

少年儿童合唱编配指南

陈国权 编著

合唱编配是一门课，是一门技术。它，需要学过和声；懂得一些复调知识；最好是给孩子们排练过合唱；同时，谙熟不少合唱曲目。要掌握合唱编配除了要仔细学习教本外，还必须加以练习，进行写作实践以及通过演唱排除自己的习作来调整编配的意图、设想。愿这本书能对音乐老师们的制作有些帮助，进而给少年儿童的合唱天地增添些便利。

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

少年儿童合唱编配指南

陈国权 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

引言——进行合唱编配前的思考

将少年儿童的单旋律歌曲改编为合唱，是项有一定技术含量的工作。常常需要对原曲进行分析并经过以下方面的思考。

首先提供一首少年儿童歌曲作为研究的对象。

小燕子

1=C $\frac{4}{4}$

稍快

王路 王云阶 词
王云阶 曲

3 5 i 6 5 - | 3 5 6 i 5 - | i. 3 2 i | 2 i 6 i 5 - |
小 燕 子， 穿 花 衣， 年 年 春 天 来 这 里。

3. 5 6 5 6 | i 2 5 6 - | 3 2 1 2 - | 2 2 3 5 5 |
我 问 燕 子 你 为 啥 来？ 燕 子 说， 这 里 的 春 天

i 2 3 5 - | 3 5 i 6 5 - | 3 5 6 i 5 - | i. 3 2 i |
最 美 丽。 小 燕 子， 告 诉 你， 今 年 这 里

2 i 6 i | 5 - | 3. 5 6 5 6 | i 2 5 6 - | 3. i 6 5 |
更 美 丽。 我 们 盖 起 了 大 工 厂， 装 上 了

3 2 1 2 - | 2. 3 5 - | i. 3 2 i | 2 i 5 6 i - ||
新 机 器， 欢 迎 你 长 期 住 在 这 里。

1.看到这首需要改编的歌曲,首先根据演唱可能和需要,确定是编成二声部还是三声部合唱。

2.看看全曲,全曲是乐段结构,第10小节后是重复,但后面有变化。哼唱旋律,看看哪个段落用高声部唱主旋律,哪个段落用低声部或中声部唱主旋律?要不要设定领唱?让领唱唱哪一段?换换声部唱主旋律很重要,不光是旋律适不适合声部,还有个满足演唱者的“表现自我”的心理要求。

3.编写合唱就要懂得声部之间的关系。声部之间的音程、和声是什么关系?如果是高声部唱主旋律,低声部唱哪些与其相对应的音?

4.多声部写作还要懂得怎样将它们编织在一起,用什么织体才合适,合唱织体有:同节奏,长音,音型,各种复调手法等等。

5.原曲改编,一种是不变动原曲结构,只需要编写声部、和声、复调即可,另一种是变动结构,往往加以扩展,比如加进引子,加进尾声,而且如果嫌歌曲有些短了,还把歌曲或歌词反复用用,再加进展开对比段落、换换织体,转换调性,转换节拍(比如加段三拍子)等等,这种扩大原曲结构的编配,可以称得上“合唱改编再创作”了。这时合唱的整体布局很重要,比如全曲布局为增长型、变奏型,三部型(中间变化对比后,再现开始段落)等等。

将歌曲《小燕子》改编成合唱,哪个位置用哪种织体,是需要思考和操作的重要技术,有关这首合唱的织体写作,将在第五章第七节作示例练习。而编配的各种技术运用细则,将把它们分别为以下若干章节来加以讲述。

目 录

引 言——进行合唱编配前的思考	(1)
第一章 少年儿童合唱类型与音域	(1)
第二章 二声部合唱的音程、和声轮廓与调性	(2)
第一节 二声部的协和与不协和音程	(2)
第二节 二声部音程的和声属性	(6)
第三节 二声部音程的调性属性	(10)
第三章 二声部合唱织体	(13)
第一节 主旋律拆分给两声部	(13)
第二节 同节奏	(15)
第三节 音型	(26)
第四节 长音 流动长音	(31)
第五节 模仿(轮唱 卡农)	(36)
第六节 衬垫	(54)
第七节 声部调换	(63)
第八节 自由复调	(67)
第四章 三声部的声部组合与和声	(77)
第一节 三声部的声部组合	(77)
第二节 三声部和声概要	(78)
第三节 和弦的选择依据	(80)

