

正文
添加

二维码

扫一扫即看更多
视频

🎵 新课程音乐教育丛书

童声合唱 实用训练教程

TONGSHENG HECHANG
SHIYONG XUNLIAN JIAOCHENG

陈巧姑 陈姬姜 编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

🎵 新课程音乐教育丛书

童声合唱 实用训练教程

TONGSHENG HECHANG
SHIYONG XUNLIAN JIAOCHENG

陈巧姑 陈姬姜 编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

童声合唱实用训练教程 / 陈巧姑, 陈姬姜编著. --
重庆: 西南师范大学出版社, 2018.4
(新课程音乐教育丛书)
ISBN 978-7-5621-9248-0

I. ①童… II. ①陈… ②陈… III. ①童声合唱—歌唱法—师范大学—教材 IV. ①J616.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第062390号

陈巧姑 陈姬姜 · 编著 ·

童声合唱实用训练教程

TONGSHENG HECHANG SHIYONG XUNLIAN JIAOCHENG

责任编辑: 郭彦臣

装帧设计: 观止堂_未氓

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吕书田

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

网址: <http://www.xscbs.com>

电话: 023-68254353

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆升光电力印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.25

字 数: 314千字

版 次: 2018年5月 第1版

印 次: 2018年5月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9248-0

定 价: 39.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品, 因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址: 重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话: 023-67708230 67708231

作者简介

陈巧姑,浙江省声乐特级教师,中国音乐家协会会员、中国合唱协会理事、中国童声合唱委员会委员、中国儿童音乐学会常务理事,温州市音乐家协会专家委员会委员、温州市合唱协会副会长。先后多次在文化部、教育部、中央电视台、中国合唱协会等举办的童声合唱比赛中获得优秀指挥和指导师奖。

指挥和指导的温州市少年艺术学校童声合唱团、男童合唱团,2010年在绍兴举办的第六届国际合唱节获得儿童组锦标赛金奖,2012年在美国举办的第七届国际合唱节获得少儿组锦标赛冠军,2017年参加国际青少年合唱节获得少儿组冠军,后进入冠军赛又获冠军,并授予该团“世界合唱团”大奖。

其中童声合唱团,2007年应香港政府邀请代表中国十大少年合唱团赴香港参加“庆回归十周年合唱音乐会”,2017年,受国际青少年合唱节组委会邀请赴香港参加庆“回归二十周年音乐会”;男童合唱团应维也纳市政厅邀请赴奥地利,与维也纳男童合唱团在金色大厅同台展演。

发表学术及科研论文数篇;为温州少年艺术学校编写并出版了《少儿声乐教学大纲》,出版专著《教少年儿童学唱歌》《童声合唱辅导与指挥》。

曾成功举办个人少儿声乐教学、合唱等获奖作品汇报专场音乐会,受到专家和观众的一致好评,获得“德艺双馨”的荣誉称号,《人民音乐》《音乐生活》《音乐周报》等对其作了专题报道,同时,《音乐周报》“名家讲堂”一栏还对其撰写的《童声合唱指挥与训练》进行了连载。

陈姬姜, 中学高级教师。中国合唱协

会会员,温州市音乐家协会理事、温州市音乐家协会合唱学会理事、温州市中小学学科骨干教师。曾获浙江省首届教师才艺大赛金奖、浙江省优质课评比一等奖、浙江省首届音乐学科说课比赛一等奖,温州市中小学音乐教师教学基本功评比一等奖等多个奖项。带领学生参加第四届《开放的欧洲》莫斯科国际少儿艺术节获银奖、第六届中国香港金紫荆系列活动“新苗杯”青少年艺术展演获金奖,多次获省市级学生艺术节比赛一等奖以及优秀指导教师奖。

多篇论文在省市级比赛获奖,并发表于国家级刊物。从教期间,曾多次在省市中小学艺术教育新课程课堂教学设计培训交流活动中作专题讲座及示范教学。参与温州市中学地方课程《文化温州》初版的编写工作,并被温州大学音乐学院首期溯初班聘为校外指导师。工作期间曾长期担任校学生交响乐团团长、合唱团团长与指挥。

写在前面的话

改革开放以来,我国的合唱受到普遍重视,近十年水平也取得令人刮目相看的可喜进步,无论合唱团的数量(包括童声合唱团)还是演唱水平,在国际都占有一席之地,可喜,可贺。

我国合唱界的一班同人,用自己的胆识、智慧和合唱事业的执着与热爱,开辟出一片崭新的、令世界同行惊叹的新天地。

合唱,作为一种集体的演唱形式,多声部合声效果的和谐与统一,声部立体感的充分表现,声音均衡的巧妙处理与布局,加上协调一致的优美演唱,给人以美的享受。合唱以其丰富、生动、深刻的艺术感染力震撼人心,引起更多人的共鸣,受到更多人的关注与喜爱。

