

群众音乐工作实用读本

张月清 著

中国民族摄影艺术出版社

群众音乐工作实用读本

张月清 著

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

群众音乐工作实用读本/张月清著.——北京:中国民族摄影艺术出版社,2007.5

ISBN 978-7-80069-788-3

I. 群… II. 张… III. 音乐—群众工作—基本知识 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 067465 号

群众音乐工作实用读本

张月清 著

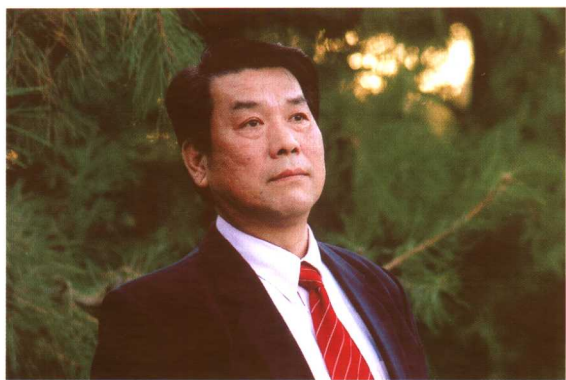
策 划: 常元才

装帧设计: 陈 冬

责任编辑: 殷德俭

出 版: 中国民族摄影艺术出版社
社 址: 北京市东城区和平里北街 14 号(邮编 100013)
印 刷: 北京君升印刷有限公司
版 次: 2007 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32
印 张: 16
印 数: 1500 册
书 号: ISBN 978-7-80069-788-3
定 价: 68.00 元

版权所有 侵权必究

作者简介

张月清,1952年3月14日出生。“老三届”中的小辈,内蒙兵团中的一员,因喜爱吹拉弹唱,才有七年的从艺经历。1976年回京后在北京市西城区文化馆至今,成为群众文化工作者,现为馆员。有幸进入院校专业学习,器乐师从扬琴大师田克俭老师,合唱指挥师从秋里和高伟老师。是前辈给了我知识和教益,是文化馆给了我机会和条件。在群众文化这片沃土耕耘的三十多年中,曾指挥过数十支合唱团在北京市、中央国家部委、全国合唱比赛获得优异成绩;也曾写过一些歌曲,其中《海那边》获征歌优秀奖;发表并获奖论文有《关于文化馆在社区文化工作中的实践与思考》、《城市老年文化现象及其对社会的影响》、《“景山现象”研究》、《试论公民道德建设与群众文化活动》(合作)、《试论社区文化建设在全国建设小康社会中的地位 and 作用》(合作)。

与秋里老师合影

2004 年在北京景山合唱节演出中

担任北京延河合唱团指挥期间在清华大学演出中,曾参加第一届全国老年合唱比赛获“红梅杯”。

1995 年在北京音乐厅举行的“首都科技界革命歌曲大汇唱”音乐会上，指挥北京自动化研究院合唱团获一等奖。

1997 年指挥群众合唱团参加庆祝香港回归大型演出。

北京金融街白塔合唱团在中央音乐学院音乐厅演出中。

前言

本书作者从事群众音乐工作 30 多年来。长期深入群众之中,致力于群众音乐的辅导、创作、活动的策划和组织,在实践中努力研究群众音乐的规律和方式方法,并不断进行探索和总结。

写作本书的着眼点,是根据群众的需求,面向基层群众合唱、器乐演奏的爱好者,致力于合唱、乐队的指挥,以及组织者和编配者。本书力求突出普及性和实用性,并希望通过本书为群众的音乐实践活动提供一定的参考和帮助,以利普及和提高。

群众音乐属于群众文化活动的范畴,是群众文化活动的样式之一。它以群众为主体,以音乐为载体,以实践性活动为主要形式,以满足自身需要为目的。群众音乐活动以其鲜明的时代性,突出的民族性和群众性,体现着一个国家和人民群众的社会文化生活、生产劳动、精神面貌和思想感情。人民群众以其广阔的内容,多种多样的形式,表达着自己的思想情感,丰富着自己的精神文化生活。由于群众音乐具有易于被大众所掌握,易于大众所参与的特性,因此群众音乐在群众文化活动中占有着很重要的地位,在社会文化生活中有着显著的作用。人民群众在长期的音乐实践中,运用自己的聪明才智,开发并拓展了其内容和形式,积累了丰富的经验。特别是以北京景山公园群众集体歌唱为代表的歌咏新形式,不仅受到了群众的喜爱和欢迎,也受到了党和国家及社会各方面广泛的关心,并已在全国推广普及,同时也给了我们很多的启示。群众音乐在活动中由于不断的创新充实和完善,

因而才绽放出灿烂的艺术之花。

群众音乐以其大众化的艺术特点和长久的生命力深深地扎根在群众之中。这与其自身所具有的一些特征相联系,这些特征包括外部特征和内部特征两个方面。

第一、外部特征:

1.普及性。群众音乐由于是以无差别的群众为主体的群众文化活动,不论男女老少,不论何种职业,何种身份,不管能力大小,水平高低,都有可能以各种具体形式参与其中并成为之中的一员。因此,这就决定了普及性成为它最显著特征之一。

2.实践性。群众音乐是通过各种具体的音乐活动体现出来的,它的活动过程是人们以演唱或演奏为主要形式,并在一定的时间和空间中完成的。而这些正是实践性最重要的特征。

3.群体性。群众音乐易于参与便于组织的特点,形成了自身区别于其它艺术形式的重要特征。在现实中,群众音乐活动往往是以群体形式出现的,特别是集体歌唱形式(歌咏、合唱),最直接表达人们的共同情感,因而最易引起人们的共鸣。这种群体性在人们的现实生活中能够有效地沟通联络人们的感情,使人们聚合或暂时聚合成各种音乐活动团体,人们在这些团体中表达共同的情感和实现自我。

4.多样性。群众性的音乐活动的组织基本分为两大类,第一类:政府、社会团体、单位组织的;第二类:群众自发的。它们各自组织的方式多种多样。音乐表达形式也是多种多样。声乐方面,除以歌咏、合唱为主外,还有独唱、重唱、对唱、表演唱;器乐方面:除有合奏外,还有独奏、重奏、齐奏,以及各种组合。活动的空间也是多样性;有室内的(公共文化场所,单位的俱乐部、活动室、学校、家庭等);也有室外的(公园、广场、小区花园等)

第二：内部特征：

1. 自娱性。群众音乐就其本质来说，无论是演唱或是演奏，都是以满足自身娱乐的需要为目的。群众音乐最重要的功能是能够使人们在参与中得到愉悦和快乐，精神上得到陶冶和充实。这也是它和专业音乐最本质的区别。

2. 广泛性。这是指群众音乐与社会生活紧密相连，它在内容上反映现实生活中具有广泛性的特征。特别是在群众中传唱的歌曲，或是具有鲜明的时代性和民族性，或是具有显著的思想性和艺术性，或是具有强烈的生活气息和文化趣味。

3. 共通性。音乐是人有感于现实而产生的思想感情的一种表现方式，是现实生活的反映，美的音乐具有人类的共通性。音乐擅长于表达情感。情感的共通性让人们在感受音乐时情感起伏，产生喜怒哀乐的变化；丰富内心活动，引起联想和想象；精神境界发生变化，获得感悟受到启发。

4. 机制性。音乐通过人的听觉作用于人们的精神，打动人的心灵。其中音乐的要素之一——节奏，又对人产生着重要的机制作用。即在一定的时间和一定的范围内影响并限制着人们的行为。而这种特征也正是音乐能产生凝聚作用的功能之一。

由于时代的进步，群众欣赏水平的提高，和需求的不断增长，推动着群众音乐的创新和发展。有很多新的现象有待研究，新的问题需要探讨。所以本书尚有许多不足之处，希望得到专家、同行、读者的批评指正。

张月清

2007年4月于北京

目录

第一章 歌咏与合唱 1

第一节 歌咏 2

第二节 合唱 16

第二章 合唱指挥 39

第一节 指挥的基础知识 40

第二节 指挥的拍子与图式 46

第三节 指挥的主要工作 66

第四节 指挥艺术中的几个关系 71

第三章 合唱训练 79

第一节 统一性训练 80

第二节 均衡性训练 106

第三节 和谐性训练 112

第四节 合唱表现手段的训练 131

第四章 合唱排练 141

第一节 作品的选择 142

第二节 排练的案头工作 148

第三节 排练的基本程序和工作方式 161

第五章 群众器乐活动	167
第一节 器乐活动的主要类型	168
第二节 器乐表演的主要形式	175
第六章 乐队的组织和编配	225
第一节 乐队的组织	226
第二节 乐队的编配	259
第七章 乐队的排练	381
第一节 排练的准备工作	382
第二节 排练的实施	393
第八章 歌曲创作	399
第九章 “景山现象”研究	467
后 记	481

第一章 歌咏与合唱

歌咏与合唱，是深受广大人民群众喜爱的歌唱艺术形式。它植根于人民群众之中，有着广泛而深厚的群众基础。由于歌咏与合唱直接反映着社会生活和人们的思想情感，因而最易表达人们的喜怒哀乐，又由于它们的形式可以灵活多样，也最易人们掌握和运用。但是在群众音乐的实践活动中，歌咏与合唱却往往容易混同。实际上二者是两种并不完全相同的活动，虽然它们都是集体歌唱形式，在外部具有一些非常相似之处，但它们毕竟不是同一个概念。二者既有联系又有区别，它们本身具有的特征和功能也是不相同的，给歌者和听者产生不同的感受，自然也就有着不同的影响和作用。

