

云南

高校合唱 民族文化之旅

陈劲松 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

云南高校合唱民族文化之旅

陈劲松 编著

贵州师范学院内部使用

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书共三篇。第一篇主要讲述了云南天籁合唱团在合唱教学与训练、舞台实践方面的云南民族文化传播实践；第二篇主要解读了云南著名作曲家陈勇、刘晓耕、万里的民族风格合唱作品；第三篇主要是对云南少数民族原生态民族音乐的哲学思考。

本书理论思考与教学、传播实践相结合，不仅有民族风格合唱作品深入文化层面的解读，而且有合唱作品的排练提要，这对高校合唱教学与实践具有重要的参考价值。

本书既适合高等院校声乐专业“合唱与指挥”等课程的教学使用，也适合广大热爱合唱事业的音乐爱好者使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

云南高校合唱民族文化之旅 / 陈劲松编著. —北京：北京大学出版社，2019.1

ISBN 978-7-301-29897-8

I. ①云… II. ①陈… III. ①民歌—合唱—云南—高等学校—教材 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 212126 号

书 名	云南高校合唱民族文化之旅 YUNNAN GAOXIAO HECHANG MINZU WENHUA ZHI LU
著作责任者	陈劲松 编著
策划编辑	刘国明
责任编辑	李瑞芳
标准书号	ISBN 978-7-301-29897-8
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博：@北京大学出版社
电子信箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62750667
印 刷 者	河北滦县鑫华书刊印刷厂
经 销 者	新华书店
定 价	787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 13 印张 300 千字 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷 32.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

前 言

2011年，由李心草先生执棒，云南艺术学院文华学院天籁合唱团在北京音乐厅和上海音乐厅成功举办了“人民音乐家——纪念聂耳诞辰100周年”专场合唱音乐会，好评如潮。2014年，天籁合唱团演唱了14首极具云南民族特色、区域特色的原创合唱作品，获得了云南省第十二届新剧目展演特别奖、指挥奖、创作奖等多个奖项，后被获批为首届全国艺术基金项目。

客观地讲，上述成绩的取得离不开云南这块多情的红土地，千百年来，她不仅滋养着26个少数民族繁衍生息，也孕育了取之不尽的民族文化，为大量经典艺术作品的诞生提供了源源不断的素材，成为陈勇、刘晓耕、万里等一批本土优秀作曲家创作的源泉。他们走村串寨、深入民间，汲取了大量创作养分，为作品注入了灵魂和生命。

早在 2006 年，由我担任主创和指挥的云南少数民族原生态歌舞集《云岭天籁》在北京和上海演出获得巨大成功，激发了我想要创作一部关于云南民族文化与本土音乐关系的理论著作，其间笔耕不辍，取得了一些成果。如今，经过再实践和再思考终成此书，希望能为合唱艺术的发展尽一份绵薄之力，为演唱者和指挥者提供一些参考和借鉴，也希望广大读者能提出宝贵意见，赋予著作更好的诠释。

编 者

2018 年 1 月

目 录

第一篇 云南天籁合唱团民族文化的传播实践	001
第 1 章 合唱作品赏析	003
1.1 经典作品	003
1.2 原创作品	030
第 2 章 教学与训练	047
2.1 合唱教学	048
2.2 合唱排练	052
2.3 合唱团管理	054

第3章 舞台实践	055
3.1 音乐会	055
3.2 文艺汇演	059
3.3 合唱比赛	060
3.4 歌剧表演	061
第二篇 云南民族合唱音乐的解读	063
第4章 合唱艺术之思	065
4.1 中国合唱艺术发展回顾	067
4.2 国内合唱艺术发展不容乐观	069
4.3 业余繁荣，专业萎缩	072
第5章 云南民族风格合唱作品解读	077
5.1 陈勇合唱作品	077
5.2 刘晓耕合唱作品	083
5.3 万里合唱作品	139
5.4 原生态音乐集《云岭天籁》	143
第三篇 云南少数民族原生态音乐的哲学思考	161
第6章 云南少数民族原生态艺术中的文化创意产业	163
6.1 《云南映象》的舞台影像	166
6.2 《云南表情》的创新、创意	170
6.3 《让历史告诉未来》的艺术品位	173

第 7 章	云南少数民族原生态音乐的哲学思考	184
7.1	内容与形式	185
7.2	纯粹性与变异性	186
7.3	民族的与世界的	188
7.4	异国主义、民族主义及文化中心论	189
7.5	改造与继承	190
参考文献		192
后记		194

