

合唱与指挥教程

(第三版)

周正松 编著

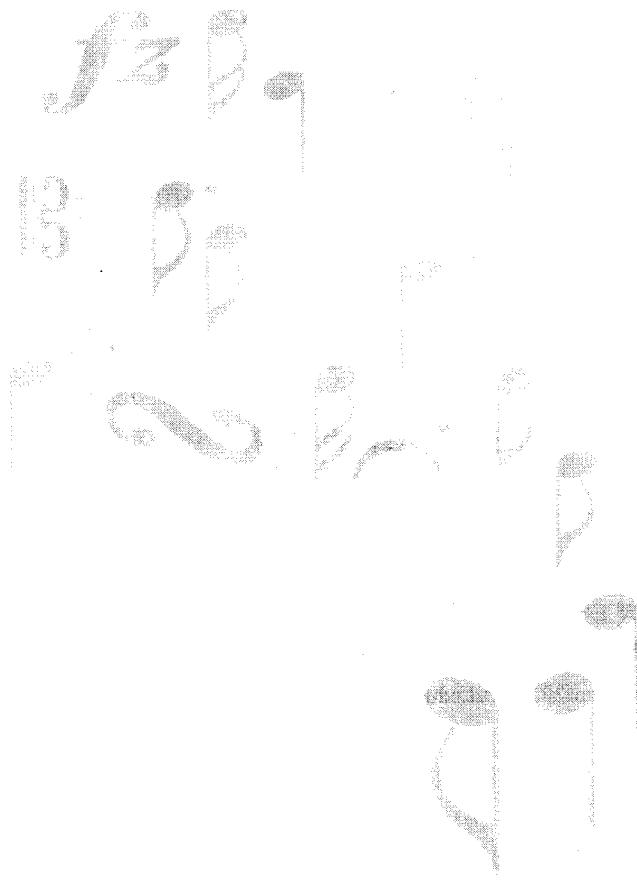

华南理工大学出版社

合唱与指挥教程

(第三版)

周正松 编著

华南理工大学出版社

广州

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱与指挥教程/周正松编著.—3 版.—广州：华南理工大学出版社，2005.1
(2006.12 重印)

ISBN 7-5623-1025-4

I . 合… II . 周… III . 合唱-指挥法-教材 IV . J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 090679 号

总发 行：华南理工大学出版社（广州五山华南理工大学 17 号楼，邮编 510640）

营销部电话：020-87113487 87110964 87111048（传真）

E-mail: scut202@scut.edu.cn <http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑：黄丹丹

印 刷 者：佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16 **印张：**23.375 **字数：**537 千

版 次：2005 年 1 月第 3 版 2006 年 12 月第 11 次印刷

印 数：25001~28000 册

定 价：38.50 元

版权所有 盗版必究

德才兼备者，方能成材。但就其本身而言，其观察能力、思维能力、创新能力等，都是十分重要的。因此，我们应注重培养学生的观察能力、思维能力和创新能力，使他们能够更好地适应社会的发展需求。

含而不吐，欲言又止，是大智慧的体现。而一个人，如果不能做到这一点，那就只能是一个“蠢货”。因为，一个“蠢货”，只会说些没有意义的话，只会做一些没有意义的事情，只会成为一个没有价值的人。因此，我们要学会“含而不吐”，才能真正地展现自己的才华，才能真正地实现自己的人生价值。

何以才立之了。都应知
或知运会而谋短。也对歌
们加长其之音字多寡，
此特教草半功倍之效。
书赠
正松先生在“合唱指挥教程”
时客五羊城

国家教委艺术教育委员会主任赵沨教授题词

合唱，它有很大的优势。第一，人人都有喉咙这一乐器，故而有其群众性的特点。第二，它能培养人们的多声（和声和复调）的音乐思维能力，能培养人的多声听觉，使人具有一个“音乐的耳朵”。第三，它能培养人的音乐结构思维能力，使人对音乐结构形成完正的观念。故而，我曾经主张：专业音乐院校任何专业学生都应必修合唱，从入学到毕业。因此，在师范院校，任何学生都应必修合唱课从入学到毕业。进一步说，对于普通高校（专门学科院校和综合大学）无论任何专业的学生，都应必修或必选合唱课程。这对我们加强学生的音乐修养，也将收事半功倍之效。

