

合唱与指挥教程

Hechang Yu Zhihui
Jiaocheng

孙相根 编著

Sun Xianggen

黑龙江美术出版社

合唱与指挥教程

孙相根 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱与指挥教程 / 孙相根编著. —哈尔滨:黑龙江
美术出版社, 2005.8

(大学音乐教育丛书; 1/ 孙相根主编)

ISBN 7-5318-1414-5

I. 合… II. 孙… III. 合唱—指挥—高等学校—
教材 IV. J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 089849 号

责任编辑:张羽龙

封面设计:段海龙

版式设计:段海龙

编 写:孙相根

出 版:黑龙江美术出版社

发 行:黑龙江美术出版社

社 址:哈尔滨市道里区安定街 225 号

电 话:0451-84270525

邮政编码:150016

网 址:www.hljmss.com

制 版:黑龙江日报报业集团印务中心

印 刷:肇东市粮食印刷厂

开 本:889×1194 毫米 1/8

印 张:21

版 次:2005 年 8 月第 1 版

印 次:2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5318-1414-5/J·1415

定 价:58.00 元

作者简介：

孙相根，男，1961年生人。现任中国合唱学会理事，中国高师合唱与指挥专业学术委员会委员，黑龙江省合唱学会副会长，齐齐哈尔大学艺术学院副院长。多年从事合唱与指挥教学研究，曾多次获得国际与国家级合唱节金奖及优秀指挥奖，在国内合唱艺术领域享有很高的声誉。

目 录

第一章 合唱概述

一、合唱的定义.....	1
二、合唱的历史.....	1
三、合唱的魅力.....	3
四、合唱的优势.....	4

第二章 合唱的组织形式

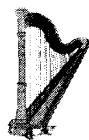
一、合唱的种类.....	5
二、合唱的声部.....	5
三、合唱的队形.....	7
四、混声合唱的人数比.....	9

第三章 合唱的艺术手段

一、合唱的音响.....	10
二、合唱的协调.....	10
三、合唱的色调.....	16

第四章 合唱的技巧训练

一、呼吸的技巧.....	23
二、发声的方法.....	26
三、共鸣的训练.....	32
四、咬字与吐字.....	35

第五章 指挥概述

一、指挥的定义.....	39
二、指挥简史.....	39
三、指挥应具备的条件.....	40
四、指挥的任务.....	41

第六章 指挥的基本技巧

一、指挥的基本姿势.....	42
二、指挥动作的点与线.....	42
三、指挥的基本图式.....	43
四、起拍与收拍的指挥法.....	46
五、其它常用的指挥法.....	50

第七章 指挥动作的基本原则和对比手段

一、动作的基本原则.....	57
二、动作的几种对比手段.....	57

第八章 指挥的案头工作

一、选择作品.....	61
二、了解作者的创作风格及作品的时代背景.....	61
三、阅读总谱分析作品.....	62
四、设计指挥动作.....	67

第九章 中外合唱曲选

一、女声合唱

1. 春雨沙沙.....曾泉星词、戴于吾曲 69
2. 猜调.....张以达编曲 74
3. 茉莉花.....江苏民歌 杨鸿年编曲 77
4. 渴望春天.....[奥]奥弗贝克词、W.莫扎特曲、姚锦新译、杨鸿年编合唱 84
5. 摇篮曲.....[德]克劳蒂乌斯词、舒伯特曲、威尔逊·埃莱特改编 91
6. 红莓花儿开.....伊萨科夫斯基词、杜纳耶夫斯基曲 95
7. 乘着歌声的翅膀.....海涅词、门德尔松曲、杨鸿年编合唱 101
8. 圣母颂.....斯格特词、舒伯特曲、杨鸿年编合唱 108
9. 天鹅.....圣·桑曲、佚名词、杨鸿年编曲 118
10. 一片丹心.....[朝]佚名词曲 125
11. 月亮颂.....德沃夏克曲、王克俭编合唱 130

二、男声合唱

12. 在那遥远的地方.....青海民歌 瞿希贤编合唱 141
13. 等你到天明.....哈萨克民歌 瞿希贤编合唱 143
14. 渔阳鼙鼓动地来.....韦翰章词、黄自曲 146
15. 神圣的战争.....瓦·列夫捷夫·库马奇词、阿·亚历山大罗夫曲 153
16. 猎人合唱.....韦伯曲 155

