

全国普通高等学校公共艺术课程



合唱艺术

主 编 于 芳 朱保历
牛延龙 黄 华

QUANGUO PUTONG GAODENG
XUEXIAO GONGGONG YISHU KECHENG

HECHANG
YISHU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

全国普通高等学校公共艺术课程



合唱艺术

主 编 于 芳 朱保历 牛延龙 黄 华
副主编 李秀敏 刘永红 于 霞 朱 江
编 委 汪荣发 谢 莉 汪 婷 黄荣华

QUANGUO PUTONG GAODENG
XUEXIAO GONGGONG YISHU KECHENG

HECHANG
YISHU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱艺术/于芳, 朱保历, 牛延龙等主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 5

ISBN 978-7-303-20244-7

I. ①合… II. ①于… ②朱… ③牛… III. ①合唱—歌唱法 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 059124 号

出版发行: 北京师范大学出版社 <http://www.bnup.com>

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm×980 mm 1/16

印 张: 11

字 数: 190 千字

版 次: 2016 年 5 月第 1 版

印 次: 2016 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

策划编辑: 周光明

责任编辑: 周光明

美术编辑: 高 霞

装帧设计: 高 霞

责任校对: 陈 民

责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58808284

前言

合唱艺术是声音共性的艺术，是通过多声部、多层次、多种表现手段及处理方法达到声音高度和谐、表达思想情感、塑造音乐形象的一种综合性极强的艺术表现形式。合唱这种艺术更多的是淹没自己而突出集体，所以它是群体艺术的结晶，是一个有机组合的和谐整体。

合唱既可以是一种非常普遍的群众性歌唱活动，又可以是一种要求较为严格、技巧较丰富的高级声乐艺术，它能够培养人们的音乐听觉和素养，提高声乐演唱技巧，树立严格的节奏与和声观念，更是加强集体协作能力的极为有效的手段。所以也可以广义地说：合唱是包含着同声的和混声的齐唱、轮唱、领唱、对唱以及和声的、支声的、复调的、有伴奏的或无伴奏的一种集体演唱形式。

合唱艺术代表一个国家民众的文化艺术素质，体现了时代的精神面貌。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的综合素质，培养人们集体主义荣誉感和团结精神。

为了适应普通高等学校公共艺术课“合唱艺术”教学，也为了方便广大音乐爱好者学习合唱与指挥，特编写《合唱艺术》一书。本书围绕合唱与指挥的教学、实践及欣赏等方面，较系统地介绍了合唱与指挥的有关知识和技巧。同时，根据合唱与指挥教学和实践的需求，选编了一批不同形式、不同风格并具有一定教学效果和演出的中外精典合唱作品。

目录

Contents

第一部分 合唱篇	(1)
一、概述	(1)
二、合唱的历史	(1)
三、合唱的分类及队形排列	(3)
四、合唱的艺术特点	(7)
五、合唱的声音及基础训练	(8)
六、合唱队的组建	(17)
七、合唱的演出	(18)
第二部分 指挥篇	(20)
一、指挥的意义	(20)
二、指挥的职能	(20)
三、指挥的基础知识	(20)
四、合唱的指挥手法	(24)
五、指挥前的准备工作	(28)
六、排练与彩排演出	(28)
第三部分 中外合唱曲选	(30)
1. 国际歌	(30)
2. 中华人民共和国国歌	(33)
3. 没有共产党就没有新中国	(36)
4. 小白菜	(38)
5. 游击队歌	(42)
6. 四渡赤水出奇兵	(44)
7. 在太行山上	(50)
8. 保卫黄河	(52)
9. 黄水谣	(58)
10. 送别	(61)