书赠正松学友《合唱指挥教程》出版

赵沨 乙亥夏日时客五羊城

前　　言

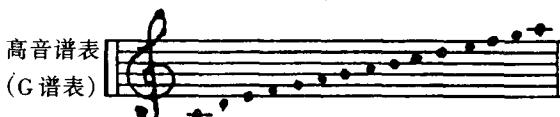
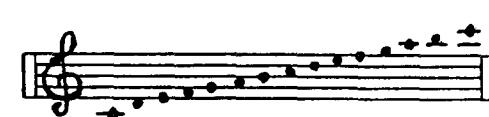
为了进一步贯彻《全国学校艺术教育总体规划》和广东省委、省政府《关于加快高等教育改革和发展步伐的决定》的精神，促进学校之间的教育资源共享、优势互补，深化教学改革，提高教育质量和教学效益，经广东省高教厅教学处和华南理工大学、华南农业大学、华南师范大学、暨南大学、广东工业大学机械学院、广东民族学院（现改名广东省职业技术师范学院）等院校教务处研究协商，决定广州石牌地区这六所院校在教学工作上进行一些项目协作，互开公共选修课。这本《合唱与指挥教程》就是编者在近几年所开的公共选修课讲义的基础上进行加工整理而成的教学用书。

“合唱”与“指挥”在专业音乐院校是作为两门课程分别进行教学的，而在普通高校作为一门公共选修课，还只是刚刚开始的一种尝试。因而本教程的出版，也仅仅是抛砖引玉，希望能得到有关专家、领导、同行、同志们的帮助和指正。

根据目前我国音乐教育的状况，尤其是普通高校学生的识谱现状，本教程谱例采用简谱记谱，而没有用五线谱记谱，主要是考虑到学习者易认易唱、易记易背，尤其是调性不适时方便移调。另外，根据1995年4月在北京中央音乐学院，由国家教委艺术教育委员会赵沨主任主持召开的“论六线谱”的会议精神，本教程在前五章的谱例中以简谱为基础，同时对照了五线谱和吴道恭先生的六线谱记谱法，作为介绍当今世界音乐记谱法改革最新成果的应用以供教学参考。

六线谱是在五线谱的高音谱表上方加一线，低音谱表下方加一线而成，其原理与五线谱相同。

六线谱、五线谱、简谱对照

六线谱	五线谱
<p>高音谱表 (G谱表)</p> 	
简谱 1=C 1 2 3 4 5 6 7 i 2 3 4 5 6 7 i	1 2 3 4 5 6 7 i 2 3 4 5 6 7 i

六线谱	五线谱
<p>低音谱表 (F谱表)</p> 	
简谱 1=C 1 2 3 4 5 6 7 ! 2 3 4 5 6 7 !	1 2 3 4 5 6 7 ! 2 3 4 5 6 7 !

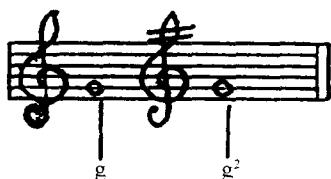
六线谱十三线“大谱表”的音阶结构对照表

简谱 1=C 1 2 3 4 5 6 7 i 2 3 4 5 6 7 i 7 6 5 4 3 2 i 7 6 5 4 3 2 1

简谱 1=C 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1

在其六线谱“高音谱表”的上方和“低音谱表”的下方各倍增一层形式同一的谱表；把十三线的“大谱表”包括在其中，形成六线谱的二十七线“完全谱表”，结合过渡的自然加线，构成八个八度音阶的组合：