第一篇

云南天籁合唱团民族文化的传播实践

贵州师范学院内部使用

第 1 章 合唱作品赏析

1.1 经典作品

1.1.1 《黄河大合唱》

20 世纪 30 年代，日本发动了侵华战争，中国大部分国土沦陷，中华大地满目疮痍，战火连绵，民不聊生。在面临民族存亡的关键时刻，中国共产党作为抗击侵略者的中坚队伍，鼓舞劳苦大众奋起反抗，大批的文人学士加入了反抗侵略者的队伍当中。著名诗人光未然（原名张光年）在中国共产党的领导下，带领抗敌演剧队第三队从陕西宜川县的壶口附近东渡黄河，转入吕梁

山抗日根据地。途中看到黄河船夫们与惊涛骇浪搏斗的场景，那高亢、悠扬的船工号子深深地刻在光未然先生的心里，于是他在抵达革命根据地延安时写下了《黄河吟》，并在1939年的元旦晚会上激情朗诵了这首诗。光未然的好友——著名作曲家冼星海在听了朗诵以后灵感突现，并在抱病的情况下用了短短六天的时间为其谱曲，完成了气势磅礴、振奋人心的《黄河大合唱》。这首作品成为家喻户晓的抗日交响乐，也成为中国音乐史上的一个传奇。这首作品展现了披沙淘金、百炼成钢的漫长过程，是黄河两岸人民情感的折射，突显了爱国精神主题和强烈的艺术感染力，展示了中华儿女奋起保卫黄河、保卫家乡、保卫祖国的英雄形象，热情颂扬了敢于牺牲、团结统一、不屈不挠、自强不息、英勇斗争的民族精神。

《黄河大合唱》自创作以来，几经修改完善，至今有多个版本，包括延安版本、莫斯科版本、中央乐团版本、钢琴伴奏版本等。笔者将对1975年由著名指挥家严良堃先生等人在冼星海的“延安版本”初稿的基础上重新修改配器后的版本（1978年再版）进行分析。

《黄河大合唱》全曲由序曲及八个乐章组成，以朗诵及乐队为背景加以贯穿。《序曲》（管弦乐），《黄河船夫曲》（混声合唱），《黄河颂》（男中音独唱），《黄河之水天上来》（配乐诗朗诵、三弦伴奏），《黄水谣》（女声二部合唱），《河边对口曲》（男声对唱），《黄河怨》（女高音独唱），《保卫黄河》（齐唱、轮唱），《怒吼吧，黄河》（混声合唱）。

1.《黄河船夫曲》（混声合唱）

《黄河船夫曲》采用了北方民歌黄河船工号子的音调素材，在朗诵完最后一句“那么，你听吧”、合唱团发出第一声“嘿哟”时，浊流滚滚、惊涛拍岸，几十个船夫划着船与巨浪搏斗的“一领众和”的惊险场景，表现了中华民族在艰苦环境下不屈不挠、团结一致和势必战胜困难的坚定信念。

全曲分为三部分，第一部分由1~63小节构成，生动地描绘了船夫们与巨浪搏斗的场景；第二部分为64~71小节，描绘了船夫们靠岸时的场景，表达了船夫

们战胜困难艰险后的喜悦心情；第三部分为72~91小节，再现了开始时的主题，象征了中华民族不屈不挠、宁死不屈的精神，表达了民众誓与侵略者做斗争的决心。87~91小节的减弱为第二首以颂歌形式出现的作品《黄河颂》做了铺垫。

第一部分在排练时应注意画面感，男低声部1、2小节出现“划哟”时需慢速练习，加以训练拍子强弱规律对合唱团快速演唱“划哟”有极大的帮助，在保证音准、节奏的基础上，加入少许生活中的“呼吼声”来烘托紧张而强有力的气氛；14~37小节领唱与合唱部分应做到“一领众和”的效果并注意时值长短；38~45小节要注意旋律交替衔接紧凑，排练者在这一段要注意14小节之前是没有出现换气、休止记号的，所以在排练1~13小节时还需多加练习循环呼吸，做到小节与小节没有间歇，一气呵成。

随着63小节船夫们靠岸以后喜悦笑声的出现，全曲进入了第二部分。排练时应注意声部之间的音量平衡，这一部分男高I声部容易突出，这样的情况下女高音旋律声部就会被掩盖，故男高声部应使用“半假声”演唱让出旋律声部，也达到了内声部的色彩要求。最后要注意70、71小节切分音的中音位置及圆滑线使用的效果，加上衬词“哪”使这两小节的叙事性和画面感更强。

第三部分在排练时应注意力度上面的变化。78小节变音需重点练习，升高和弦三音，使其成为明亮宽广的大三和弦，最后从87小节开始减弱，要注意四个层次的变化和收拍。

2.《黄水谣》(女声二部合唱)

