

主编◎庞宏捷

合

唱

指

挥

艺术

HECHANG
ZHIHUI
YISHU

河南人民出版社

唱

光

艺术

ARTS

ZHUI
YISHU

中国美术学院美术考级教材

合唱指挥艺术

庞宏捷 主编

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱指挥艺术/庞宏捷主编. - 郑州:河南人民出版社,
2007.9

ISBN 978 - 7 - 215 - 06309 - 9

I. 合… II. 庞… III. 合唱 - 指挥法 IV. J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 125046 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南省诚和印制有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/16 印张 25

字数 710 千字

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

定价:49.80 元

编 委 会

主 编：庞宏捷

副主编：吴金宝 李 楠 钞艺伟 杨 忠

赵 丽 宋禄霞

编 委：梁 丰 程新丽 杨 鸣 党志刚

谢俊武 刘 璐 关 莉

前 言

合唱作为一门大众艺术,近年来在我国发展越来越快,普及面越来越广。“合唱”与“指挥”在专业艺术院校是一门必修课,作为提高音乐素质和修养,是其他艺术形式所无法替代的。合唱训练不需要耗费大量的资金,在短时间内训练就能有很好的成效,所以,除了专业艺术院校外,许多非专业院校、社会业余团体、机关、企事业单位等,也都纷纷组织合唱队排练演出,以此来提高群众的综合素质。

随着广大群众对合唱的需求越来越高,需要的作品也越来越广泛,编者考虑到很多职业艺术院校是基础院校,同时也考虑到简谱在中国毕竟还是个“汪洋大海”,为了给非专业团体识谱和训练带来方便和快捷,我们在选用中外合唱经典作品时,每个作品都是简谱和线谱加钢琴伴奏。由于新作品越来越多,在搜集中外经典合唱歌曲的同时,我们又搜集了一些美国黑人灵歌、圣歌和一些现代合唱歌曲、无伴奏合唱歌曲等,来满足不同团体的需要。

在编写这本书时,编者参考了大量的文献资料和合唱教材,并搜集整理了指挥大师培训班听课记录和笔记。感谢中国合唱协会 2005 年~2006 年在北京举办的合唱指挥培训班和众多的大师为我们留下的知识和经验。

本书由庞宏捷担任主编:负责第一部分合唱指挥艺术、第四部分混合拍子、交叉拍子(五线谱、简谱)的编写工作,副主编:吴金宝、李楠、钞艺伟、杨忠、赵丽、宋禄霞参与了第三部分复拍子(五线谱、简谱)的编写工作,编委:梁丰、程新丽、杨鸣、党志刚、谢俊武、刘璐、关莉参与了第二部分单拍子(五线谱、简谱)的编写。

编 者

2007 年 5 月 8 日

目录

第一部分 合唱指挥艺术

一、什么是合唱艺术、合唱的魅力	3
二、什么是合唱指挥	3
三、指挥应具备的条件	3
四、合唱的分类	4
五、合唱的排列方式	4
六、合唱指挥的基本图式	6
七、指挥手势的五项基本技法:	8
八、指挥的基本要素和原则	9
九、起拍与收拍的艺术	9
十、指挥左右手的分工配合	10
十一、指挥规律的对立和统一	10
十二、合唱训练的要求及训练的手段、方法	11
十三、合唱是整体素质的体现	12
十四、合唱发声练习	12

第二部分 单拍子

保卫黄河(五线谱)	19
保卫黄河(简谱)	31
松花江上(五线谱)	36
松花江上(简谱)	41
大漠之夜(五线谱)	44
大漠之夜(简谱)	57
春雨沙沙(五线谱)	65
春雨沙沙(简谱)	69
闲聊波尔卡(五线谱)	72
闲聊波尔卡(简谱)	85

