

合唱与指挥

苗向阳 编著

花城出版社

合唱指挥

苗向阳 编著

花城出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱与指挥/苗向阳编著. —广州:花城出版社,2001.10

ISBN 7-5360-3639-6

I. 合 ... II. 苗 ... III. ①合唱-基本知识②合唱-指挥-基本知识 IV.J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 068288 号

合唱与指挥

苗向阳 编著

*

花城出版社出版发行

(广州市环市东路水荫路 11 号)

广东新华发行集团股份有限公司经销

番禺官桥彩印厂印刷

880×1230 毫米 16 开本 15.75 印张 1 插页 200,000 字

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—5,000 册

ISBN 7-5360-3639-6

J·169 定价:30.00 元

如发现印装质量问题,请直接与印刷厂联系调换

合唱之美，美在和谐；
合唱歌声的和谐需要
技巧，更需要歌者的
美好心灵！

马革川云

2001.7.

目 录

合 唱 篇

第一章 合唱的起源与发展

- 一 单音音乐时代（上古—公元 900 年） (3)
- 二 复音音乐时代（公元 900—1600 年） (5)
- 三 数字低音时代（公元 1600—1750 年） (8)
- 四 主音音乐时代（公元 1750—1900 年） (10)
- 五 现代音乐时期（公元 1900—2000 年） (14)

第二章 合唱在中国

- 一 上古期：（远古—战国） (17)
- 二 中古期：（秦代—唐末） (18)
- 三 近世：（五代—清末） (19)
- 四 现代：（辛亥革命—现今） (21)

第三章 合唱的种类

- 一 合唱的种类 (30)
- 二 我国多声部民歌合唱简介 (32)

第四章 合唱四个声部的特点及要求 (37)

第五章 合唱的特点及组合类型

- 一 合唱的四个特点 (40)
- 二 合唱的组合类型 (41)
- 三 各种合唱团的队型 (43)
- 四 合唱的人数组合 (45)

第六章 合唱中的统一与协调

- 一 需要统一的八个方面 (48)

二	协调的三个要素	(51)
第七章	童声合唱	
一	音乐教育与童声合唱	(55)
二	童声合唱的基本知识	(57)
三	童声合唱的种类及指挥	(58)
四	童声合唱的分组及特点	(58)
五	童声合唱的组建与基训	(59)

指 挥 篇

第一章	指挥溯源	(63)
第二章	指挥的分类	
一	各种不同的指挥及特点	(66)
二	持棍指挥与徒手指挥	(68)
三	怎样取舍	(68)
第三章	指挥的素质与仪表	
一	指挥应具备的素质条件	(70)
二	指挥的知识结构	(70)
三	指挥的仪表与姿态	(72)
第四章	指挥的案头工作	(75)
第五章	指挥的排练艺术	(77)
第六章	指挥的基本图式	
一	指挥的工具——手	(81)
二	手的工作范围	(82)
三	几种常用图式	(82)
第七章	指挥的预备拍及左右手分工	
一	指挥的岗位在预备拍上	(89)
二	指挥的左右手	(91)
三	指挥的其它技巧	(93)
四	指挥实际操作中的一些原则	(94)

附 录

一 合唱发声的四大器官

- (一) 呼吸器官 (99)
- (二) 发声器官 (103)
- (三) 共鸣器官 (106)
- (四) 咬字吐字器官 (108)

二 36 条合唱练声曲 (113)

三 30 首合唱新作及处理

无伴奏合唱

- 平湖秋月 吕文成曲 周志清编合唱 (129)
- 步步高 吕文成曲 周志清编合唱 (132)
- 旱天雷 广东音乐 孟青编合唱 (135)
- 竹枝词 (唐) 刘禹锡词 郝国庆曲 (138)
- 啊! 金色的飞沙滩 肖时照词 朱诵邠曲 (146)
- 八角飘香 壮族民歌 李学伦编曲 朱诵邠编合唱 (149)

