

高等师范院校音乐学专业系列教材

合唱指挥教程

韩德森 编著

南京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱指挥教程/韩德森编著. — 南京: 南京师范大学出版社, 2000. 3

高等师范院校音乐学专业系列教材

ISBN 7-81047-459-6/J·23

I. 合... II. 韩... III. 合唱—指挥—师范大学—教材
IV. J615. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 14464 号

南京师范大学出版社出版发行

(江苏省南京市宁海路 122 号 邮编 210097)

江苏省新华书店经销 江苏邗江中学印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 21.25 字数 491 千

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册

定价: 30.00 元

(南京师大版图书若有印、装错误可向承印厂调换)

高等师范院校音乐学专业系列教材编委会

主 编 陈小兵 郑世连

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 琼 马晓歌 王世安

王海峰 文铁林 甘晓凤

刘松林 陈泓茹 张柏铭

杨 华 费承铨 姚志强

顾耿中 蒋 侗

高等师范院校音乐学专业系列教材

《合唱指挥教程》内容简介

本教程是为适应 21 世纪高等师范院校音乐学专业的合唱指挥课教学需要而编写的,并可用作中小学音乐教师进修教材,全书共分为合唱篇(合唱基础理论)、指挥篇(指挥基础理论)和实践篇(合唱指挥教学谱例)三个单元。合唱篇系统论述了合唱的形式、合唱的协调、合唱的字音、合唱的状态、合唱发声训练基础和合唱的风格等合唱理论问题,指挥篇系统论述了指挥原则、指挥图式、指挥排练技术要领等指挥理论问题,合唱指挥教学谱例结合教学实际需要选用了不同程度、不同时代、不同风格的中外优秀合唱作品 30 余首,并从合唱训练与合唱指挥的角度对谱例逐一加以指导注释(指挥排练提示),以强化教学活动的可操作性。

由于音乐专业的学生今后将主要承担中小学音乐教学任务,并将可能承担指导社会合唱活动的重任,因此本教程特设了童声合唱和成人合唱的有关章节,以扩展专业知识视野。

为进一步满足合唱教学实际需要,本教程专设了“与合唱相关的声乐基础知识”一章,以更好地体现合唱教学与声乐教学的积极配合。

在教学中,可根据实际需要以上三个单元的教学内容进行有机综合、穿插使用。

为符合音乐学专业合唱教学规范,本教程所有谱例均采用五线谱,并配钢琴伴奏。

编 者 说 明

21 世纪是人类进入信息社会的新纪元,日益深化的音乐教育改革面临新时代提出的课题。应高校音乐教育的急需,我们组织编写了这套《高等师范院校音乐学专业系列教材》。本系列的首批书目,将包括教育部颁布的本科专业目录中规定的音乐学专业基础课和主干课的教材。该系列书由各高校任教多年的资深教师和学术造诣深厚的专家撰稿或联合编写。所编教程力求体现音乐教育改革的新思路,吸收学术研究和教学研究的新成果,符合高校音乐教学的实际,寻求教材的逻辑顺序与学生的心理顺序的统一,便于教师操作与学生自学。各教材可用于成人教育。

限于水平,本系列教材不尽如人意的地方在所难免,希望读者朋友批评指正。

高等师范院校音乐学专业
系 列 教 材 编 委 会
一九九九年六月

目 录

引论	(1)
一、合唱篇((合唱基础理论)	
第一章 合唱的形式	(7)
第一节 合唱的分类	(7)
第二节 合唱声部的构成	(11)
第三节 合唱队人员的配置	(14)
第四节 合唱队形的组合	(18)
第五节 合唱队的组织	(22)
习题	(22)
第二章 合唱的协调	(24)
第一节 合唱的均衡	(24)
第二节 合唱的谐和	(27)
第三节 合唱的色调	(34)
习题	(37)
第三章 合唱的字音	(38)
第一节 合唱的语音标准	(38)
第二节 合唱的咬字吐字	(38)
第三节 合唱的声韵	(39)
第四节 语音训练基础	(41)
第五节 合唱字音对十三辙的借鉴	(42)
习题	(46)
第四章 合唱的状态	(47)
第一节 合唱的身体状态	(47)
第二节 合唱的精神状态	(48)
第三节 合唱的呼吸状态	(48)
第四节 合唱的发声状态	(50)
习题	(53)
第五章 合唱发声训练基础	(54)
第一节 各声部训练要点	(54)
第二节 合唱气息训练	(55)