合唱,具有培养学生集体主义观念、与人合作的意识作用。

合唱教学作为音乐教学的一项重要内容,在全部音乐教学活动中,起着不可替代的作用。它不仅是歌唱,是表演艺术,还显现着学生的心智,为学生提供了一个发挥创造力的绝好舞台,学生在这个合唱舞台上,尽情展示着自己的才智,不断提高艺术修养,使学生懂得并学会相互团结、相互合作、相互谦让。

合唱是一门要求很高的音乐综合艺术,在合唱排练、学习过程中,同学们要接触学习乐理、中外音乐史、视唱、听辨单音、双音及和弦,这些是音乐课上不可能学到和掌握的。

大文豪雨果说:“开启人类智慧宝库大门有三把钥匙,一把是数学,一把是文学,一把是音乐”。而正是合唱包括音乐和文学。通过合唱,不但提高、修正锻炼了学生的注意力,还使学生的情商获得明显提高,性格和品德变得大度、阳光、心地敞亮、顽强而有毅力,并具有超强的抗挫能力。

合唱,可以启迪心智、净化心灵,学生通过歌唱体会真、善、美,更是人所共知。

通过合唱排练、演出和比赛,在价值导向、智能发展、审美陶冶、综合素质、道德情操、心理保健、专长培养上起着潜移默化的巨大作用;通过录音、录像等,把美好歌声传递给观众的同时,也给学生自己带来欢乐与美感,无形中增强了自豪感、自信心和荣誉感,使进取精神获得提升。

有人说:合唱是一首写不完的诗。我们要用对合唱的执着与爱充实它的诗篇;也有人说:合唱是一首唱不完的歌。我们永远不要按下休止符的琴键。合唱还有很多的好处和惊喜,等我们进入合唱团以后,在学习、排练、演出中慢慢就能体会。

编著者 丁酉夏于玫瑰园

目 录

第一课 合唱历史	1
第二课 童声合唱的基本知识	3
第一节 童声合唱的声部	3
第二节 童声合唱的乐谱	3
第三节 童声合唱的队形	10
第三课 少年儿童歌唱的发声原理	12
第一节 少年儿童发声的器官简介	12
第二节 少年儿童发声器官的运用	12
第三节 少年儿童的歌唱概论	14
第四节 如何度过变声期	15
第四课 童声合唱的发声训练	17
第一节 练声的准备活动	17
第二节 发声的训练	18
第三节 单声部的训练	19
第四节 多声部训练与和弦连接	20
第五节 练声曲的选用	23
第五课 童声合唱的协调训练	26
第一节 音准的训练	26
第二节 音量、音色的训练	28
第三节 协调的训练	31
第六课 童声合唱的吐字与咬字	36
第一节 声母、韵母的常识	36
第二节 字头、归韵、收声的常识	37
第三节 童声合唱的咬字与吐字	39

第七课	指挥艺术的新理念	42
第八课	童声合唱指挥应具备的基本条件	44
第九课	童声合唱指挥必修(一)	46
第一节	指挥的姿势	46
第二节	挥拍的原理	47
第三节	指挥的图式	48
第十课	童声合唱指挥必修(二)	58
第一节	如何起拍	58
第二节	如何收拍	63
第三节	不同时值休止的指挥	66
第十一课	童声合唱指挥必修(三)	68
第一节	如何指挥长音和自由延长音	68
第二节	如何指挥切分节奏和附点节奏	68
第三节	如何指挥混合拍子和变换拍子	72
第四节	如何指挥合拍与分拍	74
第十二课	童声合唱指挥必修(四)	76
第一节	不同速度的指挥	76
第二节	不同力度的指挥	84
第三节	指挥中,左右手的分工与合作	108
第十三课	童声合唱与伴奏	115
第一节	带伴奏的童声合唱指挥	115
第二节	不带伴奏的童声合唱指挥	116
第三节	前奏、间奏、尾奏的指挥	116

第十四课	童声合唱的预示指挥及其他	119
第十五课	童声合唱作品的分析与演唱设计	124
第一节	在钢琴上阅读合唱乐谱	124
第二节	分析、研究作品	125
第三节	作品的演唱设计	128
第十六课	童声合唱作品的排练	130
第一节	童声合唱作品的选择	130
第二节	童声合唱排练的程序	143
第三节	童声合唱作品排练与演唱提示	147
结束语	182

