

大合唱

百首中外经典合唱歌曲

程郁华 吴刚 汪继红 / 编著

Da He Chang

南海出版公司

大合唱

百首中外经典合唱歌曲

程郁华 吴刚 汪继红 / 编著

南海出版公司

大合唱

百首中外经典合唱歌曲

程郁华 吴刚 汪继红/编著

南海出版公司

2003·海口

图书在版编目 (CIP) 数据

大合唱：百首中外经典合唱歌曲 / 程郁华，吴刚，汪继红编著. —海口：南海
出版公司，2003.1

ISBN 7-5442-2357-4

I .大... II .①程...②吴...③汪... III .①合唱—基本知识②合唱—指挥—基本
知识③合唱—歌曲—世界—选集 IV .J61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 097979 号

声 明

此书词曲作者稿酬已存入中国音乐著作权协会
电话:(010)65232656 转 532 联系人：陈先生

DA HE CHANG

大 合 唱

作 者 程郁华 吴 刚 汪继红
责任编辑 张爱国 张建军
封面设计 翟树成
出版发行 南海出版公司 电话(0898) 65350227
公司地址 海口市蓝天路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203
经 销 新华书店
排 版 北京风华艺术学校
印 刷 北京金马印刷厂
开 本 850 × 1168 毫米 1/16
印 张 18
字 数 350 千字
版 次 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5442-2357-4/J·202
定 价 29.80 元

南海版图书 版权所有 盗版必究

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 合唱的基本常识	
第一节 合唱的基本特点	(2)
第二节 合唱的基本组织类型	(3)
第三节 合唱中各声部的特点	(4)
第四节 合唱的队形及声部的排列	(4)
第五节 合唱队中的人员比例	(7)
第三章 合唱训练的基本方法	
第一节 演唱姿势	(8)
第二节 呼吸的要求及训练	(8)
第三节 声音训练	(11)
第四节 音准训练	(14)
第五节 节奏训练	(15)
第六节 力度训练	(17)
第七节 四种不同唱法的训练	(18)
第八节 多声部训练	(20)
第四章 指挥的基本知识及技巧	
第一节 指挥的基本姿势及动作	(21)
第二节 击拍动作	(23)
第三节 常用拍子的基本图式	(24)
第四节 指挥的基本技巧	(30)
第五章 排练与演出	
第一节 排练前的准备工作	(41)
第二节 排练步骤	(42)
第三节 演出要求	(43)
第六章 中外经典合唱歌曲	
中国经典合唱歌曲	
毕业歌	田汉词 聂耳曲(45)
在太行山上	桂涛声词 冼星海曲(46)
松花江上	张寒晖词曲 瞿希贤编合唱(48)
我们走在大路上	劫夫词曲 刘孝扬编合唱(51)
本事	卢前词 黄自曲(53)

- 五月的鲜花 光未然词 阎述诗曲 杨鸿年编合唱(54)
- 山丹丹开花红艳艳 陕甘民歌 陕西文艺工作者集体填词编曲(56)
- 保卫黄河 光未然词 冼星海曲(59)
- 黄水谣 光未然词 冼星海曲(61)
- 四渡赤水出奇兵 肖华词 晨耕、生茂、唐诃、遇秋曲(62)
- 乘胜进军 上海交响乐团《智取威虎山》剧组集体创作(66)
- 洪湖水,浪打浪 梅少山、张敬安、欧阳谦叔词 张敬安、欧阳谦叔曲(71)
- 游击队歌 贺绿汀词曲(72)
- 革命人永远是年轻 劫夫词 劫夫、中艺曲(73)
- 太阳最红,毛主席最亲 付林词 王锡仁曲(74)
- 共产党好,共产党亲 宋军、雷雨声词 杨光、郑仁曲(78)
- 党啊,亲爱的妈妈 龚爱书词 马殿银、周古曲 徐汉文编合唱(79)
- 唱支山歌给党听 蕉萍词 践耳曲(82)
- 我和我的祖国 张藜词 秦咏诚曲 秋里编合唱(84)
- 我的祖国 乔羽词 刘炽曲(86)
- 歌唱祖国 王莘词曲(88)
- 祖国,慈祥的母亲 张鸿喜词 陆在易曲(89)
- 祖国永在我心中 赵兰词 尚德义曲 田地、温钰译编合唱(90)
- 爱我中华 乔羽词 徐沛东曲(92)
- 你是这样的人 宋小明词 三宝曲 司徒汉编合唱(94)
- 春天的故事 蒋开儒、叶旭全词 王佑贵曲(96)
- 走进新时代 蒋开儒词 印青曲 陈巖编合唱(97)
- 共和国之恋 刘毅然词 刘为光曲 唐天尧编合唱(99)
- 祖国吉祥 周天白、杨笑影词 桑楠曲(102)
- 十五的月亮 石祥词 铁源、徐锡宜曲 徐锡宜编合唱(104)
- 大海啊,故乡 王立平词曲 吴国均编合唱(109)
- 红梅赞 阎肃词 羊鸣等曲(111)
- 英雄赞歌 公木词 刘炽曲(112)
- 山在虚无缥缈间 韦章瀚词 黄自曲(113)
- 夕阳红 乔羽词 张丕基曲(115)
- 长江之歌 胡宏伟词 王世光曲(115)
- 飞来的花瓣 望安词 瞿希贤曲(118)
- 阳关三叠 王维词 夏一峰传谱 王震亚编合唱(120)
- 美丽的台湾岛 台湾民歌 严金萱词曲(123)
- 二泉映月 张鼎盛词 费承铿改词 华彦钧曲 周维松编合唱(127)
- 把我的奶儿名叫 黄宗英词 瞿希贤曲(131)
- 思乡曲 瞿琮词 郑秋枫曲 高奉仁编合唱(134)
- 故乡之恋 高守信填词 瞿希贤编合唱(135)
- 彩云追月——盼归 傅林词 任光、聂耳曲 田地编合唱(137)
- 鼓浪屿之波 张藜、红曙词 钟立民曲 姚思源编合唱(141)
- 雨夜花 台湾民谣(143)
- 打起手鼓唱起歌 韩伟词 施光南曲(144)
- 美丽的草原我的家 火华词 阿拉腾奥勒曲 孟卫东编配(145)