第三节	合唱发声训练	(59)
第四节	合唱节奏训练	(63)
习题		(64)
第六章	合唱的艺术风格	(65)
第一节	风格的意义	(65)
第二节	合唱风格的形成	(65)
第三节	合唱风格的表现	(66)
第四节	合唱作品的艺术处理	(67)
习题		(68)
第七章	童声合唱基础知识	(69)
第一节	童声的阶段划分	(69)
第二节	童声的嗓音发展与保护	(70)
第三节	童声合唱训练的特点	(71)
第四节	童声合唱训练的方式方法	(73)
习题		(74)
第八章	成人合唱基础知识	(75)
第一节	开展成人合唱的意义	(75)
第二节	成人的嗓音锻炼与保护	(77)
第三节	成人合唱训练的特点	(78)
习题		(78)
第九章	与合唱相关的声乐基础知识	(79)
第一节	对几种主要唱法的认识	(79)
第二节	通俗唱法在合唱中的应用	(81)
第三节	对发声器官的认识	(83)
第四节	对歌唱气息的认识	(86)
第五节	对歌唱支点的认识	(91)
第六节	对歌唱音区的认识	(96)
第七节	对口腔打开的认识	(97)
第八节	常见发声问题分析	(97)
第九节	对男女声不同嗓音特点的认识	(99)
习题		(99)
第十章	对合唱教学的几点建议	(100)
第一节	合唱教案的准备	(100)
第二节	合唱作品教学程序	(100)
第三节	合唱教学经验总结	(101)
习题		(101)
二、指挥篇	(指挥基础理论)	
第十一章	指挥基础	(105)

第一节	指挥原则·····	(105)
第二节	指挥动作要领·····	(108)
第三节	指挥的拍点·····	(113)
第四节	指挥图式·····	(114)
第五节	起拍与收拍·····	(119)
第六节	合拍、分拍及细分拍·····	(122)
第七节	合唱总谱读法·····	(123)
	习题·····	(124)
第十二章	指挥技巧研究 ·····	(125)
第一节	指挥对节奏的调控·····	(125)
第二节	指挥对力度、速度和音准的调控·····	(127)
第三节	较复杂指挥技巧的运用·····	(129)
	习题·····	(131)
第十三章	指挥的职责 ·····	(132)
第一节	指挥者应具备的业务素质·····	(132)
第二节	指挥的基本任务·····	(133)
	习题·····	(134)
第十四章	合唱的排练与演出 ·····	(135)
第一节	无伴奏合唱的排练·····	(135)
第二节	合唱排练的若干要点·····	(135)
第三节	合唱排练的准备工作·····	(137)
第四节	合唱排练的基本步骤·····	(138)
第五节	演出事宜的安排·····	(139)
	习题·····	(140)
三、实践篇	(合唱指挥教学谱例)	
1. 大路歌	(无伴奏男声合唱) 2/4 ·····	(143)
2. 在太行山上	(混声二部合唱) 2/4 ·····	(147)
3. 牧歌	(无伴奏混声四部合唱) 2/4 ·····	(151)
4. 远方的客人请你留下来	(混声四部合唱) 2/4 ·····	(156)
5. 夜莺	(混声四部合唱) 2/4 ·····	(165)
6. 快把马车赶上	(女声合唱) 2/2 ·····	(172)
7. 问	(混声四部合唱) 4/4 ·····	(182)
8. 半个月亮爬上来	(无伴奏混声四部合唱) 4/4 ·····	(186)
9. 对花	(混声四部合唱) 4/4 ·····	(189)
10. 游击队歌	(混声四部合唱) 4/4 ·····	(196)
11. 幽蓝的天空	(无伴奏女声合唱) 4/4 ·····	(201)
12. 梦幻曲	(无伴奏女声合唱) 4/4 ·····	(203)
13. 在银色的月光下	(无伴奏混声四部合唱) 3/4 ·····	(206)