摇篮曲(无伴奏合唱)	90
牧歌(混声无伴奏合唱)	91

第三部分 复拍子

感恩的心(五线谱)	97
感恩的心(简谱)	105
飞来的花瓣(五线谱)	110
飞来的花瓣(简谱)	115
回娘家(五线谱)	117
回娘家(简谱)	123
游子情思(五线谱)	126
游子情思(简谱)	132
掀起你的盖头来(五线谱)	136
掀起你的盖头来(简谱)	149
弯弯的月亮(五线谱)	155
弯弯的月亮(简谱)	163
青春舞曲(五线谱)	167
青春舞曲(简谱)	173
去一个美丽的地方(五线谱)	177
去一个美丽的地方(简谱)	187
圣母颂(五线谱)	192
圣母颂(简谱)	203
哈利路亚(五线谱)	207
哈利路亚(简谱)	223
乘着那歌声的翅膀(五线谱)	231
乘着那歌声的翅膀(简谱)	236
雪花(五线谱)	239
雪花(简谱)	250
快把马车赶上(五线谱)	254
快把马车赶上(简谱)	263
赞美自由(五线谱)	267
赞美自由(简谱)	274
回声(混声无伴奏合唱)	280
小鹿清泉(无伴奏合唱)	284

第四部分 混合拍子、交叉拍子

祖国在我心中(五线谱)	291
祖国在我心中(简谱)	298
山在虚无缥缈间(五线谱)	303

山在虚无缥缈间(简谱)	307
太阳出来啦(五线谱)	309
太阳出来啦(简谱)	315
海韵(五线谱)	319
海韵(简谱)	330
卡林卡(五线谱)	337
卡林卡(简谱)	339
铃儿响叮当的变迁(五线谱)	341
铃儿响叮当的变迁(简谱)	357
杰里科之役(五线谱)	365
杰里科之役(简谱)	372
在森林那一边(混声无伴奏合唱)	378
八骏赞(混声无伴奏合唱)	384
参考书目	390

DIYIBUFEN

第一部分

|合|唱|指|挥|艺|术

一、什么是合唱艺术、合唱的魅力

1. 合唱是声音的共性艺术、群体的艺术、综合性的艺术,是通过多声部、多层次的表现手段和处理方法,达到高度谐和的一种高品位的艺术表现形式。合唱艺术更多地是淹没个体而突出集体,所以它是群体艺术的结晶,是一个有机组合的和谐整体。

2. 合唱包括了和声的功能、复调(即若干个独立的旋律同时组合所形成的音乐结构形式)、转调等多种旋律织体的表现形式,它音域宽广(一个人的有效音域只有两个八度,而混声合唱的音域一般可有四个八度),音色丰富,声音多样、丰满,富有多层次声音表现的空间和氛围,可以利用循环呼吸延长音乐的时值,并且没有任何声区转换的痕迹,它的力度起伏可以是独唱的几十倍乃至上百倍。

3. 合唱本身具有强大的凝聚力,对培养人们的集体主义荣誉感和团结精神,有着不可忽视的积极作用和影响。合唱艺术最能够体现人民群众的思想感情,同时也最能提高人们对音乐的理解,培养人的综合素质。它是一种艺术和精神的升华,是一个民族文明程度和综合素质的象征,是体现国风、国貌、国民素质的一个重要窗口。

4. 合唱艺术是声乐领域中最高层次的一种表现形式,通过合唱给人们带来多形式、多音色、多声部、多变化的艺术享受,参与合唱既是在进行声音艺术和音乐作品的创作,在排练中提高对多声部的听觉和音乐思维能力,同时又能提高音乐审美能力,陶冶性情,使精神上得到升华,因此,合唱艺术有着它自身鲜明的艺术特色和魅力。

二、什么是合唱指挥

通过你的手势、动作、表情,把对音乐的感受、理解及审美要求传达给合唱队员,又通过合唱队员的歌声传达给听众的一种共同创作和表现音乐的指挥者、训练者、领导者,又是一个表演者。所以指挥是融入组织、训练、表演者的身份在舞台上三体合一的工作者。作为指挥,要具备许多音乐的综合知识,比如:和声、键盘、声乐乃至各种器乐的性能等,还要具备较高的艺术修养,文学底蕴及较高的艺术审美鉴赏力,方能使合唱队的训练达到科学性、思想性、艺术性的完美和统一。指挥是用手势去解释音乐的语言、语句、强弱、快慢、轻柔、舒缓、平静和热情等,并能引导合唱队员通过你的手势达到对音乐作品的理解和表现。指挥与合唱队的关系犹如“鱼和水”的相融、“唇和齿”的相依、“树和藤”的相连、“血和肉”的脉动。一个合唱团艺术水平的高低,预示了这个合唱团每个队员的音乐功底、修养和文化的造诣。因此合唱指挥又起着至关重要的主导作用。一个好的指挥的排练,能给合唱队员留下最有价值的音乐知识和对音乐艺术的鉴赏,更能给听众留下最有价值的艺术享受。

