12 度,逐渐减少到 6—8 度,然后再慢慢恢复到 10—12 度;歌唱音量有较大幅度的减少。在合唱教学中,要重视男学生变声期的心理特点,男学生需要更多地关心和照顾。

高中学生发声器官虽基本稳定,但尚未完全成熟。有的学生歌唱声部还难以明确划分。因此也需要不定期地通过测听加强了解,并做出妥善安排。

高中学生演唱两声部合唱歌曲,应该让女学生分成高、低两个声部,男学生也分成高、低两个声部。女、男学生共同组成混声两部合唱,这样合唱教学效果较好。

不同年级、不同班级受学生歌唱能力及女、男学生人数的制约,合唱教学的声部组织,更需要教师创造性地做出安排。

第三节 两声部练习

1.

2.

3.a

3.b

本条练习请参阅第二章第三节对单声部练习第5条的练习提示。

4.a

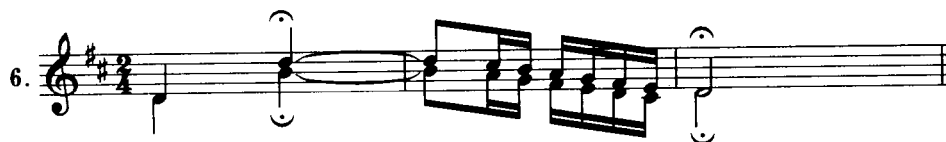
4.b

5.

6.

第四节 和弦练习

7.a

高
中
低

7.b

女高
女低
男声

8.a

高
中
低