《黄水谣》描述了黄河儿女经过艰苦奋斗有了自己的家园和美好的生活，但是却遭受了日本侵略者的奸淫烧杀，最后家园被毁、妻离子散，表达了人们对家乡的热爱和对以往安宁幸福生活的怀念，以及对日本侵略者的悲愤和控诉，还有失去家园和亲人的无限痛苦。

1~40小节为全曲第一部分，描写了奔流不息的黄河形象，展现了黄河两岸民众在肥沃美丽的土地上安宁生活、辛勤耕耘的画面。在排练这一部分时，

需要注意力度 mf—f—mf 及渐强记号的把握,合唱团在起声时的力度、速度,还需注意手势的高度,避免出现“快打慢进”“慢打快进”的问题。4、9 小节“方”字和“急”字后半拍会出现“吃音”的问题,尤其在这个地方同字多音是不允许换气的,为了把“奔腾叫啸”演唱得更加形象,我们可以在每个字上做保持音的处理。“开”字和“筑”字为动词,又在小附点中担任重音位置,所以在演唱时需要对这两个字做强调处理。18 小节的音区女高音不好把握,因此就需要女中音来填补这一部分的力度。29、30 小节女高声部需要多加练习高音弱唱,注意声音位置的统一,女低声部注意变化音,保证大三和弦的宽度和明亮度。为了突出喜悦的效果,对 33 小节的“喜”字两个音要做半保持音处理。

第二部分为 41~51 小节,在排练时除了要注意前面所提及的速度、力度、变化音、音程和弦的宽度及明亮度以外,更需要注意合唱团情绪的转换。46、49 小节女中声部要注意补充其他三声部在保持长音时色彩的淡薄,也对前面的情绪加以强调。

第三部分由 52~77 小节(尾奏)构成,72 小节到结束没有人声,但音乐在延伸,所以这也是第三段的构成部分。这一段是第一主题的再现,改变了节奏型和情绪,呈现了黄河依旧奔流不息而中国人民的美好生活不再的凄惨景象。

3.《河边对口曲》(男声对唱)

《河边对口曲》加入了中国的说唱音乐及山西和陕北的民间音调,两位男领唱以“一问一答”的形式来相互倾诉,叙述了千千万万流浪民众的悲惨遭遇。最后在黄河边下定决心一起投身抗战,表现了千万民众绝处逢生、结伴同行,拿起武器与侵略者决战到底的情景。

男声对唱部分在排练时要注意十六分音符的颗粒性,标点符号也是这部分的重点,问号、感叹号、句号的语气要把握清楚。

第一部分为对唱形式,故此处不进行介绍。

第二部分从男声齐唱到合唱团加入以后的层次要区分开,描述了从两人到

千千万万流浪民众决心抗战的情景；29~36 小节拉宽节奏以后使情绪更为高涨，应做循环呼吸的处理，强收结束全曲。

4.《保卫黄河》(齐唱、轮唱)

《保卫黄河》是中华民族奋起反抗的主题歌，生动地刻画了游击健儿端起土枪洋枪、挥动大刀长矛，在青纱帐里、在万山丛中，为保卫家乡、保卫黄河、保卫华北、保卫全中国努力奋斗的壮丽场景。

整首歌曲分为三大部分：第一部分为开头齐唱部分，第二部分为轮唱部分，第三部分为全曲转为降 E 调时的轮唱。

第一部分要注意力度的变化，1~8 小节的力度是 f，而这 8 小节要分为 4 个层次，第二遍“黄河在咆哮”为力度最强的一个小节，而 9~12 小节要做弱处理，排练者在排练时就要注意多加训练 ff—pp，做到“强而不硬，弱而不虚”。13 小节恢复到本曲开始时的力度 f，这一段的“洋枪”“长矛”“家乡”“黄河”“华北”“全中国”都需要做重音处理，女声部在这里还要提前做好轮唱的准备。

第二部分轮唱在排练时要注意声部叠加的厚度，各声部在起声时要注意音头和轮唱时声部之间旋律主次交替时力度的变化。另外，小附点、切分音也是一个难点，要在音乐快速进行时做到节奏型的时值和重音准确、咬字清晰，就必须减速并多加练习。轮唱中出现了衬词“龙格龙格龙格龙”，这是冼星海先生加入的广东舞狮的音乐元素，使整个音乐显得富有变化，情绪更为高涨。

第三部分轮唱后伴奏转到了下属 F 调上，并由伴奏独奏完成一遍主题，再一次描写游击健儿英勇奋战的情景，然后由 F 调转到降 E 调上由合唱团演唱，最后一遍合唱团的演唱可参考第一部分的处理。