三、混声合唱

17. 半个月亮爬上来.....青海民歌 蔡余文编曲 163
18. 牧歌.....东蒙民歌 海默填词、瞿希贤编合唱 165
19. 在银色的月光下.....新疆民歌 黎英海改编 168
20. 松花江上.....张寒晖词曲、瞿希贤编合唱 172

- 21.美丽的草原我的家.....火华词、阿拉腾奥勒曲、孟卫东编合唱 176
- 22.飞来的花瓣.....望安词、瞿希贤曲 181
- 23.阿拉木汗.....新疆民歌 谢成功编曲 184
- 24.青春舞曲.....维吾尔族民歌 王洛宾编曲、王世光编合唱 188
- 25.大江东去.....苏轼词、青主曲、瞿希贤编合唱 193
- 26.把我的奶名叫.....黄宗英词、瞿希贤曲 197
- 27.娄山关.....毛泽东词、郑律成曲 203
- 28.掀起你的盖头来.....乌孜别克族民歌 孟卫东编配 211
- 29.阳关三叠.....王震亚编曲 227
- 30.嘎俄丽泰.....哈萨克民歌 杜鸣心编曲 236
- 31.怒吼吧,黄河! .....光未然词、冼星海曲 246
- 32.小夜曲.....雷尔斯塔甫词、舒伯特曲、津川主一编合唱 261
- 33.波西米亚人之舞.....比才曲 266
- 34.希伯来奴隶合唱.....索列拉词、威尔弟曲、婉珍配歌 274
- 35.茨岗.....舒曼曲、金帆、文纲配歌 285
- 36.故乡的亲人.....福斯特曲 296
- 37.夜晚的星.....法列尔斯宾词、舒曼曲、徐武冠配歌 300
- 38.在森林的那一边.....什维什尼科夫编曲、郑长深配歌 302
- 39.牧羊少女.....罗西尼曲、章雪萍配歌 307
- 40.哈利路亚.....亨德尔曲 311

第一章 合唱概述

一、合唱的定义

艺术作品的体裁品种繁多、形式多样。通常把用人声作为主要表现手段的音乐形式称为声乐艺术。从作品的体裁和表现形式上分析,声乐艺术又可分为独唱、重唱、合唱、表演唱等。由一个人独立完成的演唱形式被称为独唱;由几个人同时完成几个不同旋律的演唱形式被称为重唱;而当由两组以上的歌唱者共同完成两个声部以上的声乐作品时,则被称为合唱。重唱与合唱的区别在于:重唱是一个人负责一个声部,而合唱是由几个人共同负责一个声部。

随着群众性歌咏活动的蓬勃发展和普及,人们对合唱一词的理解和认识更加宽泛了,可以广义的说合唱是包含着同声的与混声的齐唱、轮唱、领唱、对唱、重唱,以及和声的、复调的、有伴奏的或无伴奏的一种集体演唱形式。合唱既是非常普遍的群众性歌唱活动,又是要求较严格、技巧丰富的高级声乐艺术,同时也是培养和提高人的各方面素质的最有效的艺术手段。

二、合唱的历史

合唱艺术作为音乐的一个种类同其他音乐艺术表现形式一样,是随着人类社会文明的发展而产生和发展的。在人类文明的历史长河中,合唱艺术一直是音乐文化宝库中一颗璀璨的明珠,到处可以看到它留下的印记。从古老的宗教活动到世俗的欢乐庆典,从国家的政治活动到老百姓的文化生活都离不开合唱这一艺术形式。合唱使人团结、鼓舞斗志、陶冶情操、使人高尚,合唱以其自身的优势和旺盛的生命力屹立在世界的艺术之林,深深扎根在老百姓心中。

追溯合唱的发展历史,势必要了解欧洲音乐发展史。因为,合唱产生于欧洲,兴起于教堂。可以这样说,欧洲的合唱艺术是和宗教音乐有着密切的联系。早期的统治者为了巩固其权力利用宗教信仰来束缚人们的思想,控制人的灵魂,教堂成了权力政治中心。人们作为信徒定期到教堂做弥撒、唱赞美诗,这无疑给合唱艺术的发展创造了有利的条件,教堂成了合唱艺术的摇篮。