14. 摇篮曲(勃拉姆斯) (无伴奏混声四部合唱) 3/4	(211)
15. 有位姑娘到树林里去 (混声四部合唱) 3/4	(213)
16. 灯碗碗开花在窗台 (女声合唱) 3/8	(222)
17. 字母歌 (无伴奏混声三部合唱) 3/8	(228)
18. 春游 (无伴奏混声三部合唱) 6/8	(230)
19. 乘着那歌声的翅膀 (女声合唱) 6/8	(231)
20. 蓝色的多瑙河 (混声四部合唱) 6/8	(237)
21. 美丽的梦神 (混声四部合唱) 9/8	(256)
22. 夜曲 (无伴奏混声四部合唱) 12/8	(260)
23. 结婚之歌 (无伴奏女声合唱) 5/4	(262)
24. 故乡的小路 (无伴奏混声四部合唱) 7/4	(263)
25. 黄水谣 (混声四部合唱) 2/4、4/4	(265)
26. 祖国,慈祥的母亲 (混声四部合唱) 3/4、2/4	(272)
27. 三十里铺 (混声四部合唱) 2/4、3/8	(277)
28. 飞来的花瓣 (混声四部合唱) 4/4、3/4	(280)
29. 山在虚无飘渺间 (女声合唱) 4/4、3/4、5/4、2/4	(284)
30. 祖国颂 (混声四部合唱) 4/4、2/4、12/8、6/8	(289)
31. 无锡景 (无伴奏女声合唱) 4/4	(307)
32. 杨柳叶子青 (女声领唱与无伴奏女声合唱) 3/4	(312)
33. 车水号子 (男声领唱与无伴奏女声合唱) 4/4	(322)
主要参考书目	(329)
后 记	(330)

引 论

合唱艺术原本根植于西方宗教音乐之中。由于合唱这一集体歌咏形式所特有的艺术性质恰好与天主教、基督教等西方宗教的体道精神相吻合,具有特定的教化功能,因此在西方宗教仪式上,集体歌咏便成为其传教布道活动的重要形式。

公元476年,西罗马帝国崩溃,欧洲进入中世纪宗教统治时期,音乐被教会所垄断。公元590年,教皇格列高利一世制定了配合教仪的唱经本,史称“格列高利圣咏”,并重建罗马圣歌学院培养唱诗人才。这种宗教圣咏歌唱在14世纪之前基本为单声部(欧洲自古希腊至13世纪为单音音乐时期),此后逐渐发展成为多声部合唱,最终形成了汇集人声全部声音类型和全部歌唱音域的混声四部合唱。尽管圣咏合唱至今仍被用于西方宗教仪式之中,但在14世纪左右随着宗教音乐向世俗音乐的分化,合唱也逐渐形成了一门独立的声乐艺术。

中国自古以来对音乐的教化功能有着十分精辟的见解,儒家学说代表人物孔子曰“移风易俗,莫善于乐”,即高度概括了人们对音乐教化功能的认识。而在诸多的音乐表现形式中,人们又推崇歌唱艺术为音乐的最高形式。古人曰:“丝不如竹,竹不如肉。”这是指人声乃造化而成,是其他任何乐器都无法比拟的。遗憾的是,中国传统宗教(佛教、道教等)以及儒家学说,都没能重视集体歌咏的教化功能,而是更注重个人的体道形式。因此,中国的传统歌唱习惯一般以个人对音乐的精神体验和情感抒发为主。如古人所崇尚的焚香沐浴、抚琴吟唱的境界,便是一种追求个人音乐体验的形式。