三、指挥应具备的条件

1. 把握好艺术的水准

作为精神艺术的表达者,指挥是合唱队和乐队的灵魂,是导航的舵手。所以合唱指挥在把握作品的度上要准确无误。作为指挥,首先要做的是案头工作,要在排练以前分析作品的调式、调性、段落、乐句及作品的强弱、快慢、节奏及各声部的对比、配合、呼吸的断口、线条的层次、高潮的处理等,都是在案头工作的准备之中,通过指挥的各种手段,让合唱队员更准确地理解和表达音乐作品,使排练达到更高的效率和质量及艺术水准。

2. 提高训练纠错能力

作为指挥,要有精确的记忆力和敏锐的听觉,能迅速地辨别、发现错误和纠正错误的能力。

3. 提高文化修养,树立严谨的工作态度

要了解美学、哲学、文学、声乐、器乐等,有较高的艺术鉴赏品位,懂得用最简练、最美的肢体语言

来协调指挥动作,用眼睛和手势的肢体语言与合唱队员说话和交流,利用广博的知识、艺术修养带领合唱队员进入作品的深层意境,用严谨的工作态度亲和、感化每个合唱队员,使合唱队得到最大的凝聚,最终达到完美的艺术效果。

4. 指挥的艺术责任

指挥要以身作则,富有包容的胸怀,艺德高尚,为人正派,有智慧、有手段并有高度的艺术实力和责任心。一个好的指挥必须要做到:有所为有所不为。

5. 如何把握形体美、作品美的尺度

要把握好指挥与合唱队及与观众的位置和尺度,动作不要过分的张扬和无控制,严禁做一些华而不实的空泛动作,不可俗套,更不可矫揉造作。要做到手上有动作,心中有内容,内心大于外形,要记住首先是语言的动作,而后是动作的语言,才能更准确地把握作品。古人有句话:“大象无形,大音希声。”“润物细无声”。也就是告诉我们,真正的美要如何把握尺度的道理。

6. 技术和艺术的统一

指挥不能只在技术上下工夫。小泽征尔有句话:“不能为了技术而忘记了音乐。”秋里这样说过:“指挥是从少到多,又从多到少的过程。”开始少是因为心里没有语言,手势单调,到了一定程度,恨不得十八般武艺都用上,往往是添枝加叶,画蛇添足,而再到了一定程度及深度,就又一次做到了精而准、少而简、美而雅。

7. 追求艺术最高境界

指挥要学会理解更多的作者言之未尽的东西,也就是你发现美的过程和作品的立体结构、层次美、动态美、哲学美、曲线流动美、音色美。既做到对比统一,又做到平衡和谐。充分挖掘出作品的艺术空间和人声的自然和谐美,给观众留下无限的想象空间,享受无限的艺术魅力,仿佛“意犹未尽”。这才是指挥艺术的最高境界。

四、合唱的分类

1. 同声合唱,它包括(1)童声合唱(2)女声合唱(3)男声合唱。
2. 混声合唱,它包括(1)男声加女声(混声合唱)(2)男声加童声(欧洲中世纪教会合唱团)
3. 童声加女声合唱(如北京中央乐团少年女子合唱团)。
4. 不同音乐风格的合唱,如:宗教合唱、民谣合唱、爵士合唱、现代合唱、黑人灵歌。

根据人数的比例又可划分为小型(30人以下),中型(60人左右),大型(60人以上),特大型(120人以上,包括千人合唱)。

根据演唱的形式又可分为

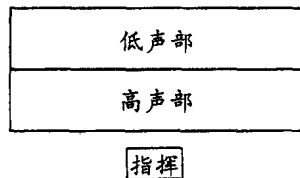
- (1)无伴奏合唱,如:《猜调》、《回声》。
- (2)有伴奏合唱,(包括钢琴和乐队)如:《保卫黄河》、《欢乐颂》。
- (3)带有表演的合唱,如:《长征组歌》、《东方红》史诗。