第五章 三声部合唱织体	(84)
第一节 同节奏	(84)
第二节 音型	(92)
第三节 长音 流动长音	(102)
第四节 模仿(轮唱 卡农)	(106)
第五节 衬垫般的复调	(112)
第六节 自由复调	(117)
第七节 二声部、三声部各种织体写法示例	(127)
第八节 四声部(五声部)	(135)
第六章 编写引子与尾声	(144)
第一节 增写人声引子	(144)
第二节 增写人声尾声	(154)
第七章 合唱声部层次发展、合唱变奏与合唱全曲分析	(159)
第一节 声部层次发展	(159)
第二节 合唱变奏	(168)
第三节 合唱全曲分析	(190)
第八章 混声合唱缩编为少年儿童合唱	(199)
后记	(217)

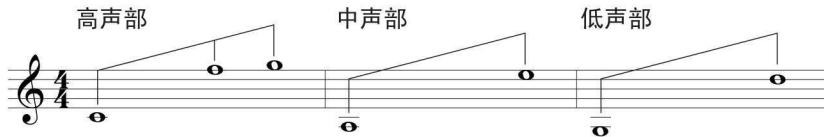
第一章 少年儿童合唱类型与音域

少年儿童合唱通常指在变声期前的童声合唱,一般分为二声部或三声部,由于孩子的音域所限,四声部以上很少使用。

童声两个声部,可分为高声部、低声部或Ⅰ声部、Ⅱ声部。标记为Ⅰ、Ⅱ。

童声三个声部,可分为高声部、中声部、低声部或Ⅰ声部、Ⅱ声部、Ⅲ声部。标记为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。

童声的音域,高声部大体是c¹到f²之间,经过训练的童声高音可到g²。中声部从a到e²。低声部从g到d²。

为少年儿童编配合唱,要考虑各个声部的音色划分:高声部较明亮、清脆,中声部较温和,低声部较厚实。但一般不需要对中声部、低声部过多追求声部的音色差别。

给孩子们分声部,一种常见办法是按音色,另一种办法是按演唱的难易。这是考虑到孩子们的音色差别不大,且演唱水平有差别。按照演唱难度划分,将比较容易演唱的旋律声部(即第Ⅰ声部)给水平较差的孩子。将非主旋律的伴唱声部(即第Ⅱ、Ⅲ声部)给音准、节奏较好的孩子,但这种划分还必须兼顾各声部的音色要求。

在男童变声期前,女童和男童可以一起编为各个声部。在实际操作时,有些男孩声音粗壮可编在第Ⅱ声部或第Ⅲ声部。

第二章 二声部合唱的音程、和声轮廓及调性

第一节 二声部的协和与不协和音程

编配二声部合唱,通常用高声部唱主旋律,为其编写低声部。低声部距离高声部的音程关系,是二声部合唱编配的重要依据。

二声部之间的音程结合原则是:在音乐的节奏重音位置(即强拍位置,一拍中的前半拍位置,旋律停顿、终止位置等)常用半协和、协和音程:即三度、六度、同度、八度以及五度,四度。而且同度、八度在句停顿和终止位置可能常用。

非节奏重音位置(弱拍位置、后半拍位置等)除了可用协和音程外也可用不协和音程:大小二度,大小七度及增减四、五度。

两声部之间三度音程音色协和、明亮,它以及它的转位——六度音程使用最为多见。

例2-1

我们多么幸福

1=C $\frac{4}{4}$

金帆 词
郑律成 曲

[5]

5 5 6 | 7 7 - | i 7 i | 2 - - |
我 们 的 生 活 多 么 幸 福,
3 3 4 | 5 5 - | 5 5 #4 | 5 - - |

[9]

3 3. 2 | i i - | i i. 7 | 6 6 - | 6 6. 5 | 4 4 - |
哈 哈 哈 哈 哈!
i i. 7 | 6 6 - | 6 6. 5 | 4 4 - |

[13]

5 i 2 | 3 3 - | 2 2 5 | i - - ||
我 们 的 学 习 多 么 快 乐。
3 3 4 | 5 5 - | 6 5 4 | 3 - - ||

上例第1小节到第6小节,两声部都是三度关系,第7、8小节有四、五度,第9到第12小节是三度关系,第13到第16小节主旋律音区较高,低声部如果保持三度音区会偏高,而且改为六度,可以强调第14小节的属音,并在第15小节顺畅地进行到主和弦三音(3)上终止。