倍高音谱号

“倍高音谱号”上方的数字(2)，表示“小字二组”，可以省略，以谱号上方的两条短线以示区别。

倍低音谱号

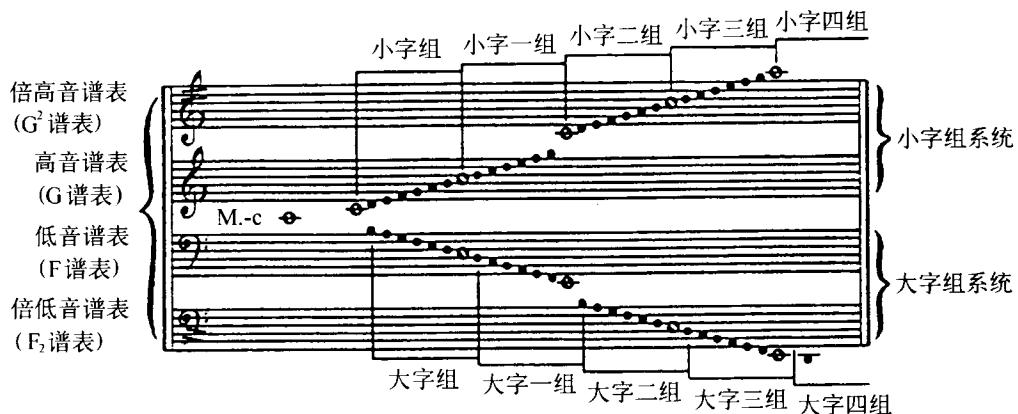

“倍低音谱号”下方的数字(2)，表示“大字二组”，可以省略，以谱号下方的两条短线以示区别。

六线谱“完全谱表”的音阶结构

Note: C C C C C C

六线谱“完全谱表”音阶对称组编

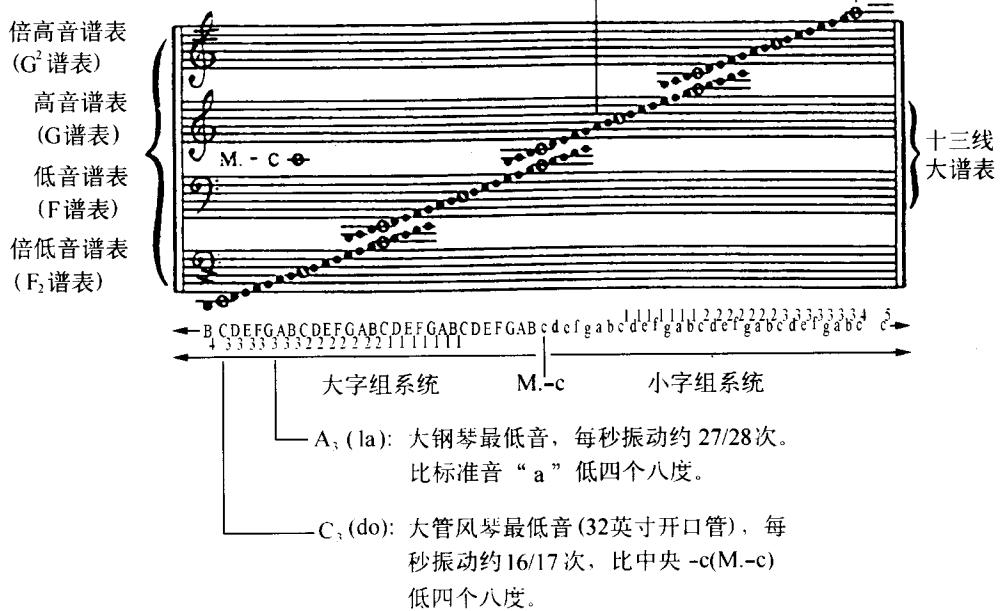

六线谱“完全谱表”的音阶体系

c⁵ (do): 大管风琴最高音，每秒振动约 8276/8371 次，比中央 -c(M.-c) 高五个八度。

c⁴ (do): 短笛和大钢琴最高音，每秒振动约4138/4186次，比中央-c(M,-c)高四个八度。

a (la): “标准音”，每秒振动约435/440次。

本教程学习参考书目：

- 《合唱学》马革顺著（上海文艺出版社）
- 《指挥与合唱实用教程》徐定中主编（上海音乐出版社）
- 《合唱指挥与合唱训练》秋里编著（高等教育出版社）
- 《合唱指挥法》刘大冬著（陕西师大出版社）
- 《合唱天地》陈功雄编（台湾乐韵出版社）
- 《斋腾指挥法》[日本] 岗布教授在北京中央音乐学院指挥系讲义
- 《论合唱音准》杨鸿年著（中央音乐学院指挥系讲义）
- 《指挥法基本原则》陈贻鑫编译
- 《音乐欣赏手册》上海文艺出版社
- 《论六线谱》吴道恭著（人民音乐出版社）
- “1992年马革顺在广州华南师范大学合唱讲座讲义”