11. 弹起我心爱的土琵琶 (63)
12. 我的祖国 (66)
13. 唱支山歌给党听 (68)
14. 牧羊姑娘 (71)
15. 牧歌 (77)
16. 阿拉木汗 (81)
17. 打起手鼓唱起歌 (84)
18. 北京喜讯传边寨 (88)
19. 团结就是力量 (95)
20. 乌苏里船歌 (104)
21. 我们多么幸福 (110)
22. 清晨我们踏上小道 (111)
23. 让我们荡起双桨 (113)
24. 我们的田野 (114)
25. 弯弯的月亮 (115)
26. 远方的客人请你留下来 (120)
27. 这一片绿色 (126)
28. 欢乐颂 (130)
29. 平安夜 (131)
30. 可爱的家 (132)
31. 红河谷 (133)
32. 哎哟妈妈 (134)
33. 在银色的月光下 (135)
34. 飞来的花瓣 (138)
35. 乘着歌声的翅膀 (140)
36. 猎人合唱 (142)
37. 半个月亮爬上来 (145)
38. 婚礼合唱 (147)
39. 希伯来奴隶合唱：在幼发拉底河畔 (152)
40. 小夜莺 (155)
41. 茨冈 (159)
42. 美丽的梦神 (167)

第一部分 合唱篇

一、概述

合唱(chorus)是一种群体性、多声部、品位高且易于普及的声乐表演艺术形式。常有指挥,可有伴奏或无伴奏。合唱它要求单一声部音的高度统一,要求声部之间旋律的和谐。人声作为合唱艺术的表现工具,有着其独特的优越性,能够最直接地表达音乐作品中的思想情感,激发听众的情感共鸣,因而极富震撼力和感染力。

合唱是包含着同声的、混声的齐声、轮声、领唱、重唱以及和声的、支声的、复调的、有伴奏或无伴奏的一种集体歌唱艺术。常见的合唱有同声合唱(男声、女声、童声),混声合唱(男声与女声、童声与男女声),演唱形式有齐唱、轮唱、二部、三部、四部等合唱、无伴奏合唱。声部是合唱队的基本单位。混声合唱一般为男女声部混合,如女高音 SOPRANO,女低音 ALTO,男高音 TENORE,男低音 BASS。女高音:明朗、轻柔、柔和。女低音:充沛、坚实而圆润。男高音:柔和、明朗、清晰、坚实。男低音:坚实、有力、充沛而宽厚。

合唱在演唱上具有气息更长、音域更宽、力度幅度更大、音色更丰富等特点。合唱的艺术再现是通过不同声部的共同协作得以实现的。各个声部音色的融合与协调产生了丰富的合唱音色。

聆听合唱,会使人的心灵受到强烈的震撼;融入合唱,更会使人的情感得到升华。在合唱团进行训练的时候,我们一定要考虑声音的和谐程度,越和谐的声音才能够真正体现出合唱的魅力之所在。

二、合唱的历史

中国的合唱艺术可以说是音乐领地中最年轻的家族。黄自先生于1933年写的清唱剧《长恨歌》是最早的大型合唱作品之一。作曲家冼星海的《黄河大合唱》在延安首演后很快传遍了全中国。他的《生产大合唱》《九·一八大合唱》和《牺盟大合唱》都是各具特色的合唱作品。图1-1为黄河大合唱资料图。



图 1-1

新中国成立以后，合唱事业蓬勃发展，建立了许多专业性的合唱团体，业余合唱也十分活跃。1958 年上海音乐学院肖白、王久芳、王强、张英民等创作的《幸福河大合唱》，荣获第七届世界青年联欢节音乐比赛一等奖，20 世纪 60 年代初期问世的《长征组歌》主题鲜明，形式新颖，受到广大群众的欢迎。瞿希贤等作曲家们改编的民歌《半个月亮爬上来》《牧歌》《阿拉木汗》《乌苏里船歌》《远方的客人请你留下来》等，都成为我国合唱经典之品，深受人们喜爱，同时还有大量创作合唱歌曲和套曲，使我们的合唱舞台繁花似锦，美不胜收。