混声合唱

- 大海和太阳 谢锐光词 王立平曲 苗向阳编合唱 (152)
- 七月的红蜡烛 秦庚云词 刘安华曲 (153)
- 明天的太阳 秦庚云词 晓坤曲 (157)
- 我们的共和国 秦庚云词 鲍元恺曲 (162)
- 我站在军校门前 龙萧尧词 朱晓宇曲 (164)
- 黄洋界上的云海 章庐生词 刘雁曲 (170)

通俗合唱

- 拥抱 '97, 拥抱香港 陈帆、颂今词 颂今曲 苗向阳编合唱
..... (183)
- 恋曲 1999 樊孝斌词 颂今曲 梁军编合唱 (185)
- 我的中国心 黄霑词 王福龄曲 苗向阳陪伴唱 (188)
- 我们青年人 张明敏曲 许维基填词 苗向阳配合唱 (190)

民歌合唱

- 彩云追月 任光曲 高永填词 彭家槐编合唱 (192)
- 夕阳颂 吕文成曲 高永填词 彭家槐编合唱 (197)
- 海底珍珠 朱诵邠 根据珠海渔歌改编 (201)
- 钓鱼仔 朱诵邠 根据珠海渔歌改编 (206)
- 高棠歌 朱诵邠 根据珠海渔歌改编 (210)
- 映山红 秦庚云词 晓坤曲 (214)
- 元宵·玩灯 秦庚云词 刘安华曲 (217)
- 端午·赛舟 秦庚云词 刘安华曲 (222)
- 春节·飞花 秦庚云词 刘安华曲 (225)
- 唱支山歌给党听 蕉萍词 朱践耳原曲 赵海威改编 (229)

童声合唱

- 青草小河边 江西牧童山歌 颂今编合唱 (234)
- 落雨大 广州童谣 颂今编合唱 (235)
- 大雁的歌 陈特明词 刘雁曲 (238)
- 告诉你 邹永葆词 洪定协曲 (239)

- 后记 (241)

合唱篇

自然，是由联合对立物造成的和谐。艺术也是这样，如绘画混合着白色和黑色、黄色和红色，音乐混合着不同音调的高音和低音、长音和短音。结合物是既完整又不完整，既协调又不协调，既和谐又不和谐的。从对立的東西产生和谐，而不是从相同的東西产生和谐。

古希腊·赫拉克利特

第一章 合唱的起源与发展

任何现已存在的艺术形式，都有其根源及演变的历史。高尔基曾说过：“必须了解每一个行业的发展史。”了解合唱艺术的起源及几千年来年的发展演变，对于我们从事合唱艺术的演唱、指挥、创作都是极有帮助的。

整个西洋音乐史分五个音乐时代，合唱始终在这五个时代里活跃着。

一，单音音乐时代 （上古—公元 900 年）

有文字记载的最早的合唱似乎应该算是公元前 8 世纪斯巴达人在打仗时唱的战歌了。其次是古希腊音乐家阿尔西厄斯在公元前 7 世纪为少女们写的女声合唱曲。然而较正规的演唱是公元前 600 年的酒神颂歌。

古希腊的雅典盛产葡萄，于是当地的酿酒业发达，甚至还设了一个酒神节。有一名叫阿良（Arion）的诗人，创作了一种叫 Dithyrambus 的歌调来歌颂酒神狄俄倪索斯（Dionysos），音乐的基调是悲叹的，由 50 个人组成的合唱队在酒神节的祭祀祷告仪式中来表演，并由一支当时最流行的有音孔的双管吹奏乐器奥鲁斯（Aulos）伴奏。到公元前 536 年，诗人戴斯庇斯（Thespis）在演出中加了一名独立的演员担任说白及部分歌唱，合唱队减至 12—15 人，只担任旁白合唱。这种酒神颂歌逐渐发展演变为著名的古希腊悲剧。