- “1994年严良堃在广州华南师大指挥讲座讲义”
- 各种版本的中外著名合唱曲集

这里一方面感激前辈给我们留下这么多这么好的文献、资料、智慧、经验，另一方面也希望作为学习者的同学们能引经据典，学习原著，获取更广泛更深入的知识营养，得到更多、更快的帮助和提高。

周正松

1995年8月于广州华南师范大学

目 录

第一章 合唱与指挥概述	(1)
一、什么是合唱	(1)
二、什么是指挥	(1)
三、关于《合唱与指挥教程》	(2)
第二章 合唱的组织形式	(5)
一、合唱的种类	(5)
二、合唱的声部	(5)
三、合唱的队形	(7)
第三章 合唱的基本训练	(10)
一、合唱的呼吸	(10)
二、合唱的发声	(11)
三、合唱的共鸣	(12)
四、四种基本唱法	(15)
五、六种常用节奏	(17)
六、八种常用力度	(17)
第四章 指挥的主要工作	(19)
一、准备工作	(19)
二、排练工作	(19)
三、演出工作	(20)
第五章 指挥的图式动作	(22)
一、基本姿势	(22)
二、点与线	(23)
三、基本图式	(24)
四、预备拍	(26)
五、起拍	(27)
六、收拍	(27)
第六章 二拍子实例 (2/4)	(28)
1 中华人民共和国国歌 (齐唱)	(28)
2 铃儿响叮当! (二部合唱)	(29)
3 每当我走过老师窗前 (二部合唱)	(30)
4 猎人合唱 (男声二部合唱)	(33)
5 在太行山上 (混声四部合唱)	(35)
6 为什么不尽情歌唱 (混声四部合唱)	(39)