由于中国传统歌唱较注重个体活动,中国传统歌唱的发声方法也比较注重突出歌者个人的嗓音特点,而不太注重集体歌唱的协调性,因此对合唱的气息、发声、共鸣等状态以及合唱的和声功能等都开发不够。虽然在一些传统民歌和佛教、道教等音乐中,也偶有朴素即兴的多声部片断,如“劳动号子”和“山歌”中领歌者与众人的唱和等,但这种多声部的歌唱片断一般仅是形成了支声音乐的分支声部,通常被认为只是具有一定的合唱因素,而尚未形成完整的合唱体系。

20世纪初叶,随着西方文化在中国的传播,合唱艺术也开始在中国萌芽。尽管合唱艺术源于西方宗教教义,然而合唱艺术在中国的发展,却从一开始就摆脱了宗教的束缚,而始终与人民大众的现实生活紧密结合。

在我国,集体歌咏在20世纪初以学堂乐歌的形式出现。学堂乐歌主要反映了当时中国民族资产阶级及知识分子反帝反封建的思想状况,如《何日醒》、《中国男儿》等作品。初期的学堂乐歌主要是单声部齐唱,后逐渐发展为多声部合唱。1913年李叔同所写的三部合唱曲《春游》即是我国早期的合唱经典作品之一。此外,20世纪早期的合唱经典作品还有肖友梅的《春江花月夜》、赵元任的《海韵》、黄自的清唱剧《长恨歌》等。

20世纪30年代,随着抗日救亡运动的掀起,我国群众性合唱活动也形成了空前的高潮。在此时期,各类学校普遍建有合唱队,社会各行各业也广泛开展合唱活动。从1931年“九一八”事变和1937年的抗日战争爆发,直到1945年抗日战争胜利,中国大地形成了气势汹涌的时代歌潮。在这一特定历史条件下,一批优秀的合唱作品也应运而生,如《在太行山

上》、《游击队歌》等。其中,由光未然作词、冼星海作曲的《黄河大合唱》更将中国合唱艺术推到了空前的高度。随着历史的迁延,《黄河大合唱》愈发显示出它的经典地位。

1949年新中国成立以来,伴随着社会主义现代化建设的进程,我国的合唱歌坛涌现出大批优秀合唱作品,如《祖国颂》、《牧歌》、《半个月亮爬上来》等。同时,专业合唱队伍和业余合唱队伍的水平也得到迅速提高。可以认为,我国目前的合唱艺术整体水平正在向世界先进行列迈进。这当中,又以我国业余合唱的进步尤为显著,已在国际比赛中频频获奖,而专业合唱则发展不够,尚需继续努力。

合唱艺术隶属于声乐艺术领域,合唱艺术也是声乐艺术的最高表现形式。因为,合唱艺术容纳了人声全部的歌唱音域和所有的声乐技巧,声乐艺术通过合唱形式可以得到最完善的表现。与此同时,合唱又是一种最具群众性的集体歌咏形式,凡是有人群集中之处,都可开展各种形式的集体歌咏活动。因此,合唱艺术又具有最广泛的社会基础和群众基础。

我们对合唱艺术的研究,应针对上述合唱所具有的艺术性和群众性两方面特点进行。在关于合唱艺术性的研究中,我们应当立足于科学的歌唱发声基础,进行严格细致的合唱发声训练和合唱作品排练,全面提高合唱队员的音乐素质,不断发展和丰富合唱的艺术表现力;而在开展群众性歌咏活动的实践中,我们又需要去研究群众合唱活动的艺术规律。

通过上述分析可以认为,开展合唱活动一般具有以下几方面意义:

1.唱歌是人们的天性,而合唱活动的开展能够为更多的人提供合适的歌唱机会。因此,从普遍意义上讲,除了嗓音有毛病的人外,人人都可以参加合唱活动,合唱活动的参与者并不一定非得具备出色的嗓音条件,也不一定非得经过专业系统的声乐学习。