古希腊悲剧的第一个作家是被恩格斯誉为“悲剧之父”的埃斯库罗斯。他出身于贵族，并亲身参加了“希波战争”，打了不少仗。他一生共创作剧本 90 部，雄踞雅典剧坛 15 年。他还创立了三部曲的戏剧形式，

并把演员增加到2个，加强了对话，发展了表演艺术。与他齐名的还有索福克利斯和欧里庇得斯。古希腊悲剧中除了抒情诗与对白外，仍采用了大量的合唱来预示剧情、解释剧情、烘托悲剧气氛。

与此同时，祭祀酒神仪式中的即兴歌曲，也逐渐发展演变为古希腊喜剧。第一位作家是被恩格斯誉为“喜剧之父”的阿里斯托芬。他的作品有44部，也是誉满剧坛。他在喜剧中除了抒情独白和讽刺诗以外，同样采用了合唱队来交代剧情和对剧中的人和事进行冷嘲热讽。

此外，民间的赞美神灵的赞美歌、庆贺某一竞技获胜的庆贺歌、颂扬某一位英雄或传奇人物的颂歌、以及歌舞结合的合唱抒情歌曲也很盛行。

公元前1世纪，在古罗马帝国建国前后，在古代罗马民间中，也出现了许多婚礼歌、饮酒歌、士兵歌等群众性的合唱歌曲。

公元1世纪，教堂出现了专门的礼拜音乐——圣咏，这是一种无伴奏的合唱，即Acappella。这一词原指圣咏唱诗班所在的主祭坛旁，后引申为无伴奏圣咏，现泛指一切无伴奏的合唱。

3世纪，产生专用于宗教祭典仪式的赞美诗。

4世纪，米兰主教安布罗斯整顿改革圣歌，并采用两个合唱团一唱一和的“对唱”形式。

5世纪后，罗马成了当时欧洲最大的音乐中心，出现了许多作曲家、歌唱家和音乐理论家。米兰僧侣圣·安姆波罗斯用民间的曲调写了许多宗教歌曲，主张用富于旋律的颂歌来为教会服务。

6世纪，罗马教皇格里高利一世，创办了欧洲第一所唱歌学校——罗马圣歌学院，训练唱教会歌曲的歌手们。并着手搜集当时所有的教会歌曲，花了十年多时间，修订成书，叫《赞美诗唱和集》，还订立了许多演唱的规则，如用拉丁文演唱，内容选自圣诗，统一了教会仪式音乐，共1600多首，史称“格里高利歌乐”。内有弥撒曲与祈祷曲两种。弥撒（Mess）为拉丁语、原意为“会已开完，请回”。是一种赞美基督献身十字架的无伴奏圣咏合唱曲。格里高利歌乐一直在教会里沿用了700多年，直到14世纪。

单音音乐是最古老的音乐形态，只有一个旋律，同度或八度进行，当时对复音音乐居然有着“牢不可破的嫌恶。”这种单旋律的集体歌唱

严格地说还不是合唱，应称为齐唱或歌咏（也有叫素歌的）。但它具有了合唱的雏形，可把它当作合唱艺术的初级阶段。而多声部的合唱艺术正是从这单声部的齐唱发展起来的。

二，复音音乐时代（公元 900—1600 年）

其实在演唱单旋律的歌曲时，由于生理和音域的差异，有人在演唱音的高低上感到吃力。于是随意在原来的旋律上升高或降低某些音来歌唱，以适应自己的嗓子，无形中却丰富了演唱的实际效果，客观上这些人自发地结合起来形成了另外的声部。