7	远方的客人请你留下来 (女领唱与混声四部合唱)	(44)
8	婚礼合唱 (混声四部合唱)	(48)
9	匈牙利舞曲 (无伴奏二部合唱)	(53)
10	牧歌 (无伴奏混声四部合唱)	(55)
11	拨弦波尔卡 (无伴奏混声四部合唱)	(58)
第七章	三拍子实例 (3/4)	(62)
1	小步舞曲 (二部合唱)	(62)
2	啊, 老师——妈妈 (领唱与二部合唱)	(64)
3	摇篮曲 (无伴奏混声四部合唱)	(66)
4	美丽的台湾岛 (领唱与四部合唱)	(67)
5	牧羊少女 (无伴奏混声四部合唱)	(71)
6	大海啊, 故乡 (混声四部合唱)	(74)
7	内依巴河 (混声四部合唱)	(77)
8	在银色的月光下 (同声三部合唱)	(81)
9	波希米亚人之舞 (混声四部合唱)	(84)
10	蓝色多瑙河 (混声四部合唱)	(90)
第八章	四拍子实例 (4/4)	(102)
1	半个月亮爬上来 (无伴奏混声四部合唱)	(102)
2	游击队歌 (混声四部合唱)	(104)
3	飞来的花瓣 (女领唱与混声四部合唱)	(106)
4	念故乡 (二重领唱与混声四部合唱)	(108)
5	阿拉木汗 (混声四部合唱)	(112)
6	鼓浪屿之波 (混声四部合唱)	(114)
7	梦幻曲 (无伴奏混声四部合唱)	(119)
8	茨岗 (混声四部合唱)	(123)
9	哈利路亚 (混声四部合唱)	(130)
10	回声 (无伴奏混声双四部合唱)	(136)
第九章	三、六、九、十二等复拍子实例	(142)
1	欢乐歌 (无伴奏混声三部合唱) 3/8	(142)
2	海滨之歌 (混声四部合唱) 6/8	(144)
3	乘着歌声的翅膀 (女声合唱) 6/8	(146)
4	我和我的祖国 (混声四部合唱) 6/8 9/8	(149)
5	缆车 (领唱、合唱) 6/8	(151)
6	美丽的梦, 快快醒来 (混声四部合唱) 9/8	(154)
7	把我的奶名儿叫 (混声四部合唱) 6/8 9/8	(157)
8	夜曲 (混声四部合唱) 12/8	(163)
9	士兵之歌 (男声四部合唱) 12/8	(165)
第十章	变换拍子实例	(170)

1	三十里铺 (无伴奏女领唱与混声四部合唱) 2/4 3/8	(170)
2	十里山沟葡萄熟 (双回声无伴奏合唱) 2/4 4/4	(172)
3	金黄色的云朵过夜了 (无伴奏混声四部合唱) 3/4 2/4	(173)
4	啊,朋友再见 (混声四部合唱) 2/4 4/4	(175)
5	云飞天不动 (无伴奏混声四部合唱) 6/8 3/4	(177)
6	山在虚无缥渺间 (女声三部合唱) 4/4 3/4 5/4 2/4	(181)
7	阳关三叠 (女领唱与混声四部合唱) 4/4 3/4 2/4	(183)
8	海韵 (女领唱与混声四部合唱) 3/4 2/4 6/8	(187)
9	祖国颂 (男、女领唱与混声四部合唱) 4/4 2/4 12/8 6/8	(194)
第十一章 混合拍子、交叉拍子等实例		(205)
1	结婚之歌 (二部合唱) 5/4	(205)
2	小白菜 (无伴奏女领唱与女声合唱) 5/4 4/4	(207)
3	深山之夜 (女声合唱) 6/4	(210)
4	天鹅 (女声三部合唱) 6/4	(211)
5	故乡的小路 (二部合唱) 7/4	(214)
6	光荣 (选段) (童声与混声合唱) 7/4	(215)
7	太阳颂 (选段) (混声四部合唱) 7/8	(220)
8	村民合唱 (混声四部合唱) 交叉拍子	(224)
第十二章 分拍、合拍、自由组合拍实例		(230)
1	大路歌 (男声无伴奏合唱)	(230)
2	伏尔加船夫曲 (混声四部合唱)	(234)
3	拉德斯基进行曲 (无伴奏三部合唱)	(239)
4	音之歌 (无伴奏混声四部合唱)	(242)
5	乌苏里船歌 (男领唱与混声四部合唱)	(244)
6	小河淌水 (无伴奏男领唱与混声四部合唱)	(249)
7	阿细跳月 (男女领唱与混声四部合唱)	(253)
8	雨后彩虹 (女领唱与混声四部合唱)	(258)
第十三章 大型声乐作品实例		(264)
《黄河大合唱》		(265)
1	黄河船夫曲 (混声四部合唱)	(266)
2	黄河颂 (男中音独唱)	(270)
3	黄河之水天上来 (配乐诗朗诵)	(271)
4	黄河谣 (混声四部合唱)	(272)
5	河边对口曲 (男声对唱与合唱)	(275)
6	黄河怨 (女高音独唱)	(277)
7	保卫黄河 (齐唱轮唱与合唱)	(279)
8	怒吼吧! 黄河 (混声四部合唱)	(284)
五线谱选曲		(293)