大学校园从来就是合唱的摇篮，历史上的革命学生运动几乎都伴随着歌咏活动的涌现。现代的学校音乐生活中，合唱更是一种最受欢迎、最活跃的形式。

中国地区与外国不同，有些是民间固有的：少数民族地区有偶然性的多声部组合音乐，大部分都是合唱音乐雏形，有支声复调，与音乐的汪洋大海比起来，还显得不够丰富。但作为研究很有价值。中国合唱从发展阶段来看可分为四期。第一期为 19 世纪末到 20 世纪初的清朝末年从西方传入；第二期为学堂乐歌时期，沈心工、李叔同的《春游》《送别》，赵元任的《海韵》（1927 年，中国专业合唱作品第一部）；第三期为 20 世纪 30 年代初到 40 年代末抗战时期聂耳、冼星海（既有革命的一面，又有西方专业技法）的《救国军歌》《在太行山上》及《黄河大合唱》等可称为合唱之魂，还有学院派的一些合唱歌曲；第四期为新中国成立以来，50~60 年代是辉煌期，50 年代的《祖国颂》《祖国万岁》；60 年代的《长征组歌》；70 年代有瞿希贤的无伴奏合唱《牧歌》《乌苏里船歌》等许多优秀作品。近年来中国合唱有很大发展突破，田青的《云南风情》、谭盾的《蜀道行》、陆在易的《祖国母亲》等大量合唱作品，但受市场经济的约束，有些不能在国内发表而只能在国外发表。

三、合唱的分类及队形排列

(一) 合唱的分类

合唱是依据人声的分类来划分的。依据人声的不同，一般将合唱分为两大类，一是同声合唱；二是混声合唱。

1. 同声合唱

同声合唱，是由相同声部类型的声音组合而成的合唱，按照声音类别划分，同声合唱又可分为童声合唱、女声合唱和男声合唱三种。

(1) 童声合唱：

①童声二部合唱：全部由男童和女童组成，并分为高低两个声部。

②童声三部合唱：全部由男童和女童组成，并分为高中低三个声部。

为了演唱更为复杂的作品，有时会将高低两个基本声部再分为四个声部：即第一高音声部，第二高音声部，第一低音声部，第二低音声部。



图 1-2

(2) 女声合唱：

①女声二部合唱：全部由成年女子组成，并分为高低两个声部。

②女声三部合唱：全部由成年女子组成，并分为高中低三个声部。

为了演唱更为复杂的作品，有时会将两个基本声部再分为四个声部：即第一女高音，第二女高音，第一女低音声部，第二女低音声部。



图 1-3

(3) 男声合唱:

- ①男声二部合唱:全部由成年男子组成,并分为高低两个声部。
- ②男声三部合唱:全部由成年男子组成,并分为高中低三个声部。
- ③为了演唱更为复杂的作品,有时会将两个基本声部再分为四个声部:即第一男高音声部,第二男高音声部,第一男低音声部,第二男低音声部。



图 1-4

2. 混声合唱

- (1) 混声二部合唱:由成年男女声组成,并分为高低两个声部。
- (2) 混声四部合唱:由成年男女声组成,并分为女高、女低、男高、男低四个基本声部。

为了演唱更为复杂的作品,有时会将四个基本声部再分为八个声部:即第一女高音声部、第二女高音声部、第一女低音声部、第二女低音声部、第一男高音声部、第二男高音声部、第一男低音声部、第二男低音声部或更多。