据史料记载，9 世纪中叶也已经有作曲家在素歌的旋律下方加一个四度或五度的平行附加声部，变成了实际意义上的二声部——合唱终于诞生了。

这种手法和用法被称作奥加农（Organum）。近代和声学对平行五度视为“犯规”，而在公元 900 年—1200 年间却是畅通无阻的。因为“奥加农是一种包含着不同类型和不同音域的嗓音的歌唱”，“尤其适用于四度和五度音程”。接着又有人在下方八度重复上方声部、或在上方八度重复下方附加的声部，形成严格混合的奥加农。后来为了避免在平行四度中会遇到的增四度，又产生了斜向与平行相结合的奥加农。到 11 世纪末又出现一种以声部反向进行的“自由奥加农”。12 世纪初，又出现了一种以附加声部的花腔装饰为特征的，并且转变为上方声部的“装饰奥加农”。这样，由于自发的原因和写作手法的不断丰富，从单声部的齐唱向二声部和多声部发展，合唱的表现能力开始丰富起来了，给人们一种新奇的感觉。

在 12 世纪的英国，盛行一种以三度音程的平行为特征的二部音乐形式，叫吉美尔（Gemellus）。12 世纪末，又出现一种多声性的音乐形式康都克图，特征是主旋律不再沿用以前的旋律，全部由作曲家自己创作。

13 世纪，英国发明了卡农唱法，即轮唱，人们觉得十分新鲜。后经过荷兰人加以变化发展，常用的卡农唱法已有十几种。如八度、二部、三部、四部、二重、增时、减时、逆行、无终、有终、严格、自由、转

位等等。

13 世纪末，意大利北部产生牧歌，先是单旋律，后来用了复调对位法。篇幅较长，有二至三声部，低声部可用于乐器演奏，也有无伴奏的。风格抒情或诙谐，旋律富抒情性，歌词有世俗的，也有神话和寓言。（16 世纪，牧歌再度在意大利兴起，与此有所不同，却与尼德兰乐派有些联系）牧歌后来发展得非常繁荣兴旺，几乎所有的作曲家都写过牧歌。其中有两位作曲家——马伦齐奥和杰苏阿尔多应用了半音手法，达到了很高的水平。合唱中的各个声部更具有独立性，有 4—6 个声部，和声更丰满。由于牧歌，意大利竟然首次成为欧洲的音乐中心。牧歌后来流传到了英国，也风行一时。

1346 年，法国作曲家纪尧姆·德·马肖为了法国国王查理五世的登基大典创作了《圣母弥撒》，这是最早将弥撒曲中 5 个固定的部分：慈悲经、荣耀经、信经、圣哉经、羔羊经集中在一个作品里。

14 世纪，欧洲的文艺复兴运动开始了，发现了一个“新的”世界——古希腊文化。提出要恢复古希腊文化，要复兴。主要思潮是人文主义，主张以人为本，人是宇宙的精华，万物的灵长。主张个性解放，追求个人幸福，主张理性至上，提倡学习科学，追求知识。起初只是限于文学艺术方面，后来波及思想、哲学及社会所有领域，在欧洲各国出现了普遍的进步繁荣的局面。涌现出莎士比亚、但丁、达·芬奇、哥白尼、培根、卜伽丘、莫尔、拉伯雷、米开朗琪罗、拉斐尔、塞万提斯等等杰出人物。

音乐方面，在文艺复兴初期的法国和意大利，出现“新艺术派”，发展世俗音乐，主张用较新的作曲法来创作。

15 世纪，形成了“尼德兰乐派”，势力很大，音乐的写作技巧发展到很高的水平，特别是复调对位。其代表人物之一约斯堪曾写过 24 个声部的合唱曲。另一代表人物沃克亥姆既写过可用任何调式演唱的弥撒，更写过 36 个声部的卡农式的经文歌《感恩颂》。拉索则是这时期写经文歌最多最杰出的一位。

16 世纪，宗教改革首先在德国开始，产生了新的文化，首先是新教圣咏。马丁·路德功不可没，他主张用德语唱圣诗，亲自写了大量至今都无法统计的新教圣咏曲。宗教音乐的改革还影响了欧洲其它国家。

16 世纪的威尼斯，音乐文化达到了先进的水平，在大街和广场上，总是有盛大的群众娱乐活动，不但有规模很大的合唱队，还有乐队，在教堂里有两架大风琴、有两组对唱的合唱队，非常富丽堂皇。