1	为什么不尽情歌唱（二拍子选曲）	(293)
2	蓝色多瑙河（三拍子选曲）	(302)
3	茨岗（四拍子选曲）	(314)
4	缆车（六拍子选曲）	(325)
5	海韵（变换拍子选曲）	(331)
6	村民合唱（含交叉拍子的选曲）	(342)
7	雨后彩虹（含自由拍子的选曲）	(351)
	后记	(361)

第一章 合唱与指挥概述

一、什么是合唱

合唱是包含着同声的、混声的齐唱、轮唱、领唱、对唱、重唱以及和声的、支声的、复调的、有伴奏的或无伴奏的一种集体歌唱艺术。

由于是集体歌唱，相对个人独唱来说，合唱有四大特点：

1. **音域更宽** 一个人的音域一般最多到两个多八度，而合唱（混声合唱）一般有四个多八度，因而旋律可更宽广，和声可更丰厚。

2. **气息更长** 一个人一口气慢唱8拍已不容易，而合唱（使用循环呼吸）可以根据作品需要多长就唱多长，甚至无限延长而不间断。

3. **力度更大** 一个人的声音音量是有限的，而合唱根据人数可能是30倍、60倍、90倍或更多，可作很大的强弱对比与变化。

4. **音色更多** 一个人或者是女高音或者是男低音，只有一种音色，而合唱包括高音、中音、低音、男声、女声、童声、混声等多种音色，并可进行各种组合，使音色变化绚丽多彩、丰富无比。

人类从原始的呼喊、叫唤发展到有了语言，又从语言发展到有了美化语言的歌唱，这是人类文明进化发展的结果。西方国家的基督教很早就发现了集体歌唱的奥妙——谐和，故以合唱为其重要的礼拜仪式。中国的戏曲也早就用了帮腔、衬腔等合唱因素。即使在少数民族的音乐中，比如侗族大歌、苗族古歌就自然存在有支声旋律、辅助旋律等多声的合唱因素。而自古以来，人们劳动时一唱众和的劳动号子就是一种简单的合唱形式，所以说，合唱具有最广泛的群众性和普及性，它最能反映群众的心声，是最大众化的艺术。

另一方面，正因为合唱是集体歌唱，有着群体组织、协调、声部均衡、谐和等综合性的艺术要求，个人必须融进集体并在这个集体的熔炉中得到升华和陶冶。合唱可以凝聚一个集体的智慧和力量，体现一个民族的精神，甚至代表一个国家的形象。学校有校歌，工厂有厂歌，城市有市歌，国家有国歌，可以看出，人们常常以它来象征一个集体乃至一个民族、一个国家的文明精神。因而，合唱又具有精深的经典性和提高性，它反映着人们的、社会的、时代的最强音，是最高雅的艺术。

二、什么是指挥

指挥是通过一定的手势、动作和表情把自己对音乐的感受、理解及审美要求传达给唱、奏者并共同来创造和表现音乐的一种艺术。作为指挥者往往是一个群体的组织领导

者，同时又是一个训练指导者，而且还是一个必须上台的表演者。所以说，指挥者是融组织、训练、表演三者合一的艺术工作者。通常，指挥者简称为指挥。

1. 因为指挥首先接触的对象是人，所以指挥应该是一个善于团结人的组织领导者，而作为组织领导者的指挥自己要能以身作则、严以律己、作风正派、为人表率、品格高尚甚至还要有献身精神，才能带领集体共同来进行艺术创造。