例2-2

七色光之歌

李幼容 词
徐锡宜 曲

1=G $\frac{2}{4}$

> 3 | 5 5 | 5 5 | 4 | > 5 | 4 4 | 4 4 | 3 |
味 味 味 味 味 味 味,
1 | 3 3 | 3 3 | 2 | 5 | 2 2 | 2 2 | 1 |

[5] 3 哟 5 5 | 5 5 4 | 5 哟 4 4 | 4 4 3 |

1 3 3 | 3 3 2 | 5 | 2 2 | 2 2 1 |

[9] 3 3 5 | 4 4 2 | 5 5 | 4 4 | 3 - |

七 色 光, 七 色 光, 太 阳 的 光 彩,

[13] 3 3 5 | 4 4 2 | 5 5 | 6 7 | 1 - |

我 们 带 着 七 彩 梦, 走 向 未 来!

[17] 3 3 5 | 4 4 2 | 5 5 | 4 4 | 3 - |

七 色 光, 七 色 光, 太 阳 的 光 彩,

1 1 3 | 2 2 ? | 5 5 | 2 2 | 1 - |

[21] 3 3 5 | 4 4 2 | 5 5 | 6 7 | 1 - :|

我 们 带 着 七 彩 梦, 走 向 未 来!

[25] 2. 5. | 4 3 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 0 ||

走 向 未 来!

5. | 6 7 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 0 ||

上例大多是三度关系,但第3、7、19和第23小节的“5”音和最后结束音为同音,由于此处旋律处于低音区,低声部如果保持和高声部的低三度“3”则音区太低,而且“5”是属音,在和声属性上有稳定和趋向主音的特点,故Ⅱ声部和Ⅰ声部可以同唱一个音。

例2-3

朝霞

1=F $\frac{4}{4}$

陈克词
陆在易曲

好 像 那 菊 花, 好 像 那 雪 莲, 好 像 那
骏 马, 好 像 那 海 燕 啾, 啾,

上例第1到第4小节两声部都是三度关系,第5小节到第7小节大都为六度关系,低音声部显得厚实有力,最后以八度终止。同一旋律第一次配下方三度,第二次改为六度两者会有色彩不同感觉。

对于表现愁苦、强烈、戏剧性因素的需要,也常常可见到在节奏重音处使用不协和音程。下面我们借鉴一首成人歌曲。

例2-4

祝你平安

1=E $\frac{4}{4}$

刘青词
刘青曲
朱洪编配

啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦
人生自古就有许多愁苦, 请你多一些开心少一些烦恼。

上例为了表现规劝、无奈的语气和词意,改编者在高声部用了变化音,形成半音下行,并且在纵向的音程上构成不协和音程,如第1小节第三拍为减四度,第2小节第

三拍为大二度,第3小节第一拍为小二度。I声部从“6”半音下行到“4”也增加了愁苦的表情。

第二节 二声部音程的和声属性

两声部音程虽然不是完整三和弦,但常常暗示和声的属性。

(5)

3 3 3

如 1 它可能是 I 级(省略五音)。VI级 1 (省略根音)

(6)

1 1 1 1

如 6 它可能是VI级 6 (省略五音)。IV级 6 (省略根音)。II级七和弦 6 (省略根音三音)

(4)

(4)

(2)

1 1 1 1

在小调里 6 它可能是 I 级 6 (省略五音)。VI级 6 (省略根音)。IV级七和弦 6 (省略根音、三音)。

(4)

(4)

(2)

如果旋律是两个以上的音,它的和弦属性更加清晰。

如大调式:

3	5	3	1
1	3	1	5

| 暗示 I 主和弦。

6	1	4	6
4	6	1	4

| 暗示 IV 下属和弦。

7	5	6	7
5	2	3	5

| 暗示 V 属和弦。

7	2	5	4
5	7	2	7

| 暗示 V 属七和弦。

如小调式：

旋律提示和声的例子还可见下例。

例2-5

赞歌要比星星多

1=C $\frac{2}{4}$

湖北民歌
程逸汝 填词
黄白 编合唱

10

i i 0 :|| 5 3 5 5 i 5 3 | 3 2 3 5 | 5 i | i 0 0 ||
 哟 哟。 比 星 多 来么 呀儿呀儿 哟。
 3 3 0 :|| 3 1 3 3 5 3 1 | 5 5 i 5 | i | i 0 0 ||