第一节 歌咏

歌咏是一门大众化的艺术。歌咏活动是以群众为主体的以齐唱为主要特征的集体歌唱形式。是在人民群众中开展最为广泛的，参与人数最多的艺术活动之一。

一、歌咏的形成和发展

歌咏成为一门大众化的艺术，它的形成与发展可以说是既悠久又具有强大的生命力，因为它与社会的发展紧密相连，又与人们的生活密切的相连。

歌咏一词本是由歌与咏两个不同意思的字连接在一起的，不仅意思不同，而且运用的形式也有区别，下面我们分别作以介绍。

首先说这个歌字——它是中国传统音乐用词。它有三个方面的意义，第一：是指歌唱或奏乐。据《诗经·魏风·园有桃》：“心之忧矣，我歌且谣。”《礼记·檀弓》下：“歌于斯，悲于斯。”疏：“歌谓祭祀时奏乐也。”第二：是指乐曲。据华连圃《戏曲丛谭》：“许守白云：‘古之歌即曲也’”。第三：是指歌词。据《后汉书·逸民列传》，梁鸿作《五噫之歌》，实系作词。又如近代《清凉歌集》的作词者，写作“作歌者弘一法师”。通过上述的介绍，我们可以清楚地了解，歌在传统音乐中的含义，即：包括歌唱、奏乐和歌词。这和今天我们所说的歌的意义，确实有很大的不同。

再说这个咏字——它有两个方面的意思，其一是指依着一定腔调缓慢地诵读。也就是按照汉字的“四声”：“阴”“阳”“上”“去”的规

律,有一定声调的高低缓慢地诵读出来。其二是指用诗词来叙述。

由此可见,歌与咏在古时是分属两种不同的艺术形式,它们各自具有不同的特点和表现的范围。然而传统音乐在发展中,歌的三个含义逐渐发生了变化,器乐演奏之曲与歌分离,早已独立存在,器乐演奏也成为独立的艺术形式,歌词已成为文学范畴的一种体裁。歌与咏逐渐结合,与歌唱同为一个意思。现今歌咏又主要指群众性的集体歌唱,歌咏活动即指群众性的集体歌唱活动。

歌咏的兴起和发展是在二十世纪初期,与当时“学堂乐歌”的兴起是分不开的。“学堂乐歌”是指清末民初在学校里开设的音乐课和所教唱的歌曲。二十世纪初,随着资产阶级新文化同封建旧文化的斗争,废科举,办新学,蔚然成风。当时所建新学通称“学堂”,学堂里开设有“乐歌”课,教唱新的歌曲,传唱学堂乐歌一时成为社会文化生活中的一种新风尚。后来,音乐界将这一时期的学校歌曲就统称为“学堂乐歌”。

学堂乐歌的内容,大都是反映当时中国的知识分子要求学习欧美科学文明,实现“富国强兵”以抵御外侮,或宣传破除迷信,妇女解放等资产阶级民主意识和爱国主义的思想,但也有一些仍然宣扬或掺杂有封建思想的内容。它们在一定程度上也符合当时人民群众反帝反封建的总要求,如《何日醒》(夏颂莱编)、《中国男儿》、《男儿第一志气高》、《黄河》、《祖国歌》、《送别》等等,都是当时比较流行的、代表性的学堂乐歌,在当时曾深受一般青年知识分子的欢迎,得到了广泛的流传。

学堂乐歌多数是填词歌曲,起初是出国的留学生用日本和欧美的曲调填词,后来有用民间小曲填词,也有少数新创作的。随着学堂乐歌

的发展,西洋的歌曲、演唱形式、风琴、钢琴等才开始得到了初步的介绍和进行技艺的传授,新的记谱法——简谱和五线谱及西洋音乐理论等陆续由学堂传授而逐渐扩及到社会。

学堂乐歌的发展,成为我国近代民主主义音乐文化重要的开端,有着深远、积极的影响。它还使一种新的艺术形式——群众集体歌唱即歌咏的形式,在我国得以确立和发展。为后来的军歌、工农革命歌曲以及群众歌曲体裁的发展开了先河。关于学堂乐歌的其它意义和影响我在这不一一介绍。