6

乌苏里船歌	赫哲族民歌郭颂、胡小石词 汪云才、郭颂曲 瞿希贤编合唱(149)
嘎哦丽泰	哈萨克族民歌 杜鸣心改编(152)
在银色的月光下	新疆塔塔尔族民歌 陈功雄编合唱(155)
掀起你的盖头来	乌孜别克族民歌 王洛宾记谱填词 孟卫东编配(157)
阿拉木汗	新疆民歌 佚名译配 谢功成编曲(161)
青春舞曲	维吾尔族民歌 王洛宾搜集整理 王世光编曲(162)
半个月亮爬上来	青海民歌 蔡余文编合唱(165)
送我一枝玫瑰花	新疆民歌 葛顺中编曲(166)
可爱的一朵玫瑰花	新疆民歌 沙汉昆编曲(167)
牧歌	内蒙民歌 海默词 瞿希贤编合唱(168)
放马山歌	云南民歌 朱里千改编(171)
小河淌水	云南民歌 孟贵彬编词 时乐濛、孟贵彬编曲(172)
丢丢铜仔	闽台民歌 邱孝胥编曲(175)
赶圩归来啊哩哩	古笛词 黄有异曲 孙宝林编合唱(182)
远方的客人请你留下来	撒尼族民歌 范禹词 麦丁编合唱(185)
信天游	陕北民歌 王方亮编曲(188)
茉莉花	江苏民歌 艾梅编曲(189)
我的中国心	黄霑词 王福龄曲 张以达编合唱(192)
今天是你的生日,中国	赵静霆词 谷建芬曲 钟维国编合唱(194)
弯弯的月亮	李海鹰词曲 施明新编合唱(196)
外婆的澎湖湾	叶佳修词曲 青萍编合唱(199)
橄榄树	三毛词 李泰祥曲 艾立群编合唱(200)
大中国	高枫词曲 朱良镇编合唱(202)

外国经典合唱歌曲

共青团员之歌	加里奇词 索洛维约夫·谢多伊曲 赵斌译配(207)
钢铁是怎样炼成的	乌克兰民歌 孙维世译词 任虹配歌(208)
在森林那一边	俄罗斯民歌 A·斯维什尼科夫改编 多良、郑长深译配(208)
德涅泊尔河掀起了怒涛	乌克兰民歌(212)
神圣的战争	列别灰夫·库马奇词 阿·亚历山大罗夫曲 钱仁康译配(213)
伏尔加船夫曲	俄罗斯民歌 佚名译配(214)
莫斯科郊外的晚上	米·马都索夫斯基词 瓦·索洛维约夫—谢多伊曲(216)
小路	前苏联歌曲 伏夫译配(217)
苏丽柯	格鲁吉亚民歌 阿·亚历山大罗夫改编(218)
红莓花儿开	前苏联歌曲 集体译配(218)
山楂树	比里平科词 罗代金曲 马稚甫译词 任策配歌(220)
含苞欲放的花	阿尔巴尼亚民歌 雷隆盛译词 钟立民配歌(221)
念故乡	德沃夏克曲(221)
故乡的亲人	福斯特曲 周枫、董翔晓译配(224)

- 小杜鹃 波兰民歌 汪晴译配(227)
- 当我们年轻时 哈默斯顿填词 约翰·施特劳斯曲(227)
- 友谊地久天长 苏格兰民歌 罗伯特·彭斯词 费里斯改编 邓映易译配(228)
- 雪绒花 哈默斯坦词 罗杰斯曲 薛范译配(229)
- 铃儿响叮当 彼尔彭特曲 赛叶改编 邓映易译配(231)
- 回声 佚名词 拉絮斯曲(232)
- 蓝色的多瑙河 约翰·施特劳斯曲 普·勃力斯填词及编合唱 杨毓英译词 周枫配歌(235)
- 摇篮曲 勃拉姆斯曲 许地山译词(241)
- 深深的海洋 前南斯拉夫民歌(243)
- 哎哟,妈妈 印度尼西亚民歌 蔡冰译配(243)
- 海滨之歌 林古溪诗 成田为三曲 李一之译配(244)
- 邮递马车 邱灯志夫词 古关裕而曲 尹钟云译配(245)
- 雪花 E·艾尔加曲 J·彼得尔编合唱(247)
- 天鹅 圣桑曲 佚名配词(250)
- 波希米亚人之舞 比才作曲(251)
- 海港之夜 丘尔金曲 索洛维约夫—谢多伊曲 王毓麟译词(255)
- 美丽的梦神 福斯特曲 盛茵译配(255)
- 梦幻曲 舒曼曲(256)
- 吉普赛人的铁砧合唱 威尔第曲 许昌菊译词 康荔编配(258)
- 猎人合唱 威柏曲 孟昭德配歌(259)
- 希伯莱奴隶合唱:在幼发拉底河岸 威尔第曲 珍芳译词 琬珍编配(262)