图 1-5

(二) 合唱的队形排列

合唱的队形排列形式多样,但不管什么样的排列法,都必须遵循一个原则,那就是从有利于合唱的音响,有利于合唱各声部之间以及合唱队与乐队

之间或钢琴伴奏等其他伴奏者之间的配合、有利于指挥对全局的控制等因素，依照这一原则：

1. 同声合唱的队形

同声合唱分为同声二部合唱、同声三部合唱、同声四部合唱。同声合唱的队形图如图 1-6 至图 1-10 所示。

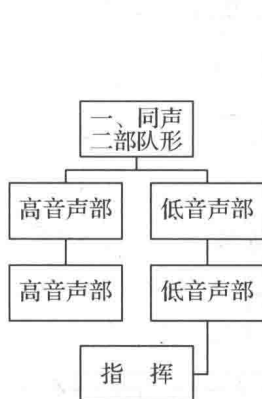


图 1-6

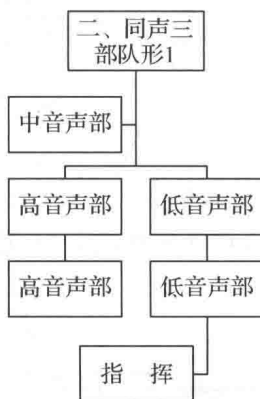


图 1-7

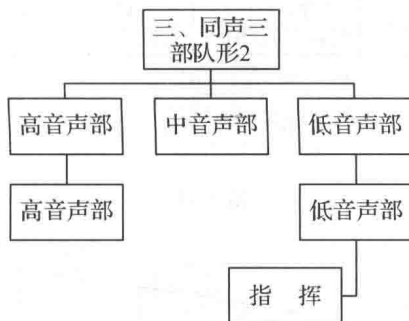


图 1-8

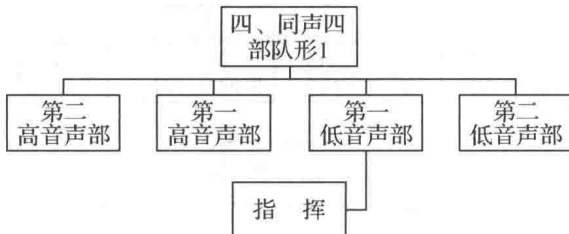


图 1-9

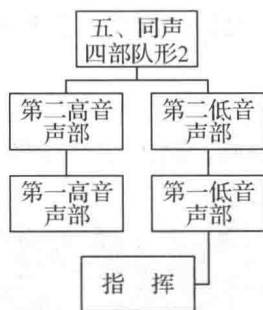


图 1-10

2. 混声合唱的队形

混声四部合唱队形如图 1-11 至图 1-14 所示。

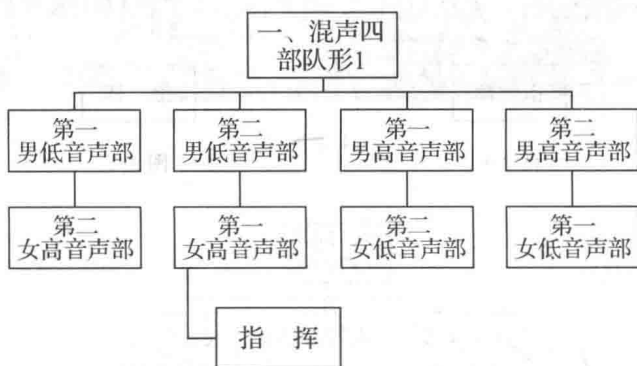


图 1-11

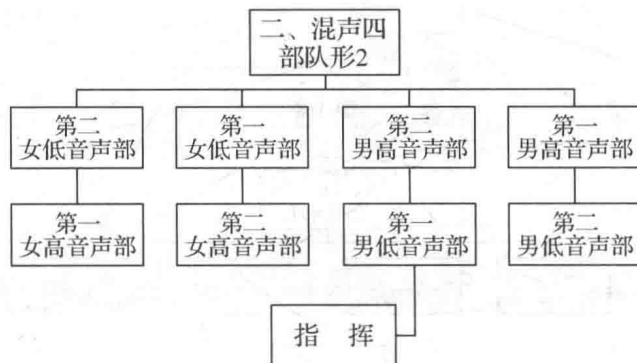


图 1-12

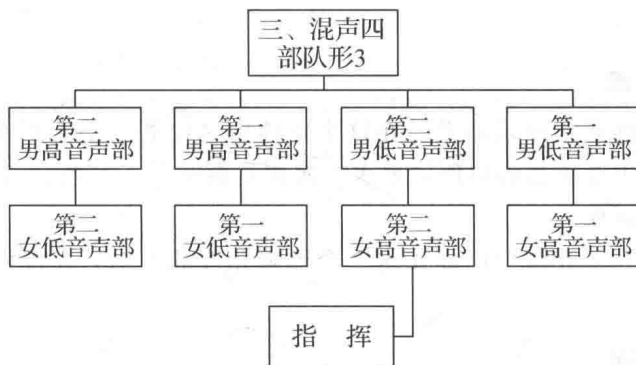


图 1-13

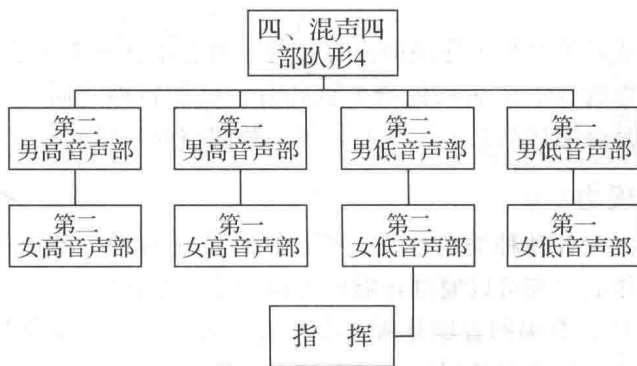


图 1-14

从以上几种排列形式来看，都遵循了从相互配合、从音响效果出发的原则，但各自都有其有主要强调或侧重的方面。不过以上所列举的几种排列形式绝不是仅有的固定不变的形式，根据合唱团自身的特点（如人数比例、作品要求、团队组织形式与规模等），还可以创造出更多更好的排列形式，以适应各自的需要，从而获得更加完美的合唱效果。