第一课 合唱历史

由两组以上的童声各按本组所担任的声部,演唱同一首歌曲,这种声乐演唱形式称为“童声合唱”。“合唱”在欧洲源于有记载的多声音乐:奥尔加农,9世纪中叶(相当于我国的唐朝后期)法国的平行奥尔加农,是在主声部(固定旋律)下,以严格的五度平行产生附加声部。

经历自由奥尔加农,12世纪初(相当于我国的南宋早期)出现装饰性奥尔加农,附加声部旋律加花装饰,并已位于主声部上方,固定旋律与附加声部相互比较独立。

此后,采用有量节奏模式的第斯康特、克劳苏拉主声部和附加声部旋律都是作曲家创作的孔杜克图斯。从14世纪到15世纪中叶(相当我国元朝中期到明朝前期),欧洲形成了最初的对位理论规则,三个声部是当时最基本的多声形式。

这时期多声部音乐除从属于宗教的经文歌,也出现了许多世俗内容的体裁,如叙事歌、狩猎曲、牧歌、巴拉塔等。请看下例经文歌《圣母玛丽亚》,作者邓斯泰布尔(约1390—1453)为英国作曲家。

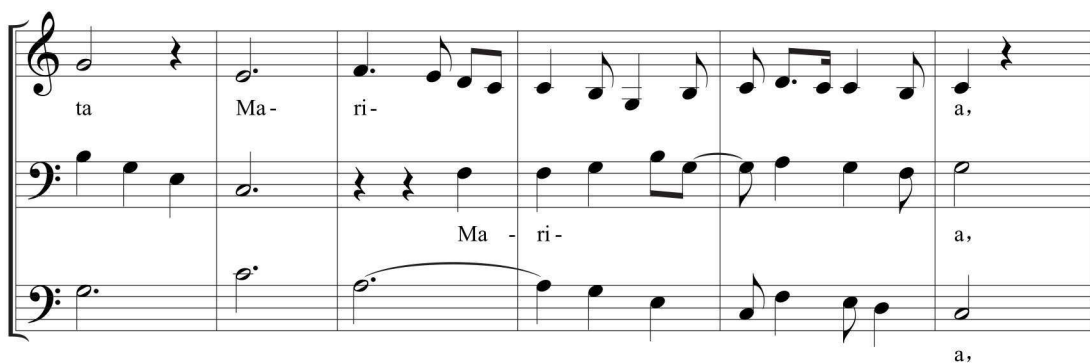
谱例:

圣母玛丽亚

童声三部合唱

[英] 邓斯泰布尔 曲

The musical score is written for three voices in 3/4 time. The top staff is in treble clef, and the two bottom staves are in bass clef. The lyrics are: 'sanc - sanc - sanc - ta - Ma - ri -'. The melody is simple and characteristic of the style, with a clear five-part parallel structure between the voices.

文艺复兴时期(相当我国明朝前期到明朝后期),多声部写作的声部数量以四个声部为主,亦有多至八个声部甚至更多声部的。这一时期意大利与英国的牧歌、法国的尚松世俗歌曲得到高度发展,合唱作品以复调织体为主,也有一定数量的和弦式织体。

欧洲合唱是在宗教、政治、经济与文化的基础上,经历了漫长的六七百年,最终达到了成熟的文艺复兴时期。在此基础上,经历了巴洛克、古典、浪漫到20世纪的四百年时间,从教会、宫廷到平民社会,从教会调式到大小调式,从复调到主调,从复调音程性和声到主调功能性和声,合唱作品的体裁、题材和表演形式都得以进一步繁荣发展。关于我国的多声部音乐,音乐理论家樊祖荫是这样指出的:“由两个或两个以上的独立声部同时作纵向结合发展的民歌,是在与歌唱相关的社会性集体活动,如群体的劳动、群体的婚姻、祭祀、娱乐等风俗活动之中产生和发展起来的,具有相对稳定形态多声部民歌,是歌手们自觉地运用多声思维的结果,是有规律可循的音乐艺术形式”。“在中华民族大家庭中,已发现有23个民族保留和流传着具有相对稳定形态的多声部民歌”。