以下符号来表示各声 P:

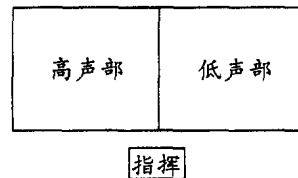
- (Soprano)缩写为 S 代表女高音声部。
(Alto)缩写为 A 代表女低音声部。
(Tenor)缩写为 T 代表男高音声部。
(Bass)缩写为 B 代表男低音声部

五、合唱的排列方式

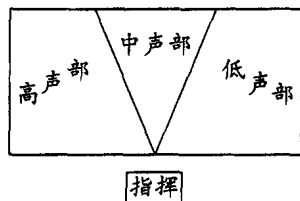
1. 二声部合唱队形:

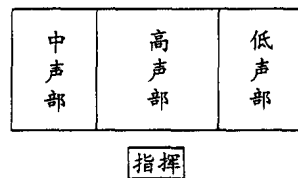
或

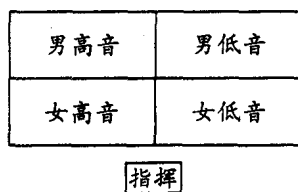
2. 三声部合唱队形:

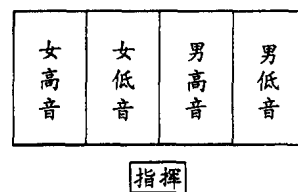
或

3. 四声部合唱队形:

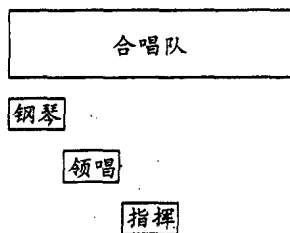

或

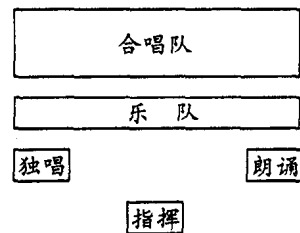

根据演唱形式,队形排列还需考虑是否有领唱或朗诵,是有伴奏还是无伴奏,具体作品具体处理。
例如:

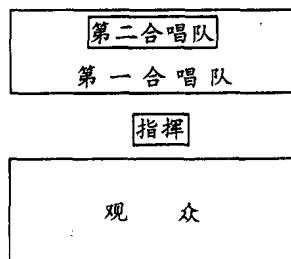
《我的祖国》(钢琴伴奏)

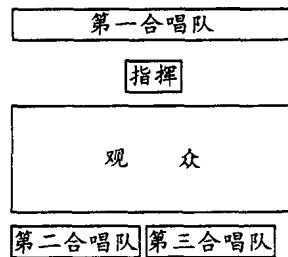
《黄河大合唱》(乐队伴奏)

《回声》(无伴奏)

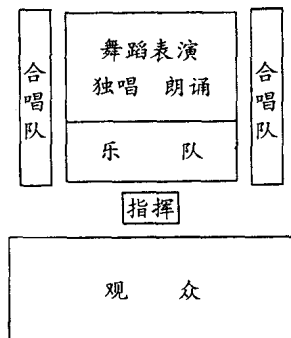

《双回声》(无伴奏)

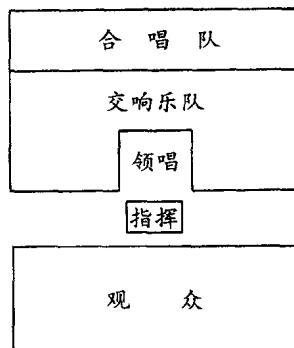

有时合唱队队形排列要根据内容需要和表演形式的需要,同时还要考虑演出场地及音响效果。例如:

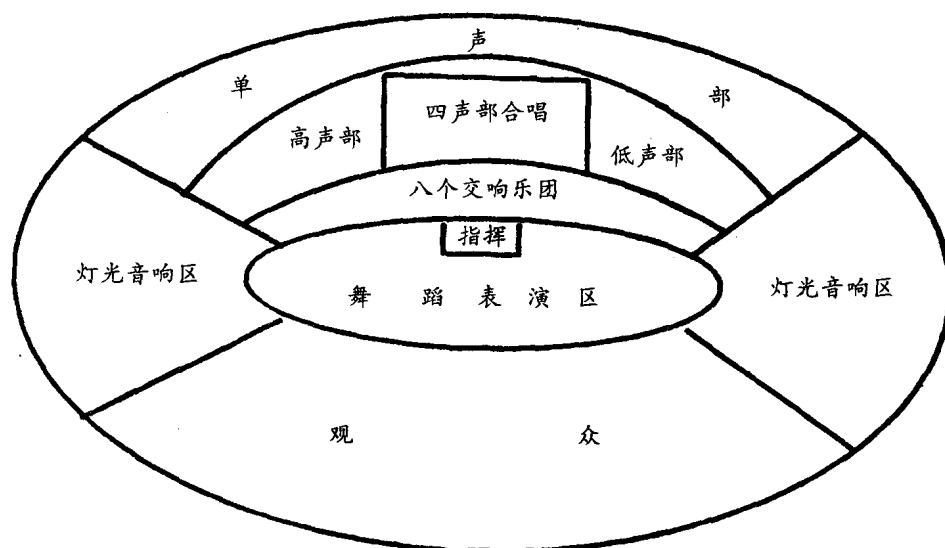
大型音乐舞蹈史诗《东方红》

贝多芬第九交响乐(合唱)《欢乐颂》

广州天河体育场 15000 人演唱《黄河大合唱》

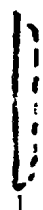
随着演唱内容、形式以及人数、场地的变化,合唱队队形可变化万千,更加丰富多彩。

六、合唱指挥的基本图式

音乐是时间的艺术、流动的艺术,合唱又是听觉和视觉的艺术。所以指挥动作的大方美观十分重要。指挥的动作从头到脚,从手到肩,从肩到肘,一定要做到自然放松,张弛有度,贯通协调。指挥的手势要做到点发于腕,身体直立,收复挺胸,肩肘互动。基本图式有以下几种:

1. 单拍子,即:一拍、两拍、三拍,如:2/4 拍《猎人合唱》、3/4 拍《蓝色的多瑙河》

一拍子

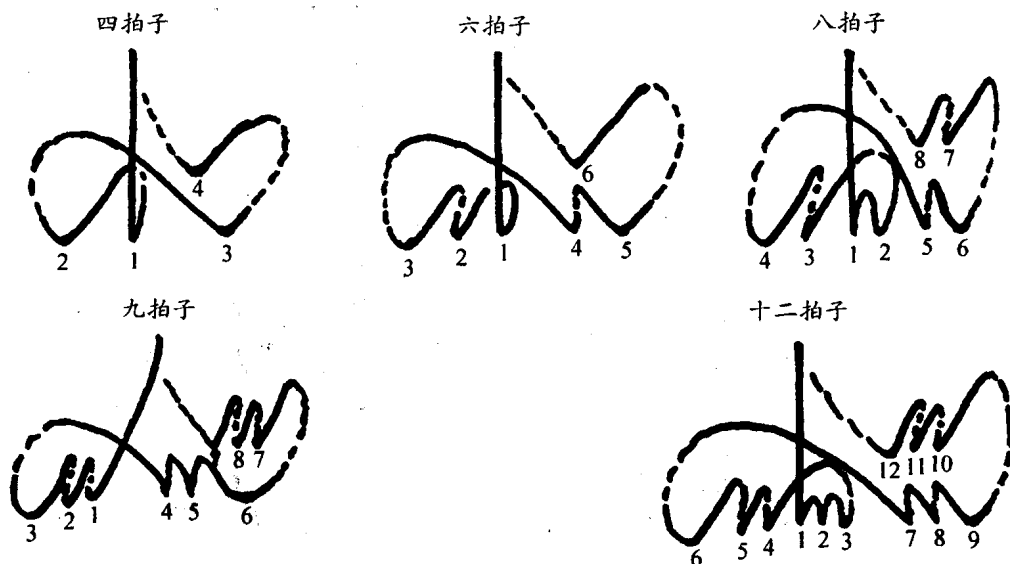
二拍子

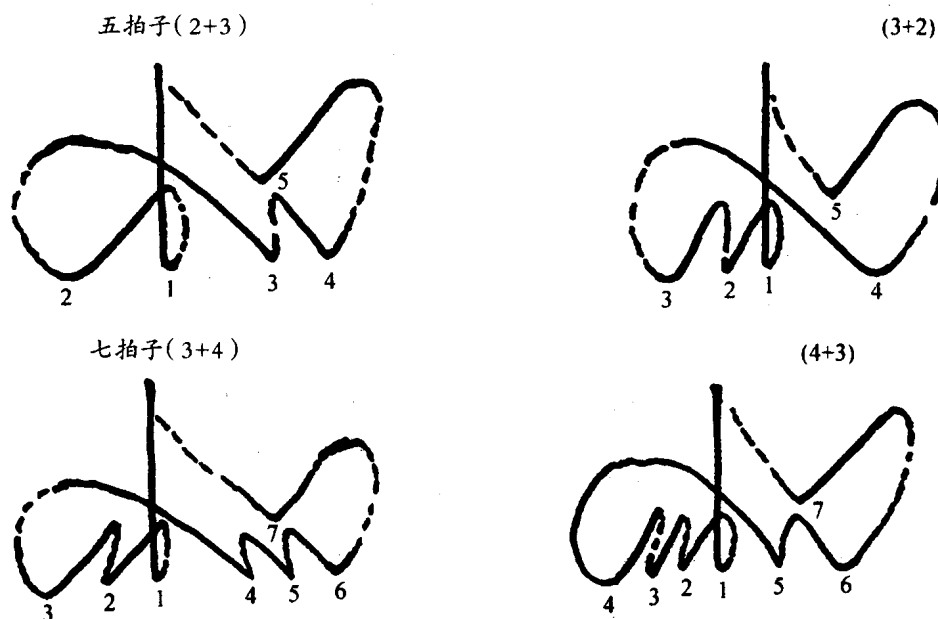
三拍子

2. 复拍子,即:四拍、六拍、八拍、九拍,十二拍,如:4/4 拍《阿拉木汗》、6/4 拍《乘着歌声的翅膀》

3. 混合拍子,即:五拍、七拍,如:5/4、4/4 拍《小白菜》、7/8 拍《太阳颂》、9/8 拍《美丽的梦神》

4. 变换拍子:即同一首曲子中变换两种以上不同的拍子。如:2/4、3/8 拍《三十里铺》4/4、3/4、5/4、2/4 拍《山在虚无缥缈间》

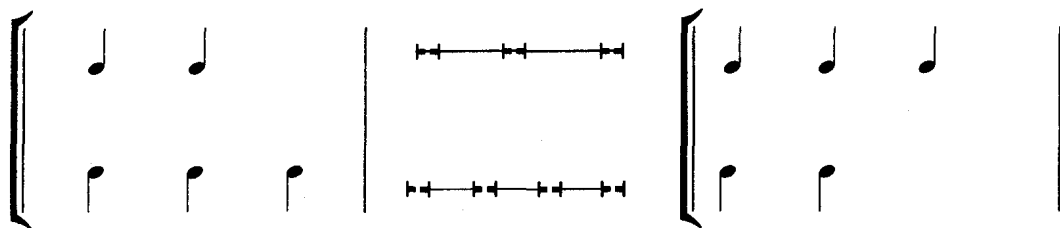
5. 分拍子:即把原来的一个单位拍分为两个以上的单位来进行图式,如《伏尔加船夫曲》。