四、合唱的艺术特点

人类自发现了集体歌唱的奥妙——“谐和”后，多声部的泛音共鸣就孕育了合唱这一艺术表演形式。

合唱并不像独唱一样有自己独特的音色，即个性。合唱艺术最大的特点是“谐和”。要使合唱团的声音有共性、相互融合，从而达到声音和情感的步调一致。

无论哪一种合唱，合唱作品中有哪些形式，合唱艺术都具有以下几个

特点:

(一) 协调

合唱是一种集体声乐活动。在这个集体中又由若干的声部组成。每个声部在集体音响中必须达到协调的要求。协调是由音量、音色、音准(或音高)三种因素结合而成。

合唱的音响只有每个声部在这三个因素相互联系时,才能够获得协调的效果。

(二) 色调

音乐在进行中是需要通过一定的和声效果来表达内容、表达内心的思想感情。

色调的形成必须要根据作品的内容,每一首合唱作品都有它独有的色调。主调性和复调性的合唱作品在色调上也各有自己的特性,同时也存在着一定的共性。色调是合唱作品艺术再现时,每一瞬间与前后瞬间应有的相互联系。

(三) 表现力

合唱可以表现各种种类的作品,不论任何历史时期、不论任何情绪、不论任何风格的作品,都可以通过合唱来进行完美的表现。

1. 音域宽广。合唱的音域是所有参与者音域的总合,从男低声部的最低音到女高声部的最高音可达到三个半至四个八度。

2. 音色丰富。在合唱中可包含男女高、中、低声部中不同的音色以及各种音色的不同组合情况。

3. 力度变化大。从最弱的 ppp 到最强的 fff,都是合唱所能够胜任的力度变化范围,任何个人都是不能与之媲美的。

4. 音响层次多。由于合唱是多声部音乐,不同的和弦、不同的和弦转位、不同的声部组合、不同的力度级别、不同的音色变化等,都会产生不同的音响效果和层次。

五、合唱的声音及基础训练

合唱是一种声乐表演艺术形式。声乐是用人声表现音乐。人声又是音乐表演中最具魅力、最能表达人的情感、最易被人们接受、最能与人们沟通的声音。因此,合唱表演对声音的要求质量很高。