童声经典合唱歌曲

- 我们的田野 管桦词 张文纲曲(264)
- 红星歌 郭大为、魏宝贵词 傅庚辰曲(265)
- 送别 J·P·奥特威曲 李叔同填词(266)
- 读书郎 宋扬词曲 李金声编合唱(266)
- 春天里 关露词 贺绿汀曲 刘孝扬编合唱(268)
- 猜调 云南民歌 张以达填词、编合唱(270)
- 牛背上的孩子 谢鹏词 坚强曲(272)
- 歌声与微笑 王健词 谷建芬曲(273)
- 拉起手 李荐词曲(274)
- 同一首歌 陈哲 胡迎节词 孟卫东曲 李炳富编合唱(275)
- 致音乐 佚名词 舒伯特曲 徐瑞琪改编合唱(277)
- 鳟鱼 舒巴尔特词 舒伯特曲 杨鸿年编合唱(277)
- 这是一个小世界 理查德·谢尔曼、罗伯特·谢尔曼词曲 张嘉民编合唱(279)
- 美丽的村庄 意大利民歌 尚家骧译配(279)
- 牧场上的家 美国牧童歌曲(281)
- 牧童 斯洛伐克民歌 毛宇宽译配 维莫兴改编(282)

第一章 绪 论

合唱这种演唱形式是由群众性的歌唱形式逐渐发展而来的。人们一般认为合唱产生于十三、十四世纪左右的欧洲。最早的合唱雏形是一种叫做“奥加农”的歌唱形式，它区别于传统的单旋律音乐而在主旋律音乐外加上一个与之对立的旋律，丰富了演唱效果。在我国，很早就有具有一定合唱特征的演唱形式存在，如：地方戏曲中的帮腔、衬腔；民歌中的“一领众和”；少数民族的多声部民歌，例如《侗族大歌》等。

近二十年来，我国的合唱事业长足进步，群众性合唱在全国蓬勃开展，专业合唱团及一些业余合唱团在国际比赛中屡获大奖。这些都对我国合唱水平的整体提高及精神文明的建设起到了极大的推动作用。

合唱艺术之所以受到包括中国在内的各国人民的喜爱，究其原因，是因为合唱艺术不但可以培养人的艺术修养，还可以培养人的思想情操、意志品质，对人的身心健康也大有益处。合唱是一种集体艺术，它需要所有合唱队员与指挥、伴奏之间的良好的合作，共同来完成一部作品，个人的一点失误都有可能整个歌曲的演唱不成功，由此培养队员的集体荣誉感、协作精神；合唱队员在训练、演出中要服从指挥的安排，顾全大局，由此培养人的纪律性；合唱训练、演出中，每个队员都要认真对待歌曲中的每一个细节，一丝不苟、专心致志，由此培养人的认真的工作态度；合唱中需要队员认真听取指挥的每一个要求，不能自作主张，由此培养人的良好的学习方法；合唱还可以使歌唱者聆听音乐、创作美、感受美，畅游于音乐的海洋，给人带来快乐，由此使人舒缓紧张的工作压力。正因为如此，学校、工厂、部队等等，几乎所有的集体、团队，都对合唱训练很重视，对于大多数人来说，会唱几首歌曲固然很高兴，但由此而学习到的做人的道理却更令人欣慰。

在与一些业余合唱团的接触过程中，我们常听到一些歌唱爱好者反映：希望看到一些适合业余合唱团使用的、通俗浅显的合唱训练指导材料及合唱曲集。鉴于此，我们几位从事基础音乐教育的基层工作者便萌生了编写这样一本书的念头，经过长时间的积累酝酿，这本书终于得以完成，也算是几位热爱合唱事业的年轻人为中国合唱这团正在熊熊燃烧的大火加了一根柴吧！同时，更希望这本书能为您和您所在的合唱团提供一些帮助。

在这本书的前半部分中，主要解答业余合唱团经常遇到的在合唱训练、指挥技巧、合唱队训练演出的组织安排等方面的疑难问题，并提供一些训练方法。书的后半部分——曲目部分主要集中了百余首中外经典合唱歌曲：脍炙人口、广为流传的中外经典老歌；旋律优美、难度适中的各族民歌；也有一些近几年创作的新歌。当然，由于篇幅所限，还有许多深受歌唱者喜爱的歌曲未能选编入内，敬请原谅。