在罗马，一批合唱音乐作曲家形成了“罗马乐派”，他们的代表人物是帕勒斯特里，他把无伴奏合唱曲提高到一个新的水准，为后来的宗教音乐树立了新的榜样，甚至早期的歌剧都受了他的影响。当时的宗教法令规定：“举行弥撒仪式时，必须配以清晰而适宜的合唱歌曲。”这条规定使帕勒斯特里的合唱曲，具有声部进行平稳流畅，和声清新协调，歌词清晰的特点。

在俄国，合唱表演有着极悠久的历史。多声部的民歌合唱甚至早于多声部的宗教合唱。15 世纪后半叶已有第一个职业合唱团“大公修士圣咏团”，连学生共一百多人。伊凡雷帝非常喜欢唱歌，时常津津有味地与合唱团一起练唱，甚至连远征作战也要带着合唱团随行。还有一个“大主教修士圣咏团”全是从各大教堂精选出来的优秀歌手，时常在沙皇的餐桌前演唱。彼得大帝本人就是个合唱迷，他特地把“大公修士圣咏团”从莫斯科调到彼得堡，改称“宫廷合唱团”，既为宫廷服务，又为教会服务，还参加歌剧表演。

这时，歌剧在文艺复兴的发源地意大利兴起，它把戏剧、诗歌、音乐、美术和舞蹈等各种艺术形式有机地结合在一起。它对古希腊悲剧中的合唱极为重视，导致了歌剧及歌剧合唱的创作和演出的空前繁荣。最早的一部歌剧《达芙妮》诞生在佛罗伦萨，接着在罗马、那不勒斯和威尼斯等地也发展起来。合唱与合唱队在歌剧中占重要地位，合唱队员大都在舞台上扮演各类配角及群众，直接参与歌剧艺术的舞台表演。

意大利歌剧还到欧洲各国去演出，推动了各国的歌剧发展，如法国、英国、德国的歌剧也相继发展起来。歌剧的形式也逐渐多样化，有正歌剧、喜歌剧、大歌剧、轻歌剧等等。

这时期，几乎同时出现了三种合唱音乐形式：

1. 神剧——它以圣经故事为题材，篇幅长短不一，有独唱、重唱、合唱，有伴奏，有角色。但无布景，无化妆，无表演动作。第一部作品是意大利人卡瓦列里于 1600 年所作的《灵魂与肉体》。

2. 清唱剧——与神剧很相似，不同的是表现题材是世俗的，而且没

有角色人物。

3. 康塔塔——初期是室内性的一种声乐套曲，按当时的习惯，凡不属于歌剧的声乐作品都统称康塔塔，后来才明确为由宣叙调和咏叹调组成的套曲。是一种纯音乐节目，规模较小，戏剧性不强，偏重于抒情。

整个欧洲的文学艺术由于文艺复兴运动而空前繁荣。声乐艺术是以各类多声部的复调合唱为其主要的表现形式，在这个伟大的时期里，合唱艺术得到了极大的发展和提高。

三，数字低音时代 （公元 1600—1750 年）

意大利发明了一种简明的记谱法，将和弦的性质用数字标在总谱的最后一行，伴奏者视谱奏出所示和弦。这种方法简明方便，适用于风琴和钢琴，迅速在全欧洲普及达 150 年之久，故称为数字低音时代。同时又称巴洛克时代。巴洛克（Baroque）意为怪异，原指 17—18 世纪德奥华丽的建筑风格，被借来比喻巴赫与亨德尔时期的音乐。

由于意大利歌剧的成功，歌剧成了“很时髦的东西”。德、法、英等国都上演了意大利的歌剧，同时也想建立自己的歌剧，德国在 1627 年已根据意大利第一部歌剧《达芙妮》写出了德国第一个歌剧。1678 年汉堡剧院开幕，上演了歌剧《亚当与夏娃》。作曲家凯赛尔为这个剧院至少写了 100 部歌剧作品。