一支优秀合唱队,除了应具备良好的声音条件外,必然在声音上有着科学而严格的训练,并在声音的概念和声音的运用上,有独特的规范。所以,

合唱的声音具有两个方面的要求：一是合唱声音的一般要求，即合唱表演群体中每一位成员的声音质量和声音运用，是否符合声乐表演普遍意义上的要求，如歌唱状态轻松、自然，声音结实、饱满、通畅、富有共鸣，音色纯净等；二是合唱声音质量的特殊要求，即合唱表演群体中每一位成员的声音是否符合合唱艺术自身的特殊要求，如合唱声音的一致性、融合性、协调性、可塑性等。这对合唱来说至关重要。

（一）声音

合唱与独唱、重唱、对唱等声乐表演形式一样，要求演唱者具有良好的嗓音条件，并能通过训练，用科学的发声方法，依靠充分的气息支持，得以充分地利用和发展。演唱时，声音要结实、饱满、圆润、通畅、富有弹性和共鸣，具有明亮的高音、宽厚的中音和坚实的低音，声音色彩清晰，音域宽广，具有一定的灵活性、可塑性和穿透力，能够作出强、弱、明、暗、刚、柔、连、跳等多种变化，能在音符密集、音程大幅度跳动等情况下，做到张弛有度，控制自如，并能在复杂的变化中，保持良好的声音色彩和共鸣。

也就是说，合唱声部的声音质量是合唱团声音质量的基础，而合唱声部的声音质量又依赖于声部中每一个成员的声音质量。

合唱的声音质量并不是恒定的，它是嗓音条件和歌唱技术相结合所产生的声音表现过程，具有明确的不稳定性。优秀的合唱表演，不仅需要有良好的声音条件，更重要的是要有全面、成熟、稳定的歌唱技术来支撑，以始终保证合唱团优良的声音品质。人们的歌唱状态和声音状况，时常会受到人的情绪、身体状况、作品难度等因素的影响，只有在合唱表演中始终保持优良的声音，才是真正的好的合唱声音。

声音质量的优劣，不能脱离音乐和合唱艺术的特殊要求来加以评价。无论什么样的声音，只有当它完全吻合了音乐的需要，完全吻合了合唱艺术的特殊要求，才能被认为是好的、美的合唱声音。

合唱作为一种集体的声乐表演艺术形式，其表演主体，是集体而不是个人。因此，它对声音的要求自然，明确强调合唱整体的共性，是合唱声音的重要特征和特殊要求。

合唱表演要求声音高度统一，每一位演唱者都必须对自己的声音进行良好的控制，努力克服个性，寻求共性，寻求群体的声音美。每个人都应该在歌唱的音量、音色、唱法等方面相互靠拢，协调一致，高度融合，将有差异的每位演唱个体的声音通过细致地调整，很好地结合起来，形成一个全新的、完整的、属于合唱表演所需要的高质量的、美好的声音。这需要合唱团成员的努力，创造出具有鲜明合唱表演特征的声音。

良好的演唱,给予人们的饮食一个极富感染力的群体声音色彩,它是合唱独有的色彩,他最有效地表达众人的心声和情感,最能被观众所理解而唤起观众的共鸣。作为一个合唱声部是这样,作为由若干合唱声部组成的合唱整体也是这样。当许多合唱声部结合在一起的时候,要注意高音声部与低音声部的衔接,声部交替时,声音过渡要自然,高声部与低声部之间、男声部与女声部之间,都要能很好地融合在一起,形成一个密不可分的整体,共同完成合唱表演。

不同的合唱群体,由于指挥和声乐指导的要求不同、训练方法不同、所追求的声音概念不同、队员的个体条件不同,其声音质量和色彩也大不相同。因此,不同团队的演唱,会给人以不同的音响感受,产生不同的合唱表演效果。评鉴合唱表演的声音质量,不仅要看它是否很好地克服了个性、最大限度地获得共性,还要看它是否创造了属于合唱表演群体自己的、具有良好共性的个性化群体的声音,也就是说,合唱团体中每一位个体之间要有共性,每一位演唱个体所组成的歌唱群体还要有自己的个性。