第二章 合唱的基本常识

第一节 合唱的基本特点

合唱是一种多声部的歌唱艺术,是靠集体协作、多人共同完成的音乐形式。

合唱作品的音乐表现力极其丰富,其作品题材无所不包。它既可以展现气势雄伟、恢弘壮丽的历史画面,如《神圣的战争》(前苏联)、《长征组歌》、《黄河大合唱》,也可以描绘如诗如画的生活景象,如《美丽的草原我的家》、《牧歌》、《金黄色的云朵过夜了》(俄罗斯)、《小路》(前苏联)等;它既可以体现深邃的人生哲理和复杂尖锐的思想冲突,如《伏尔加船夫曲》(俄罗斯)、《希波莱奴隶的合唱:在幼发拉底河岸》(意大利),也可以在《飞来的花瓣》、《故乡的亲人》(美国)中将细腻入微、真挚感人的内心情感流露出来;它既有充满阳刚之气、英雄主义的《猎人合唱》(德国)、《共青团员之歌》(前苏联),也有饱含母性情怀的《摇篮曲》(德国,勃拉姆斯)等。

合唱形式与独唱、重唱等其他演唱形式相比,在音乐表现方面有其不可比拟的优势。具体为:

一、音域宽广

合唱的音域极为宽广,它包括人声所能达到的所有极限音区,常见的合唱团可演唱从男低音的C到女高音c³,拥有花腔女高音和特殊男低音的专业合唱团的音域甚至可以达到大约五个八度以上。这是个体演唱者所不能企及的,即使最伟大的歌唱家的音域也不能与之媲美。

二、音色丰富

合唱队有二至八个声部,甚至更多,每个声部都具有各自的音色特点。合唱中既有女高音的明亮华丽、清脆灵活,也有女中音的柔美秀丽、圆润温和;既有男高音的刚健有力,也有男低音的浑厚坚实,甚至可以将任何几个声部组合而形成不同的音色变化。合唱中音色之丰富,在其他演唱形式中无法见到。

三、力度变化幅度大

合唱队人数众多,四十人到八十人的合唱队比较普遍,一些大型演出还会见到千人以上的合唱队,著名指挥家陈燮阳就多次指挥千人甚至万人演唱《黄河大合唱》,在马勒的《第八交响曲》中也有恢弘的千人合唱场面。经过训练的合唱队在演唱过程中可以表现多种力度层次,从若隐若现、似有似无的 *ppp* 依次到 *pp*、*p*、*mp*、*mf*、*ff*,直到非常强大的 *fff*,以及完美表现 *cresc.* (渐强)、*dim.* (渐弱)、*sfp* 等力度变化。如:在双四声部混声合唱《回声》(尼德兰,拉索)中,用于表现回声的第二四声部,便依靠其极轻的力度表现出缥缈的回声。

四、气息悠长

在合唱中,由于是同一声部中多人演唱同一旋律,因此可以根据音乐需要,同一声部内各演唱者在乐句的不同处轮换换气,使音响效果听起来悠长连贯、绵绵不绝。这是合唱中独有的。由演唱者相互协作、轮换换气的呼吸方法,我们习惯上称之为“循环换气法”,现在也有人称之为“轮换换气法”。例如,合唱曲《牧歌》中,就需要运用这一换气法,以使乐句听起来更加悠长(在第三章第二节有详细说明)。

第二节 合唱的基本组织类型

合唱的组织类型是以演唱者的声音分类为依据的。按照不同的人声组合,合唱的类型主要有:同声合唱和混声合唱。

一、同声合唱

同声合唱是指由同一类声音组合而成的合唱。同声合唱包括三种:女声合唱、男声合唱、童声合唱。

1. 女声合唱

女声合唱即全部由女声组成的合唱形式,它有以下几种类型:

(1) 女声二部合唱: S (Soprano, 女高音声部) + A (Alto, 女低音声部);

(2) 女声三部合唱: S_1 (第一女高音声部) + S_2 (第二女高音声部) + A 或 S + A_1 (第一女低音声部) + A_2 (第二女低音声部);

(3) 女声四部合唱: $S_1 + S_2 + A_1 + A_2$ 。

2. 男声合唱

男声合唱即全部由男声组成的合唱形式,它有以下几种类型:

(1) 男声二部合唱: T (Tenor, 男高音声部) + B (Bass, 男低音声部);

(2) 男声三部合唱: $T_1 + T_2 + B$ 或 $T + B_1 + B_2$;

(3) 男声四部合唱: $T_1 + T_2 + B_1 + B_2$ 。

3. 童声合唱

“童声”中“童”的界定一般认为是在儿童的变声期完成之前,但由于近二十年儿童(特别是城市儿童)的生理变化普遍提前,以前认为男童十四岁以前、女童十二岁以前的概念已不太适应,因此,童声合唱中演唱者的年龄宜向前提一至两岁。童声合唱有以下几种形式:

(1) 童声齐唱;

(2) 二部、三部合唱;

(3) 成人混声加童声。

二、混声合唱

混声合唱是指由成年的男声与女声混合组织的合唱,有时也会根据音乐的需要,在成人混声合唱队加入童声。(在古代欧洲也有由童声或阉人代替女声,与男声共同组成混声合唱的形式运用于宗教歌曲的演唱中,但它与这里所说的成人混声合唱中加入童声是意义不同的。)

混声合唱常用的形式有:

(1) 二部混声合唱: 女声 + 男声 或 男女高音声部 + 男女低音声部;

(2) 三部混声合唱: S、A + 男声 或 女声 + T、B;

(3) 四部混声合唱: S + A + T + B;

(4) 六部混声合唱: $S_{1,2} + A + T + B_{1,2}$ 或 $S_{1,2} + A + T_{1,2} + B$;

(5) 八部混声合唱: $S_{1,2} + A_{1,2} + T_{1,2} + B_{1,2}$

其中八个声部的混声合唱组织最为常用,对一般的合唱曲目基本都能胜任。

第三节 合唱中各声部的特点

合唱中最基本的组织单位是声部。每个声部均具有各自的特点(音色、音域等),而合唱正是将这些具有不同特点的声部有机地结合在一起,使之在相互协作的前提下各自发挥特点,以达到尽善尽美的共同演绎一部音乐作品的目的。

那么,各声部到底有怎样的特点呢?

一、女高音声部

女高音——Soprano,是合唱队中的最高音区的声部,音域较为宽广,为 $b-c^3$,其中最常用、最有光彩的音域为 g^1-b^2 。女高音可分为花腔女高音、抒情女高音和戏剧女高音。抒情女高音音色优美婉转;戏剧女高音音色丰满宽厚、洪亮有力;花腔女高音音色清脆华丽、轻盈灵活。在合唱队中第一女高音声部与第二女高音声部的特性稍有不同,第一女高音声部偏向轻盈柔和,第二女高音声部与之相比较为有力、浓厚、圆润。

二、女低音声部

女低音声部——Alto,最宽音域为 $g-f^2$,常用音域为 $b-c^2$,其声音圆润、浓厚而温和。女低音声部:第一女低音声部的声音特点突出温和、圆润,第二女低音声部声音特点突出浓厚坚实。作为合唱音响中的中间声部,在合唱音响中起到纽带、润滑剂的作用,它使合唱效果显得充实、稳健,高低声部音响不脱节。

在我国,因多数的业余合唱团中缺少真正的女低音,合唱团中的女低音声部实际是由女中音——Mezzo Soprano 甚至是女次高音来担任的。这就要求队员在演唱一些较低的音的时候,不要“撑”,不要用舌根压喉头,过分追求宽厚的音色,这样造成的声音太硬太死、暗淡无光彩。而应该通过长时间的训练,正确使用胸声,增强胸腔共鸣,扩展音域。

三、男高音声部

男高音——Tenor,音域与女高音很近似,但实际音响效果比女高音低一个八度。第一男高音声部的音质柔和、明亮;第二男高音声部的音质与第一男高音声部相比稍显充沛而坚实。在低音区,男高音的声音具有非常强的金属感、穿透力,但因所处内声部,要求演员演唱时特别是演唱高音区的强音时,一定要控制音量 and 情绪。

四、男低音声部

男低音声部——Bass,音域为 $C-f^1$,常用音域为 $G-c^1$ 。其音色宽厚结实、刚健饱满,在混声合唱和男声合唱中有时也会担任旋律,但在大多数时候担任和弦中的根音,对整个合唱队起到基础作用。

第四节 合唱的队形及声部的排列

一、关于合唱的队形

1. 排列合唱队形,应遵循以下的原则

(1) 合唱队的队形排列以及后面将讲到的声部排列的根本目的是为了在演唱者与指挥之间、演唱者与演唱者之间建立较好的合作关系,并取得理想的声音效果。

(2) 在排合唱队形时也要兼顾美观。

2. 一般情况下,排合唱队形可参考以下事项

(1) 为了不使前排队员挡住后排队员与指挥之间、后排队员与观众之间的视线,一般情况下,后排队员最好站在前排两个队员之间的位置上(就是我们常说的“插空”),不要站成前后对齐,而是奇数排之间、偶数排之间分别对齐。

(2) 一般的合唱队站三排或四排,整个队形的轮廓呈梯形或扇形,如图 2-4-1。

图 2-4-1

在这几种队形中,均需要对几排的队员人数进行依次递增或依次递减,一般情况是递增(递减)一人。

(3) 合唱队的最后一排队员的头顶所形成的线条应加以留意。因它是合唱队梯形的上面的边(下面的边是第一排队员的脚形成的,易于整齐),容易引起观众注意,所以我们要专门对这一排的人员进行安排。一般情况,可安排成传统的中间高两边低(即“山脊状”,如图 2-4-2),也可安排成中间低两边高(即“山谷状”,如图 2-4-3)。

图 2-4-2

图 2-4-3

“山脊状”队形使人感到稳重、敦实,老年合唱团、工人合唱团可选用此队形;而“山谷状”队形与中间指挥所形成的反差,则会使观众感到错落有致、流畅而具有运动感,少儿合唱团选用这种队形更能使人感到蓬勃的朝气。但部队的战士唱合唱时,可考虑选用“一字形”,这样的合唱队形加上战士的特有气质,会显得立体、有棱有角、阳刚而威武,符合部队特色和战士心理。