5.《怒吼吧，黄河》(混声合唱)

《怒吼吧，黄河》是整部作品的最后一首，是这部作品的曲终，也是整个大合唱的高潮部分，主调与复调并用，节奏型多变，运用这些手法生动地描绘

了黄河怒吼的形象，将情绪提到最高点，展现了中华民族誓死保卫全中国的决心和信念。

1~7 小节在排练的时候要注意重音位置，如“怒吼吧，黄河”重音应该是在“吼”字上，并且要把这一部分分为三部分层层叠加。4 小节休止符的地方要有气口，5 小节需要单独多加练习，原来的小三和弦升高了三音变成了大三和弦，同音保持时要注意音高位置，并在间奏进入后再收拍。

8~40 小节开始离调（G 调），在这一部分，排练者要注意当声部进入时，手势要清晰，合唱团音头要准确，声部之间音量要平衡。17~24 小节要求合唱团使用“奥”的口形去演唱“啊”，使合唱团的声音尽可能地统一，还需要注意的是声部叠加进来的厚度及音乐线条的延伸。

25~40 小节注意力度 $mf-f$ 的变化、声部叠加的厚度、节拍强弱规律及渐强渐弱的处理。

45 小节转换情绪，在音乐急速进行时排练者要注意避免咬字不清晰和“吃音”问题的出现；51 小节男声部在第一拍的后半拍换气再次起声，“团结起来誓死同把国土保”再次强调；55 小节从起拍开始声部由最弱做情绪叠加，在 58~62 小节做到不换气，渐强推到“松花江在呼号”一气呵成；62~74 小节“松花江在呼号”“黑龙江在呼号”“珠江发出了英勇的叫啸”“扬子江上燃遍了抗日的烽火”，这一整段乐句运用了排比句进行了强调，把情绪推到了另一个高点。

随着间奏转回降 B 调后，80、81 小节再现了《黄河颂》中颂歌的音色，紧接着以切分音为主要节奏型再一次展现了黄河惊涛骇浪的壮观场景，而这怒吼就是要向全中国发出战斗的警号。为了表达形势的危急，作曲家在 93~111 小节运用了同音反复，并加上特殊节奏型三连音，95 小节开始渐快使整个音乐更加急促。排练者在 93~106 小节的排练当中要注意纵向和声的音响色彩的变换，针对这一部分多做升降半音和还原音级的练习。

107、108 小节要注意词语之间不换气，做循环换气，保证情绪音量在最高点结束。

1.1.2 《长征组歌》

长征对于我们并不陌生，它不仅仅是两万五千里的路程、两年的长途跋涉，更是一群革命战士在国之将亡的艰险时刻承担起的救国救民的历史重任。80多年前的长征震惊了全世界，漫漫长路，无论是四川省西部大渡河上的泸定桥，还是在凛冽寒风中巍然屹立的雪山，都深深铭刻着那段前所未有的历史。那些被荒烟蔓草掩盖的岁月，那些永远留在长征路上的勇士英魂，在中国的历史上留下了最具有革命意义的一笔。

1934年10月，中央红军主力红一方面军离开中央革命根据地开始长征，1936年10月红军三大主力胜利会师。中国工农红军从江西到陕北，途经福建、广东、广西、湖南、贵州、四川、云南、西藏、甘肃等14个省（区），历时两年整，行程两万五千里。

大型合唱套曲《长征组歌》由肖华作词，晨耕、生茂、唐诃、遇秋作曲。整个组歌共分为《告别》《突破封锁线》《遵义会议放光辉》《四渡赤水出奇兵》《飞越大渡河》《过雪山草地》《到吴起镇》《祝捷》《报喜》《大会师》10个部分，以深刻凝练的语言、高亢激昂的曲调、浓郁的民族曲风和独具民族区域特色的艺术表演形式，讴歌了中国工农红军在党中央的正确领导下，不屈不挠、无私无畏的革命精神，歌颂了在长征途中红军艰苦卓绝、英勇奋战的英雄气概，赞颂了中国革命史上具有传奇色彩的两万五千里长征。

为了庆祝中国共产党成立95周年、长征胜利80周年，云南艺术学院文华学院举办了合唱专场音乐会，老师和学生们在排练和演出中深有感触，收获颇多（图1-1、图1-2）。

指挥首先应在排练前了解作者的生平、思想感情、政治态度、生活经历、艺术风格等，这对把握歌曲作品演唱的感情处理、塑造歌曲的音乐形象非常重要。《红军不怕远征难·长征组歌》的词作者是肖