法国启用了从意大利来的宫廷乐师吕利，并以路易十四的名义授予他权利，掌管法国歌剧。吕利每年都要写一部歌剧，一直到死。他所创立的法国歌剧风格，是以法国的古典悲剧、芭蕾舞及宫廷小调为基础的，并加强了合唱，为法国歌剧的发展留下了宝贵的经验。

英国歌剧建立较晚，主要作曲家是波塞尔，他的歌剧《狄东与伊尼》是部优秀的作品。

1650 年，在罗马上演了一首声部最多的弥撒曲，共有 48 个声部，12 个合唱队，盛况空前，但被批评为“絮烦”。最多产的作曲家要算泰勒曼，他的合唱作品数量惊人，计有 44 部歌剧，46 部受难曲、15 部弥撒、35 部清唱剧、23 部宗教康塔塔、70 多部世俗康塔塔。

17 世纪末，俄国的大合唱团分为若干小合唱团，分别为教堂和皇室

服务。到 18 世纪，合唱团被吸收进俄罗斯歌剧，同意大利歌剧中的合唱竞赛，并在乌克兰开设了第一所专门学校。俄罗斯民间的和私人的合唱团风起，如莫斯科的“尤霍夫合唱团”有着祖传的合唱爱好，在其开办的钳工作坊里，招收的工人都是歌手。再如彼得堡“舍列美切夫合唱团”为了招收合唱团员，甚至颁布命令：“在本领地内的男高低音歌手，如愿意参加合唱，可领年薪 50 卢布，供给全部衣食，减轻税收。”

亨德尔和巴赫在这一时期为合唱艺术作出了大量而卓越的贡献。亨德尔一生作品很多，给人类留下了宝贵的音乐遗产。但歌剧和清唱剧是占其主要地位的。共有 46 部歌剧、32 部清唱剧、100 多部康塔塔。他在清唱剧中最注重合唱，他用各种手法写了各种类型的合唱，其中赋格比例很大。当然，18 世纪左右英国业余合唱团的大量兴起也是使亨德尔合唱作品成功的一个主要因素。

1741 年亨德尔写下了古今最大的神剧《弥赛亚》，大为轰动。虽然当时他所使用的是 5 名独唱者，21 人组成的小合唱团，37 名演奏者组成的不大的乐队，但并没有影响他的成功。当 1742 年 4 月 13 日在都柏林首演时，为了让剧院腾出空间以便放更多的观众进场，报纸竟告诫大家：女士不要穿撑裙、男士不要带佩剑。第二年即 1743 年 3 月 23 日在伦敦首演时，英王乔治二世也出席了，当他听到二幕的终场合唱《阿利路亚合唱》时，深受感动激动不已，起立肃听，观众随之起立，——到后来这竟成了英国、英联邦乃至欧美国家的一种约定俗成的习惯。

而巴赫是以复调音乐为主，在德国民歌音乐的基础上，集欧洲音乐之大成，对欧洲音乐的发展产生了极大的影响。他一生写下了 300 多部宗教和世俗的康塔塔，5 部受难曲，尤以康塔塔最为精彩，最著名的是《b 小调弥撒》。在受难曲中，《马太受难曲》是完美的典范。但由于他生前默默无闻，这些作品很少出版。另一个有趣的现象是，巴赫居然连一部歌剧都不写，而如前所述，歌剧在当时可是很时髦的东西呢。

1717 年，位于英国西部的伍斯特，格洛斯特和赫里福德三个城市大教堂的合唱队为了救助孤儿寡母而集合在一起义演，以后每年都聚会一次，起先在公共场所，后来才移到教堂里，成为一个合唱节，还有一个节名叫“三个合唱队”，合唱节在这三个城市轮流举行，近三百年来从未间断过，每次要延续一周，可谓世界上最古老的合唱节了。