这首民歌的旋律都是围绕着“1 3 5”三音列进行。也就预示着第Ⅱ声部也要在这个范围内和Ⅰ声部结合进行。

在编写二声部合唱时,有时需要有和弦连接的概念来设计音程连接,来配置旋律的和声声部。如运用在两个声部中蕴藏的 I - IV - (II) - V - I 的和弦连接(即和声终止式)进行,这对于歌曲的结束感大有帮助。

例2-6

中国中国我爱你

1=G $\frac{4}{4}$ 李幼容词
徐锡宜曲

1 6 6 6 6 6 6 | 3 4 5 6 5 1 0 | 4 4 6 3 1 | 2 3 2 7 1 - :||
 我 轻轻地 呼唤着 你 的 名 字, 中 国 啊 中 国 我 爱 你
 1 4 4 4 4 4 4 | 1 2 3 4 3 1 0 | 2 2 4 3 1 | 7 1 7 5 1 - :||
 IV I II I V I

例2-7

节日舞曲

1=E $\frac{2}{4}$ 石夫编词
石夫编曲

p
 4. 6 | 2. 3 | 4. 6 5 4 | 3 4 5 0 | 4 4 5 3 3 |
 啊! 啊! 生活美好,
 6. 1 | 7. 5 | 6. 1 7 2 | 1 6 7 0 | 2 2 3 1 1 |
 勤学, 喜!

[6]

多愉快，我们是生在社会主义的新时代。
爱劳动，我们要建社会主义祖国的新接班人。

例2-8

歌声与微笑

$\text{1} = \text{E} \frac{4}{4}$

王健词
谷建芬曲

[6]

明天明天这歌声飞遍海角天涯，飞遍海角

[6]

天天涯。明天明天这微笑

[11]

将是遍野春花，将是遍野春花。

上例《歌声与微笑》是一首小调性歌曲，主音唱名是“6”，主和弦是“ $6\ 1\ 3$ ”，下属和弦是“ $2\ 4\ 6$ ”，属和弦是“ $3\ #5\ 7$ ”，用传统和声标记法，标记为 I 、IV 、V 、I ，如果用首调音级和声标记，则是 VI 、II 、III 、VI 。

第三节 二声部音程的调性属性

二声部音程具有调性属性,在歌曲的开始和结束处更为明显。这时运用的音程关系(如最常用的三度)要看是否符合它的调性属性。下面看看结束位置的各种音程的可能性。以大调(宫调式)、小调(羽调式)和徵调式为例。

例2-9

祖国与少年

陈念祖词
严金萱曲

The musical score consists of lyrics in Chinese and corresponding musical notation. The lyrics are:

5 祖国 6. i | 2 2 i | 7 7 7 6 5 | i - i 0 :||
国 在 少年的 心 间。

Below the lyrics are four harmonic endings, each consisting of a sequence of numbers under a bar line, followed by a bracketed ending number and a double bar line.

- 1. 5 5 5 4 3 | 6 - 6 0 ||
- 2. 5 5 5 4 | 3 - 3 0 ||
- 3. 5 5 4 3 2 | 1 - 1 0 ||
- 4. 5 5 5 6 | 5 - 5 0 ||

上例是大调式,主音是“1”,主和弦是“1 3 5”,终止处的低声部有四种配法。

第1种配“6”是错误的,“6”不是大调主和弦的和弦音,干扰了大调性的稳定感。

第2、3种是可行的,落“3”是主和弦的三音,落“1”和旋律同在低八度主音上。

第4种落在主和弦五音,和主音是四度关系,效果不理想。

例2-10

渔乡的孩子

朱积聚词
黄磊曲

渐慢

海霞 映出我 一个 灿烂的 明 天。

1. 7 7 1 | 2 3 | 4 - | 4 - | 4 - ||

2. 3 3 1 | 2 2 | 1 - | 1 - | 1 - ||

3. 3 3 1 | 2 3 | 6 - | 6 - | 6 - ||

4. 3 3 1 | 2 4 | 3 - | 3 - | 3 - ||

上例是小调式或羽调式，主音是“6”，主和弦是“6 1 3”，终止处的低声部有四种配法。

第1种配“4”是错误的，“4”不是小调主和弦的和弦音，干扰了小调性。

第2、3种是可行的，落“1”是主和弦的三音，落“6”是旋律主音的低八度。

第4种也是可行的，落“3”是主和弦的五音，但效果不理想。