2.从声乐教学的角度来讲,合唱训练又可以作为一种声乐训练的特殊形式。因为,有的平时并没有机会专门学习声乐的合唱队员,可以通过合唱训练获得练习歌唱的机会。对已经具有一定声乐基础的人来说,通过系统的合唱训练也同样可以进一步提高其歌唱的技能技巧。

3.合唱活动的参加者包括合唱队员和合唱指挥,但由于合唱所具有的群众性特点,合唱队员与合唱指挥之间又常具有角色的互换性,任何一位合唱队员都有可能在另一特定场合下充任合唱指挥。例如,在由音乐学专业学生组成的合唱队中,每一位今天的合唱队员都将要在其今后的音乐教师生涯中指导各自的学生进行合唱训练,并出任学生合唱团的指挥。因此,我们在研究合唱艺术时,必须同时注意对合唱训练与合唱指挥专业知识的全面掌握,力争使合唱队员既能掌握合唱的技能技巧,又能胜任合唱指挥工作。

在合唱训练中注意让合唱队员掌握一定的合唱指挥能力,不仅对开展合唱活动有利,也有助于合唱队员与合唱指挥的合作默契,有助于提高合唱队的整体艺术水平,这一点对音乐学专业学生的合唱指挥教学来讲尤为重要。

当前,在专业合唱队伍和业余合唱队伍之间,有着一一种介于中间层次的合唱队伍,这就是师范院校音乐专业的学生合唱队伍。由于社会所需要的大部分合唱指挥师资需要依靠音乐专业的合唱指挥课来培养,因此,音乐专业的学生理应受到专业标准的合唱指挥训练。但在教学实际中,由于各师范院校学生的音乐素质尚不完全具备专业的水准,因而,训练音乐专业学生合唱队与训练专业合唱队又有着很大的差别。从训练的目

的来讲,音乐学专业学生的合唱训练不仅仅要提高学生自身的歌唱能力,同时还要培养学生的合唱教学与组织能力。从训练的过程来讲,师范生的合唱训练必须遵循由浅入深、循序渐进的教学规律,使之从业余的起点逐步达到专业的规格。

对音乐学专业学生来说,合唱训练还应当作为对声乐教学的一种补充,因为仅仅从声乐课上获得声乐专业知识是不够的,他们除需掌握个别的歌唱技能外,还必须懂得集体歌唱训练的基本方法,方能胜任中小学唱歌课或合唱课的教学工作。同时,合唱训练也是对视唱练耳课程的进一步深化,在音乐学专业所设置的视唱练耳课程中,较少有机会作四声部练习,而合唱课却可以进行大量四声部的视唱练习。此外,合唱训练还可以培养学生的实际和声听觉,有利于培养他们的综合音乐感觉。因为,合唱歌曲所表达的丰富音乐内涵是一般独唱歌曲所无法比拟的。

基于上述对合唱学习特点的认识,我们在开展合唱教学时应将合唱发声训练、合唱作品排练和合唱指挥训练有机地结合起来,并将合唱发声训练贯穿于合唱教学的全过程,不断提高和发展合唱队员的歌唱能力。

合唱指挥的训练应安排在学生已掌握一定的合唱技能之后进行。合唱指挥是一门实践的艺术,对合唱指挥理论的学习应当与合唱指挥的实际操作训练相结合。

原书空白页

一、合唱篇

(合唱基础理论)

原书空白页

第一章 合唱的形式

第一节 合唱的分类

合唱主要指多声部集体歌唱形式,包括二部合唱、三部合唱、四部合唱以及更多声部的合唱形式。在合唱中,通常每一声部应由不少于三人组成,以保证各声部之间合唱音响的持续和丰满。通常将每个声部只有一个人的多声部合唱称为重唱,如二重唱、三重唱、四重唱、八重唱等;每个声部由两个人组成的多声部合唱则称为双重唱,如双二重唱、双四重唱等,而单声部集体歌唱形式则称之为齐唱。