6. 合拍子:即把原来两个以上单位的拍子合为一个单位的拍子进行图式,如《蓝色的多瑙河》。

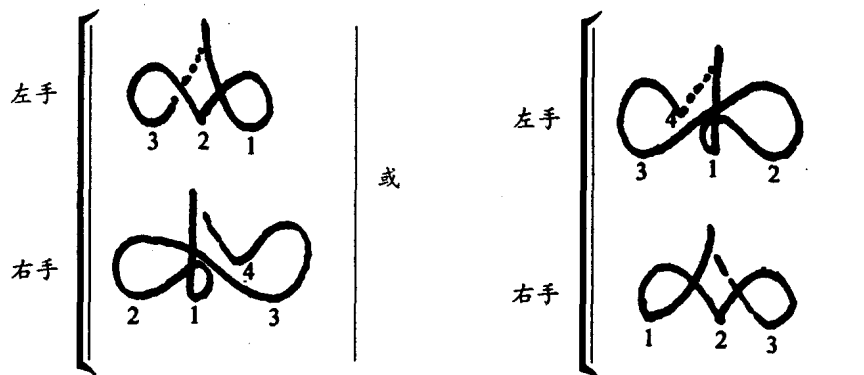
7. 自由拍子:即在小节内没有固定节拍和小节线,由指挥自由选择拍子图式组合,如“散板”、“自由板”。

8. 交叉拍子:即在同一小节里同时进行两种以上不同的拍子,指挥的双手所打出的图式也是不同的。

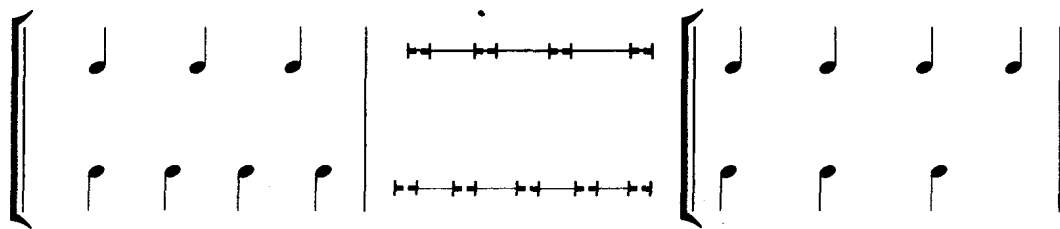
这种 2 对 3 或 3 对 2 的拍子的时值是:

另外也可能有 3 对 4 或 4 对 3 的拍子如：

这种 3 对 4 或 4 对 3 的拍子的时值是：

以上情况多见于器乐作品，一些现代派合唱作品中也偶尔见到，这里就不详谈了。

以上 8 种拍子的分类是相对而分的，在实际作品中还会有丰富多彩的变化组合，而且不同的指挥可能有不同的图式及点、线组合。不过在图式上有一个共同规律：每小节第一拍强拍是向下打，而最后一拍弱拍是向上打。这是指挥界自然而然、约定俗成的规律。

七、指挥手势的五项基本技法：

1. “摸”，这种手法近似于水中捞东西，或触摸小动物的绒毛，一般用于抒情、深沉内在的歌曲，如《飞来的花瓣》、《半个月亮爬上来》。

2. “拉”，这种手法像弹簧，主要以小臂为主大臂为辅，每一个反射的动作都带有一个反弹的作用，一般用于气势浩瀚、宏伟、辽阔的作品，如《大漠之夜》、《国际歌》。

3. “抡”，它属非连非跳的音，我们称之为混合型击拍。其手的状态为半握，以手为主带动肩、肘、腕用力挥动，一般适用于雄壮有力、慷慨激昂的作品，如《保卫黄河》、《垦春泥》、《团结就是力量》。

4. “弹”，它是属于轻快、跳跃、机敏灵活的拍子手法，手掌半握，动作不易太大，像拍皮球，以手腕为主向下击拍，手臂反弹向上放松。一般适应于轻快、跳跃的作品，如《阿拉木汗》、《游击队之歌》。

5. “挑”，此动作作为大反弹，有如飞机的俯冲，或大浪的激起，击拍时五指并拢，手掌打开，有种排山倒海的气势，仿佛急风暴雨的到来，如作品《怒吼吧，黄河》。

无论作品是强与弱、轻与缓、动与静、悲与喜，都离不开指挥的基本图式和规则，并在规则的图式下更好地完成指挥的动作技巧，还要牢记一个原则：指挥的技术永远服从于音乐。