2. 有组织的队伍，必须进行有计划的训练，指挥要像教师一样把自己对音乐的感悟和审美传授给唱、奏者，像导演一样把具体的音乐作品排练出来，所以就要求指挥须具有教师一样广博的知识，具有导演一样多种的排练技巧，才能准确地把握艺术创造。

3. 教师传授知识，导演排出作品后，自己是不用上台表演的，可指挥必须自始至终和唱、奏队员一起共同完成表演全过程。所以指挥还须具有一个表演者所应有的身体素质和心理素质，以及表演意识和表演技巧，才能最后完成艺术的创造和表现。

其实，自有了集体歌唱和集体演奏时就有了指挥。我们的祖先在劳动中一呼众和的劳动号子实际上是以领唱指挥合唱。欧洲中世纪的格里戈利教皇指挥唱诗班合唱、法国的吕利用手杖击地指挥演奏、奥地利的施特劳斯用小提琴弓指挥乐队以及我们中国戏曲中以鼓师兼指挥等早都已经是传统了。但是作为专业指挥和专门学科的出现却只有近百年的历史。所以说指挥既是最古老的又是最年轻的一项艺术。

三、关于《合唱与指挥教程》

传统的“合唱与指挥”课往往把“合唱”与“指挥”分开为两门课或两个阶段进行教学，有的院校甚至由两个教师分别讲授。学生在“合唱课”上被动地唱并且不愿花时间在课下练习，结业时只是会唱几首作品甚至只是其中的某一声部……而在“指挥课”上，没有合唱队，脱离演唱往往单调乏味，学生课下也没多大兴趣自练，结业时大多只会画几个基本图式……但实际上合唱须有指挥，指挥须有合唱队，二者相互依存，密不可分。

笔者曾在华南师范大学音乐系90级专科班和90级非音乐专业的公共选修课上分别作了改革试验，将合唱组织法、训练法、指挥法、演唱法糅为一体，自始至终，结合进行，同步教学，收到一定效果：音乐系两年专科毕业演唱《黄河大合唱》全套七曲等，指挥考试也是从《黄河大合唱》中任选。而全校（非音乐专业）的公共选修班一个学期结业汇报演唱并指挥《太行山上》、《黄水谣》、《阿拉木汗》、《伏尔加船夫曲》、《半个月亮爬上来》等多声部合唱及无伴奏合唱作品，并且该班学生回到各系去又是各系合唱队的组织者和指挥者，基本达到了能演唱什么作品也可以指挥什么作品的同步效果。

既然合唱必须有人指挥，指挥须有合唱队，二者相互依存，不能分离。合唱课以演唱作品为教学内容，指挥课以指挥作品练习技巧，二者都离不开作品。所以本教程把合唱与指挥综合，并以作品为实例，这样结合教学既科学又实用，能达到事半功倍的效果。实践证明，这样不但节省了课时，而且提高了效率，同时会增强学习的兴趣并能培养综合性的素质和能力，这是一。

第二，本教程的实例在内容上尽量做到中外有之、古今有之。例如，中国作品有不

同年代、不同内容、不同民族、不同形式的各种实例：有描写唐明皇、杨贵妃的《山在虚无缥渺间》，也有歌颂人民劳动生活的《牧歌》；有悲凉的《小白菜》也有幸福的《小河淌水》；有赞美大海的《大海啊，故乡》，也有歌唱祖国的《祖国颂》；从《阳关三叠》到《三十里铺》；从《鼓浪屿之波》到《美丽的台湾岛》；从《十里山沟葡萄熟了》到《半个月亮爬上来》；从《太行山上》到《游击队之歌》；从《黄河大合唱》到《中华人民共和国国歌》；还有彝族、苗族、赫哲族及塔塔尔族等少数民族的优秀民歌合唱，也都编入实例。