合唱的组织形式可分为同声合唱和混声合唱两大类。

一、同声合唱

同声合唱是指同一声音类型的合唱,一般可分为男声合唱、女声合唱和童声合唱三种类型。同声合唱具有音色纯净清新的特点,有其独特的艺术魅力。

同声合唱可以有同声二部合唱、同声三部合唱、同声四部合唱或更多声部的合唱。但在实际应用中,同声合唱较多采用二部合唱和三部合唱形式。

1. 同声二部合唱

同声二部合唱以高、低两个声部构成音乐的基础和声功能,和声结构简练,较宜于演唱。但由于受到声部数量的限制,同声二部合唱只能选择唱出和弦中的部分和弦音,其和声效果不够完满。因此,同声二部合唱的艺术表现力也就受到一定局限,一般适合表现规模较小、内容形式较单纯的合唱作品,常用于小合唱形式。如男声小合唱、女声小合唱、童声小合唱等。

2. 同声三部合唱

同声三部合唱由高、中、低三个声部构成。同声三部合唱可以构成三和弦的完整形式,和声效果较丰满,是同声合唱中较为理想的表现形式。同声三部合唱的艺术表现力较强,既可用于小合唱形式,也适合演唱较大型的合唱作品。

3. 四部以上的同声合唱

由于同声合唱受到相同类型嗓音条件的音域限制,要完成四部以上的合唱作品是比

较困难的。因为,同一类型嗓音的音域一般只有两个八度左右,所以除了一些专门为同声四部合唱而写的作品外,一般超过四声部的同声合唱形式较为少见。

二、混声合唱

混声合唱是指综合不同类型嗓音的合唱形式,主要有男声和女声混声合唱,此外还有成人与儿童的合唱。混声合唱具有音色丰富多彩的特点,有较强的艺术感染力。混声合唱的应用音域十分宽广,可以达到四个八度左右,几乎是同声合唱音域的两倍。因此,混声合唱能够满足各类音乐表现的需要,被认为是最理想的合唱形式。

1. 混声四部合唱

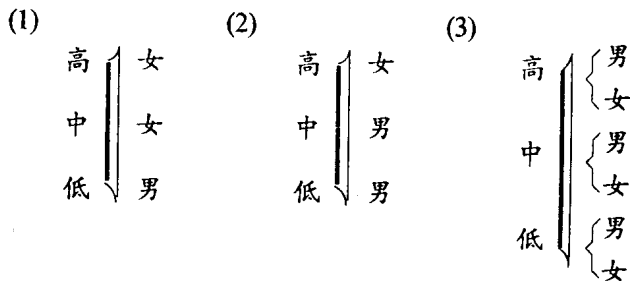
混声四部合唱是混声合唱的基本形式,混声四部合唱包容了人声的全部歌唱音域和全部的嗓音类型,可以表现完全的和声效果。因此,混声四部合唱形式也称为完全合唱形式。

除了混声四部合唱而外,混声合唱也常采用混声三部合唱和混声二部合唱等不完全合唱形式。

2. 混声三部合唱

混声三部合唱的和声效果与同声三部合唱相仿,但由于其应用音域较宽,在男女声部的安排上就较为复杂,需根据合唱作品的具体要求和合唱的实际情况作灵活的调整。

混声三部合唱一般可参考以下三种组合形式进行声部安排:

(图 1-1)

根据上图所示,当合唱队中女声人数较多、男声人数较少时,或是女声较强、男声较弱时,应当采用第一组合,将女声分为高、中两个声部,将男声集中在低声部;当合唱队中男声人数较多,女声人数较少,或是男声较强,女声较弱时,就应当采用第二组合,将男声分为中、低两个声部,将女声集中在高声部;第三种组合则广泛适用于各种情况,即不论合唱队中男女声的比例如何,都可以按相应比例将男女声混合编入高、中、低三个声部,这样可以保证各声部之间声音的相对平衡与稳定。但这种组合的缺点是会使合唱缺乏男女声的色彩对比变化。