(4) 当混声合唱队的女声人数多于男声人数而不便于排队形时,可将部分女声放于男声声部的两侧或放于男高、男低声部的中间,此所谓“镶边”、“夹花”。

合唱队的队形排列有其一般性规律,但也不是一成不变的,它可以根据一些具体情况(演出场地及合唱台的具体情况;参加演出人员的具体情况;音乐作品的艺术表现的需要等)进行灵活的调整。例如:战友歌舞团在演唱《长征组歌》之《过雪山草地》的开头时,合唱队的全体成员就是散坐在合唱台上,摆出多种造型,以更好地表现音乐作品的思想内涵;又如:1996年,在广东顺德举行的“中国合唱节”上,一个广西的少数民族合唱团,在演唱一首广西民歌时,大部分队员是站在舞台各处,甚至是来回走动边表演边演唱的,民族风格十分浓郁。

二、合唱的声部排列一般情况

(1) 童声合唱的排列方式,如图 2-4-4。

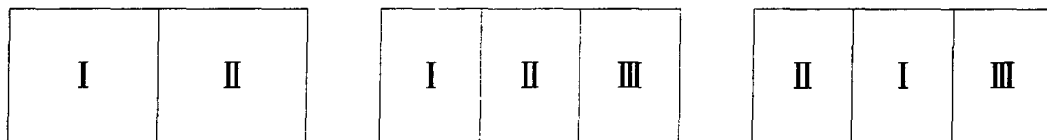

图 2-4-4

(2) 男声合唱和女声合唱的声部排列方式,如图 2-4-4、图 2-4-5。

图 2-4-5

(3) 混声合唱的声部排列,如图 2-4-6 中的四种方法。

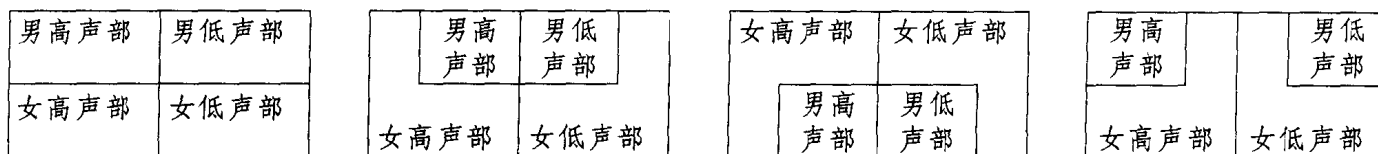

图 2-4-6

在此,特别提醒合唱的组织者:合唱队在平时的排练中,合唱队员尽量按照演出的队形坐,使相邻的队员相互间形成较为默契的配合,有利于在演出中正常地发挥。

三、合唱队与伴奏、指挥之间的位置关系

1. 无伴奏合唱

在合唱队演唱无伴奏合唱时,钢琴的作用是在演唱之前,向合唱队员提示标准音或乐曲的开头各声部的第一个音,如图 2-4-7。

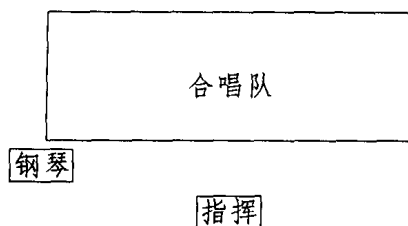

图 2-4-7

2. 合唱队与小型乐队

合唱队与小型乐队(钢琴伴奏、手风琴伴奏、小乐队伴奏等)之间的位置关系,如图 2-4-8。

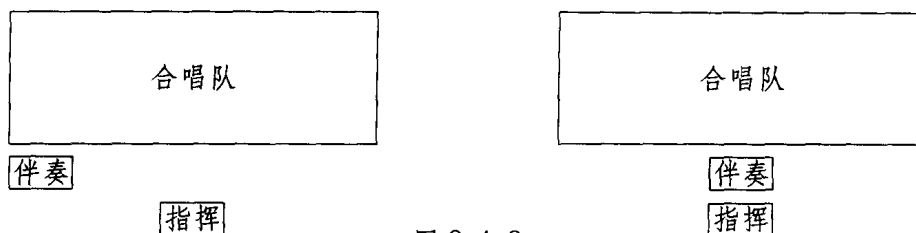

图 2-4-8

3. 合唱队与大型伴奏乐队

合唱队与大型伴奏乐队之间的常见位置关系,如图 2-4-9。

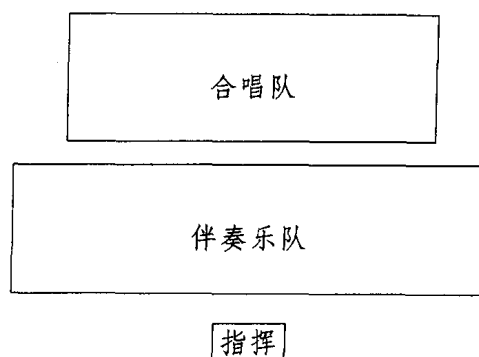

图 2-4-9

第五节 合唱队中的人员比例

合唱队中各声部人数必须符合一定的比例关系,这种比例关系是否得当会直接影响到合唱音响效果的协调、平衡和音乐作品的表现。

我们常见的业余合唱团一般是女声比男声多出很多人,尤其是男低音较少,这样显然是不行的,但完全的平均分配,各声部人数一样多,也是不可取的。

一般情况下,合唱队中的人员比例要遵循这样的几点规律:

第一,每个声部不少于 3 人。只有这样,才可以真正意义上实现“循环呼吸”(轮换呼吸),而不至于在一人换气时只有一人甚至没有人演唱。

第二,从音响效果均衡、旋律多在 S 声部而和弦根音多在 B 声部的角度考虑,处在外侧的声部——S、B 应加强。但在实际情况中,我们会常常看到因 B 的人员少,加之传统观念中人们更重视旋律声部,以致造成 S、T 很多而 B 过少的现状。那么,对于 B 较少的先天不足,指挥应通过训练以找到这个合唱团的声音均衡,而对于传统观念中的误区,我们必须通过学习而加以改变。

现在以规模最小的混声合唱队为例:

$$14 \text{ 人} = 4S + 3A + 3T + 4B$$

在同声合唱中安排人员比例时也可参照上面两点。三声部的同声合唱可安排为:一声部占 40%,二声部占 20%,三声部占 40%;也可安排为:一声部占 50%,二声部占 20%,三声部占 30%。二声部的同声合唱可安排为:一声部占 60%,二声部占 40%。

第三章 合唱训练的基本方法

第一节 演唱姿势

正确的演唱姿势对歌唱是非常重要的,它能够保证呼吸的顺畅、发声的正确,保持积极的歌唱状态。

演唱姿势可分为站姿和坐姿两种。站立时身体正直、挺胸收腹,双手放于身体两侧,双腿稍分开,重心在前脚(图 3-1-1)。坐着演唱时基本要求与站姿相同,上身直立,坐在椅子的前二分之一处,双手放于身前(图 3-1-2)。

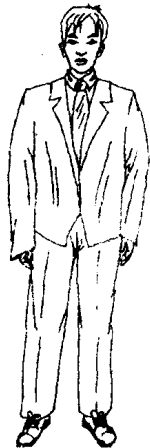

图 3-1-1

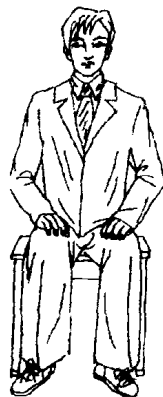

图 3-1-2

无论是站姿还是坐姿,演唱者都应双眼平视,微收下颌,面带微笑,双肩微提,保持兴奋、积极的歌唱状态,切忌僵直或懒散,因为这样容易造成精神上的紧张或松垮,从而影响呼吸,导致错误的发声方法。

第二节 呼吸的要求及训练

正确的呼吸是良好的发声基础。中国戏曲演唱中,自古就有“气优则声优”的说法,充分说明了呼吸对于歌唱的重要性。

学习歌唱必须从学习呼吸方法开始。生活中常用的是胸式呼吸,但这种呼吸方法是一种下意识的呼吸,气息位置比较浅,不能较好地控制声音的长短、强弱、高低等。歌唱中应运用胸腹式呼吸。这是一种有意识的、有控制的呼吸方法,能更好地表现作品。胸腹式呼吸是利用口鼻同时呼吸或只用口、鼻单独呼吸。

吸气时两肋张开,横膈膜收缩、位置下降,腰部有膨胀感。体会这种吸气的方法常用:闻花、吃惊、仰卧深呼吸等。

在吸气之后,有一个短暂的停顿阶段,叫做“闭气”。闭气后,将气息或快或慢地吐出,称为呼气。呼气时,横膈膜逐渐向上,小腹部分的肌肉有控制地向内收缩。体会呼气的方法常用吹蜡烛、轻吹尘土、咳嗽等方式进行。

一、歌唱呼吸的类型

一般来讲,歌唱的呼吸可分为四种类型。

1. 缓吸缓呼

这种方法多用鼻子吸气,呼气要均匀、缓慢。练习时,尽量采用站姿,双手叉腰,以检查吸气时两肋是否有扩张感。当气息吸入后,做一个短暂的停顿,然后用“si”音将气息缓慢均匀、轻轻地呼出。

除了进行单纯的呼吸训练,我们还可以结合发声来练习。练声曲如:

$$1=C \frac{4}{4}$$

$$\underset{m}{\dot{1}} - \underset{m}{2} - \mid \underset{m}{3} - - - \mid \underset{m}{\dot{3}} - \underset{m}{2} - \mid \underset{m}{1} - - - \parallel$$

练习时,体会闻花香的感觉,将气尽量吸得深一些,然后用哼鸣送出气息,长音处保持气息的均匀,时值要饱满。练声曲如:

$$1=C \frac{2}{4}$$

$$\underset{m}{\dot{1}} \underset{m}{2} \underset{m}{3} \underset{m}{4} \mid \underset{m}{5} - \mid \underset{m}{\dot{5}} \underset{m}{4} \underset{m}{3} \underset{m}{2} \mid \underset{m}{1} - \parallel$$