而外国作品，有不同时期、不同国家、不同风格、不同体裁的各种实例：有宗教的《哈里路亚》，也有民俗的《回声》；有宫廷式的《小步舞曲》，也有吉普赛式的《波希米亚人之舞》；有赞美爱情的《婚礼合唱》，也有反映痛苦劳动的《伏尔加船夫曲》；有孤独的《天鹅》也有春光明媚的《蓝色多瑙河》；有歌剧选曲《猎人合唱》，也有器乐改编曲《拨弦波尔卡》；从中世纪到文艺复兴；从巴洛克时期到古典时期；从浪漫乐派到民族乐派，从意大利的传统歌剧到美国乡村的通俗歌曲都有实例。总的来说，中国作品多于外国作品，现代作品多于古代作品。也就是在考虑技巧学习由浅入深、循序渐进的同时也考虑内容、形式、国家、民族、时代、风格的丰富多样性。

第三，本教程的实例在技巧上从易到难，例如合唱从单声部齐唱到二部、三部合唱；从四部合唱到双四部、八部、叁四部、十二部合唱；从同声合唱到混声合唱；从有伴奏合唱到无伴奏合唱，都是由浅入深、循序渐进的。指挥法从二拍子、三拍子、四拍子到六拍子、九拍子、十二拍子；变换拍子到混合拍子、交叉拍子；分拍、合拍到自由组合拍也是由浅入深、循序渐进安排实例的。因而不论是从合唱角度还是从指挥角度学习，都可以由浅入深、循序渐进安排教学进程。下面将本教程精选的 72 个作品按技巧分为八级进程，供教学时参考。

I 级：《中华人民共和国国歌》，《每当我走过老师窗前》，《铃儿响叮当》，《小步舞曲》，《啊，老师——妈妈》，《摇篮曲》，《半个月亮爬上来》，《游击队歌》，《欢乐歌》。

II 级：《猎人合唱》，《美丽的台湾岛》，《飞来的花瓣》，《十里山沟葡萄熟了》，《海滨之歌》，《三十里铺》，《婚礼之歌》，《大路歌》，《河边对口曲》。

III 级：《在太行山上》，《故乡的小路》，《牧羊少女》，《阿拉木汗》，《乘着歌声的翅膀》，《念故乡》，《小白菜》，《伏尔加船夫曲》，《保卫黄河》。

IV 级：《为什么不尽情歌唱》，《大海啊，故乡》，《鼓浪屿之波》，《音之歌》，《我和我的祖国》，《金黄色的云朵》，《天鹅》，《黄水谣》。

V 级：《远方的客人请你留下来》，《内依巴河》，《梦幻曲》，《缆车》，《美丽的梦神》，《啊，朋友再见》，《云飞天不动》，《匈牙利舞曲》，《黄河颂》。

VI 级：《婚礼合唱》，《在银色的月光下》，《茨岗》，《把我的奶名儿叫》，《山在虚无缥渺间》，《阳关三叠》，《光荣》，《乌苏里船歌》，《小河淌水》，《黄河怨》。

VII 级：《牧歌》，《波西米亚人之舞》，《哈里路亚》，《夜曲》，《海韵》，《太阳颂》，《阿细跳月》，《黄河船夫曲》。

VIII 级：《拨弦波尔卡》，《蓝色多瑙河》，《回声》，《士兵之歌》，《祖国颂》，《村民合唱》，《雨后彩虹》，《怒吼吧，黄河》。

唱》,《雨后彩虹》,《怒吼吧,黄河》。

当然,具体教学可根据具体情况,具体分析,具体处理,并因人而异,因团而异,因材施教。例如前五章基本理论常识可按章节先讲,也可不按章节而与后面实例结合同时讲授。又如《黄河大合唱》可分散在各章交叉进行,也可放在最后大型作品一章中统一教学。

图为北京音乐厅周正松在指挥双领唱与无伴奏混声合唱参加国际合唱节