19世纪中叶,“合唱”开始由西方引入我国,但社会影响不大。20世纪初期,“合唱”随着天主教、基督教不断传播而为人们所熟悉,并经由留学生引入,后随新式学堂的建立而逐步推行。当时设立有音乐学科的示范学校和专门的音乐学校(1927年我国第一所专业音乐学院“国立音乐学院”在上海成立),也有了最早写作中国齐唱、合唱歌曲的作曲家,这是我国近代合唱艺术的奠基时期。20世纪三四十年代,合唱紧密结合我国人民的抗日战争和解放战争而获得巨大的活力,群众性的歌咏活动和各类歌咏团体遍及城乡,齐唱、合唱歌曲创作十分活跃。同时,师范音乐教育和音乐专业教育也有了一定的发展。由此,培养出为数众多的歌咏活动组织者、歌曲作者、歌唱指挥者,以及成长起许多优秀的专门家。这是我国近代艺术的发展时期。

第二课 童声合唱的基本知识

第一节 童声合唱的声部

童声合唱由若干声部组成,包括高音声部和低音声部两个基本声部。高、低音声部还可各自再分成第一高音声部、第二高音声部和第一低音声部、第二低音声部。不标明分声部的三声部童声合唱,一般都称为高音声部、中音声部和低音声部。

每个合唱声部的演唱人数通常不少于三人。小型合唱十多人、二十多人即可组成,一般四五十人或六七十人的合唱团队较为普遍,而成百上千人的大型童声合唱活动时有所闻。童声合唱团队各声部人数难以完全相等,但应力求大致相近而避免各声部人数过分悬殊。

第二节 童声合唱的乐谱

童声合唱乐谱有五线谱和简谱两种。合唱乐谱中,每一个合唱声部各写一行谱,童声高音声部、童声低音声部由上往下依次排列。领唱声部位于合唱谱的上方。

童声合唱各声部均用高音谱表记谱。有的乐谱把童声合唱两个声部共写于一行谱上,其一种记谱法是:相对较高的声部,音符以符干向上标记;相对较低的声部,音符以符干向下标记。另一种记谱法是:两个声部共用一个符干,位置在上的音符属较高的声部,位置在下的音符属较低的声部。共用的休止符位置适中,不共用的休止符,则记于该声部相应的位置上。

下面介绍几种五线谱记谱的童声合唱作品(附钢琴伴奏谱):

谱例：

少年,少年,祖国的春天

李幼容 词
寄明 曲

The musical score is written in 2/4 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It consists of three systems of music. The first system shows the vocal line and piano accompaniment for the lyrics '少年,少年,'. The second system continues with '祖国的春'. The third system concludes with '天。'. The piano part features a strong *ff* dynamic and includes a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The vocal line is written on a single staff with notes that are vertically aligned with the piano accompaniment.

上例是用一行谱记录高、低两个声部。同一根符干的,上面一个音由高音声部演唱,下面一个音由低音声部演唱。不同节奏时,高音声部演唱的音,符干向上,低音声部演唱的音,符干向下。

谱例：

铃 兰

胡小石 词
戴于吾 曲

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). It consists of two systems of staves. The first system includes a vocal line with lyrics '叮 当 叮 叮 当,' and a piano accompaniment. The second system includes a vocal line with lyrics '叮 当 叮 叮 当 当。' and a piano accompaniment. The piano part features a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. Dynamics include *pp* (pianissimo) in the second system. A dashed line in the piano part of the second system indicates a change in the bass line.

上例中用一行谱记录高、低两个声部。开始为两个声部齐唱,第4小节第一拍上下两根符干提示高、低声部分别唱各自的声部。倒数第2小节第一个音符上下两根符干提示高、低声部在此汇合。

谱例：

朝 霞

陈克词
陆在易曲

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of two systems of three staves each. The top staff is the vocal line, the middle staff is the piano accompaniment, and the bottom staff is the bass line. The lyrics are: 朝霞, (啊) 朝霞, 啊, 镶着 (哪) 阳光的金边;

The first system shows the vocal line starting with a forte (*f*) dynamic. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and quarter notes in the left hand. The second system continues the vocal line with the lyrics '镶着 (哪) 阳光的金边;' and includes a long melisma line in the piano accompaniment.

上例中上面一行是领唱声部,下面一行记有三个音,指挥者可根据情况布置成第一、第二童声高音声部与童声低音声部,也可以从高、低声部各抽调部分团员组成中间声部。

谱例：

我们和你们

金波 词
瞿希贤 曲

1. 快乐 哪里来? 来自这颗心, 这颗心, 这颗心。
2. 幸福 哪里来? 来自这颗心, 这颗心。

上例是用两行谱分别记录高、低两个声部,中间还有分声部。