进入三十年代后,随着左翼文化运动的开展和“九一八事变”、“一二八事变”的爆发,抗日救国的群众歌咏活动也得到了迅速的发展。以抗日救亡为主要题材内容,以群众歌咏活动为主要对象的群众歌曲和比较大众化的合唱歌曲是当时影响最大的一类作品,如《救国军歌》《毕业歌》《义勇军进行曲》《到敌人后方去》《在太行山上》《军民合作》等等。各种类型的歌咏组织像雨后春笋般广泛建立起来,歌咏活动普遍开展起来,革命歌声迅速传遍全国各地,是整个民族一致团结抗敌救国的伟大力量的象征。在民主革命时期,城乡群众歌咏活动以及学校学生、军队歌咏活动是人民音乐生活中最普遍的形式,群众歌曲与其它形式的歌曲比较,仍然是数量最多的一种体裁。流传也最为广泛,有的一直传唱至今,比如:《跟着共产党走》、《八路好》、《团结就是力量》、《没有共产党就没有新中国》、《解放区的天》、《咱们工人有力量》等等。

新中国成立后,群众歌咏活动在相当长的一段时间内,仍被视为群众音乐生活中最主要的方式而受到各方面的关心和支持,群众歌曲以及带有简单的合唱副歌的歌曲广为传唱,如《歌唱祖国》、《我们走

在大路上》、《社会主义好》、《我的祖国》、《全世界无产者联合起来》、《学习雷锋好榜样》、《我们的田野》、《让我们荡起双桨》以及大量的军营歌曲。特别是从九十年代至今,群众歌咏活动中所演唱的歌曲已大大扩展,内容更加丰富,题材更加广泛,形式更加多样,其中有歌颂党、歌颂祖国的,赞美生活、赞颂大好河山的,抒发美好情怀的等等,歌咏活动遍布城市的社区、公园、学校、机关、军营、各行各业,遍布乡镇农村,如火如荼。

由此可见,我国群众歌咏活动的产生和发展,始终是与中国人民的革命斗争,生产劳动和社会生活紧密结合在一起的,它不仅具有鲜明的民族特色,同时具有突出的时代精神,体现着广大人民群众共同的情感。虽然当今合唱事业的蓬勃发展,让世人瞩目,但歌咏仍是人民群众自己独自的天地,歌咏活动仍是人民群众音乐生活中的一种重要方式。

二、歌咏活动的主要特点

群众歌咏活动是一种独特的大众艺术形式,在我国社会主义文化艺术的百花园里,绽放着鲜艳的花朵,有着顽强旺盛的生命力,有着广泛的群众基础和经久不衰的艺术魅力。它表现出以下几个主要特点:

1. 主题的鲜明性:群众歌咏活动自产生之时就带有鲜明的民族性和时代印记,在发展过程中无不体现着与社会生活,生产实践紧密结合的特征,集中地体现着时代的要求和人民的意愿。那些传唱了几十年的至今仍有强大生命力的优秀的革命历史歌曲,史诗般地反映了波澜壮阔的人民革命运动。以其深刻的思想内容和高亢激昂富有号召力和感染力的曲调,教育、鼓舞和激励着亿万人民前赴后继进行反帝反

封建的革命斗争。在新中国成立以后,一批批以歌颂党、歌颂祖国、歌颂社会主义、歌颂人民、歌颂改革开放和现代化建设事业为主旋律的优秀歌曲,在人民群众中更是广为传唱,激励着全国各族人民紧密地团结在党中央的周围,万众一心,克服困难,充满信心地投身于建设有中国特色的社会主义的伟大实践。

在群众歌咏活动中,我们经常可以看到或参加有组织进行的歌咏比赛或专题演唱会,大都冠以纪念×××或庆祝×××名称,很明显,这类歌咏活动是以突出主旋律为主要内容的。再看公园内群众自发的歌咏活动,有一个共同的特点,每逢重大节日或纪念重大历史事件时,群众演唱的歌曲都经过仔细的分类,如时逢元旦、春节,所唱歌曲大都以歌唱美好生活,抒发对幸福生活的热爱为主;“五一”期间则以赞美劳动,歌唱各行各业团结一心建设社会主义奋斗精神为主;“七一”更是集中地表达了对党的热爱之情;“八一”歌唱人民军队,既有传统革命歌曲,又有当代军旅歌曲,当“十一”来临,赞美祖国,歌颂祖国的歌曲唱不完唱不够。这说明歌咏活动贯穿着爱党、爱祖国、爱社会主义的主线,主旋律歌曲是歌咏活动的主宰。因为主旋律代表着时代精神,表达人类美好的思想情感,弘扬主旋律是时代进步的内在要求,也是文化发展的规律的内在要求。一个前进的时代总有一种向上的精神,一个发展的社会总会有积极的主题,顺应着时代的发展,占领着群众音乐的阵地。

2. 参与的广泛性:由于歌咏活动是一门大众化的艺术活动,与国家、社会 and 人们的生活紧密相连,能够表达广大人民群众共同情感,具有突出的同一性。从歌咏活动的历史过程中可以看得出,无论是在过去条件艰苦的战争年代,还是在和平环境的社会主义建设时期,它都