这条练声曲的音域有所扩展,节奏也较上一条紧凑,但仍运用缓吸气的方 法,也可用“ü” 母音来练,音越高,感觉气息越往下沉,始终保持呼出气息的均匀。

2. 缓吸急呼

这种方法多用鼻子吸气,呼气时横膈膜有弹跳感,要以最快的速度将气息吐出。练习时,吸气的方法同前,而呼气时可用“ha”音将气息急速吐出。练声曲如:

$$1=C \frac{3}{4}$$

$$\overset{>}{\dot{1}} \overset{>}{2} \overset{>}{3} - \mid \overset{>}{\dot{3}} \overset{>}{4} \overset{>}{5} - \mid \overset{>}{\dot{5}} \overset{>}{4} \overset{>}{3} \overset{>}{2} \mid \overset{>}{\dot{1}} - 0 \parallel$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{ha} & & \text{ha} & & \text{ha} & \text{ha} & \text{ha} \\ \text{hei} & & \text{hei} & & \text{hei} & \text{hei} & \text{hei} \end{array}$$

在练习时,吸足气,停顿片刻,将重音如咳嗽一般吐出,腰部有弹跳的感觉。

3. 急吸缓呼

这种方法用口、鼻同时吸气,似受到惊吓,呼气时将气息缓慢均匀吐出。练习时,要快速吸气,将气尽量吸得深一些,并做短暂停顿,然后再将气息缓慢均匀地吐出。练声曲如:

$$1=C \frac{2}{4}$$

$$\bar{\dot{1}} \bar{2} \bar{3} \mid \bar{3} \bar{4} \bar{5} \mid \bar{5} \bar{4} \bar{3} \bar{2} \mid \bar{1} - \parallel$$

$$\begin{array}{cccccccc} \bar{l}ü & \bar{l}ü & \bar{l}ü & \bar{l}ü & \bar{l}ü & \bar{l}ü & \bar{l}ü & \bar{l}ü \\ \bar{l}u & \bar{l}u & \bar{l}u & \bar{l}u & \bar{l}u & \bar{l}u & \bar{l}u & \bar{l}u \end{array}$$

这是一条保持音的练习曲,急吸气,但不要过分强调吸气声,呼气要均匀,声音要饱满。

4. 急吸急呼

这种方法类似我们在生活中常见到的“狗喘气”。练习时吸气与呼气都应短促,腹肌要有力,横膈膜有弹跳感。练声曲如:

$$1=C \frac{2}{4}$$

$$\dot{1} \dot{2} \dot{3} \mid \dot{3} \dot{4} \dot{5} \mid \dot{5} \dot{4} \dot{3} \dot{2} \mid \dot{1} - \parallel$$

$$\begin{array}{cccccccc} \text{ho} & \text{ho} & \text{ho} & \text{ho} & \text{ho} & \text{ho} & \text{ho} & \text{ho} \\ \text{ha} & \text{ha} & \text{ha} & \text{ha} & \text{ha} & \text{ha} & \text{ha} & \text{ha} \end{array}$$

练习时要急吸气,每个音都非常短促、跳跃,力度均匀。

这四种呼吸方法所列举的练声曲在基本掌握之后,还可逐渐把调移高,或选择其他母音来进行练习。

值得注意的是,很多人一提到呼吸训练,心理和身体便不自觉地紧张起来,吸气时耸动双肩,呼气时鼓起两腮,这样反而造成了呼吸的不顺畅,也影响了声音的质量。

二、呼吸训练

了解了以上四种呼吸类型之后,我们就可以结合多声部合唱艺术进行以下三种呼吸方法的训练。

1. 整体一起呼吸

这种呼吸方法要求全体合唱队员同时呼吸,同时换气,这是合唱当中最常用到的呼吸。训练时,应采用站姿,跟随指挥的手势一起进行训练。我们仅以混声四部合唱中常用和声为例说明。

$$1=C \quad \frac{4}{4}$$

女高	i	- - -	i	- - -	
女低	3	- - -	3	- - -	
男高	5	- - -	5	- - -	
男低	1	- - -	1	- - -	
	lü		lü		

这条练声曲四声部节奏整齐,在练习时,要严格按照指挥的手势同时吸气、呼气,保持声音和力度的均衡,收音要整齐划一,决不能因为某一个声部或某一个人而影响到合唱的整体效果。

2. 声部之间交错轮流呼吸

这种呼吸方法是以声部为单位呼吸、换气。要求合唱队员注意看指挥的手势。

$$1=C \quad \frac{4}{4}$$

女高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i	- - -	
女低	0	0	0	0	0	0	0	0	3	- - -	3	- - -	lü	- - -	
男高	0	0	0	0	5	- - -	5	- - -	5	- - -	5	- - -	lü	- - -	
男低	1	- - -	1	- - -	1	- - -	1	- - -	1	- - -	1	- - -	lü	- - -	

这条练声曲四个声部逐一进入,要求每个声部注意力要集中,看清指挥的手势,起音要准确、清晰,声部整体保持气息的均匀,并倾听其他声部的演唱。

3. 循环呼吸

这种呼吸方法要求每个人根据自己气息的长短自行掌握呼吸、换气,注意气息的均匀,吸气时要悄悄进入,不能破坏整体的连贯性。

$$1=C \quad \frac{4}{4}$$

女高	i	- - -	i	- - -	i	- - -	i	- - -	
女低	3	- - -	3	- - -	3	- - -	3	- - -	
男高	5	- - -	5	- - -	5	- - -	5	- - -	
男低	1	- - -	1	- - -	1	- - -	1	- - -	
	lü		lü		lü		lü		