(二) 基础训练

1. 呼吸

“吸”与“吐”的连贯动作构成歌唱的动力之源。歌唱的吸气以快吸、深吸为主。歌唱的吐气,以缓慢而均匀的吐气为主要的练习方法。练习时可采用一口气发“嘶”声,吐气、停止、吐气、停止……的练习。

吸气运气——即吸气时要使自然气息变为有组织的气息。要训练队员掌握声带挡气的能力以及在腰部四周绷紧的前提下,人为地将横膈膜向下坠压的一种力量。运气能力可通过“平稳运气”“弹跳气息”练习逐步获得。

声带挡气——即发声前瞬间加大两片声带之间闭合的强度。

喉头下压——即发声前瞬间人为地使喉头下压(如同咳嗽出声前瞬间喉头自然下插的感觉)。挡气和下压动作细微,发声前想一下动作即可,不宜过分。“下压”是为“挡气”服务的。

腰腹部对抗——即吸气后要四周立即绷紧,横膈膜人为地向下坠压产生阻力,并与丹田人为地向里弹动的动力之间产生对抗。

整体性的呼吸——即全体合唱队员同时呼、同时吸、同时换气,数十百人都如一人,是最基本也是最常用的呼吸。

声部性的呼吸——即以声部为单位呼、吸、换气,常用在复调作品中。

循环性的呼吸——即每个人根据自己的深浅长短作不同时的呼、吸、换气。演唱长时值的乐句或者乐段时,合唱队员在保持音量不变的情况下,在旋律不同的地方、不同的时间轮流换气,从而以取得音乐不间断的效果。从

而做出各种力度、速度、色彩的技巧变化。

2. 发声

(1) 起声

要求合唱音响起声的统一是很重要的，发声开始的一刹那叫作“起声”。鉴别一个合唱队的好坏，起声是一个最容易鉴别的方法。

激起，合唱的主要起声法。声带是非常紧迫靠拢，发声前准备好气息的支持，声带的闭合，共鸣腔的打开，意识中想好所要发声的音高、音量、音色并作好相应的器官状态的准备，以横膈膜的突然向内挤压，以恰如其分的气流冲击声带而发声。发声干净、整齐而有弹性并带有音头的声音。

舒起，声带并不靠得太拢，发声前先出气再发声，无音头，音质较暗而沙，发声时有声母“h”的声音。

半声，指演唱较少使用本嗓，通过饱满而有弹性的气息支持，均匀节制而富于流动感地控制声音。这种声色的穿透力强、凝聚并有良好的共鸣。

轻声，正常唱法减少音量的技巧，属于色调处理中的力度对比，优美的含蓄。

抑制声，更重于情感表达，有力的气息支持着每个唱词的始终，显得多用本嗓而不过于强调共鸣，往往表现悲伤、愤怒、痛苦这类感情。

直声，发声后不让声音波动。声音偏向灵活，但以少波动为好。

为了对合唱队音量的统一，轻声、半声、抑制声的歌唱方法是合唱队员必须具备的技巧。这种音量小的弱声不等于松弛，相反要求更集中，更有力。

(2) 气声协调

由于演唱时声音高低强弱各有不同，气与声的协调状态随之各异。气声协调的训练尤为重要。

声高气低：唱高音时，注意“挡气”“下压”的动作，要注意加大运气的强度，腰部绷紧，气下沉，横膈膜向下坠压，唱高想低。

声低气提：在演唱中低音时，容易产生“声低气懈”的现象，造成声音位置低，并导致音准偏低的情况发生。此时，气息虽然不如唱高音时激烈，但也绝不能松懈，音有多长，就保持多久（唱低想高）。

声强气沉：演唱强或渐强时，要不断加强腰腹部的力度，气息下沉，使其反向冲击声带，增强音量（唱强想弱，达到音强而不音炸）。

声弱气强：弱唱更要保持气息的对抗感觉，甚至比强唱时做得更激烈，使之唱出具有无穷魅力，很强穿透力的弱声（唱弱想强，达到音弱而不音虚）。

方法：从中音区练起，参适量的假声，以轻声演唱为抓手，最初会有声