从西欧音乐发展史来看,早期(十三、十四世纪以前)的音乐基本以单旋律为主,当时对复调音乐有着牢不可破的嫌恶。随着时代的发展,开始出现了以原来的旋律为固定音调而另外加上一个与之对立的旋律,这些对立的旋律是原有旋律的四、五度平行旋律。此后又有了脱离这种平行旋律而发展成与原有旋律相反的旋律,这样就形成了复调音乐的雏形,而这也为合唱奠定了发展的基础。

可以说现代意义上的合唱成形于15世纪,正是文艺复兴运动的初期。文艺复兴运动不仅给音乐艺术带来了一场革命,同时给当时其他的艺术门类(如:绘画、雕塑、戏剧、建筑等)带来了一场变革。音乐艺术从过去的单音音乐发展为复调音乐,并成了这一时期的主导音乐。因此,早期的多声部合唱大都属于复调性作品,内容取材于经文及具有宗教色彩的神话故事。随着人文主义的兴起,削弱了宗教音乐的统治地位,音乐也开始走向了民间,使这一时期的合唱艺术呈现出多样化的面貌。思想的解放带动了艺术的繁荣,不仅涌现了杜费(1400年—1474年)、依撒克(1450年—1517年)、帕莱斯特里纳(1525年—1594年)、拉索(1532年—1594年)等伟大的作曲家及优秀的合唱作品,还出现了专业的合唱团——教会的唱诗班,把合唱艺术推向其发展史的第一个高峰。

纵观欧洲的音乐史,合唱艺术和其他的音乐艺术一起经历了几个不同的发展时期,并涌现出了许多的伟大作曲家,他们创作了大量优秀的合唱作品,比如巴洛克时期的蒙特威尔第(1567年—1643年)、许茨(1585年—1672年)、斯卡拉蒂(1660年—1741年)等创作了流传至今的大量宗教及世俗作品。后来的巴赫、亨德尔更是把这一时期的音乐创作推向了顶峰,创作了大量大型的合唱作品康塔塔、清唱剧。到了古典音乐时期的海顿(1732年—1809年)、莫扎特(1756年—1791年)、贝多芬(1770年—1827年);浪漫音乐时期的罗西尼(1792年—1868年)、舒伯特(1797年—1828年)、柏辽兹(1803年—1869年)、瓦格纳(1813年—1883年)、舒曼(1810年—1856年)、威尔第(1813年—1883年)、柴科夫斯基(1840年—1893年)等等伟大的作曲家不仅留下了不朽的名作,还把合唱写进了歌剧和交响乐当中,把合唱艺术推向了极致。到了近现代合唱艺术得到了进一步的完善和丰富。在体裁上有大型的清唱剧、康塔塔到小型的一段体、两段体,在形式上有带伴奏的、无伴奏的、带表演的等等,丰富多彩,并作为独立的艺术门类开展专场音乐会。它以自身所具有的便于参加、便于组织、增进友谊等优势成为了人们最喜爱的艺术形式。

中国的合唱艺术是在近现代的政治斗争、生产斗争、社会生活所形成的文化基础和背景中发展起来的。回顾我国合唱艺术发展一百年的进程,正处于中国近现代史上政治斗争、社会变革最激烈的时期。作为同中国人民政治生活联系密切的中国合唱音乐的发展,正是这种社会政治变革的一种反映。

随着20世纪初西方传教士的涌入,及海外留学人员的归来把原本属于西方的合唱艺

术带到了中国。当时受到“新文化运动”的影响,创办“新学堂”、开设“乐歌”课,但没有自己的作品,是利用外来的音乐填上新的歌词进行演唱。李叔同是这一时期的杰出代表,它不仅大量编写了二部、三部、四部合唱,还自己作词作曲创作了我国第一部多声部合唱作品《春游》,这首合唱曲以其旋律的优美、曲调与歌词结合得贴切、以及合唱效果的清晰丰满,至今还不失为一首优秀的青少年合唱曲。“五四”运动以后,以萧友梅、赵元任为代表的作曲家写出了不少优秀的作品,尤其赵元任的《海韵》(徐志摩词)是这阶段最重要的一首大型声乐作品。作曲家在这部作品中参照18世纪叙事性大型合唱曲的结构特点,运用多种合唱形式,将这首多段体的叙事长诗给予确切、生动的音乐刻画。这部作品的音乐不仅写得优美动听、形象鲜明,而且在旋律写作及多声部配置上已开始表现出对中国民族风格的刻意追求,成为中国合唱发展史上的一座里程碑。进入30年代后,随着上海国立音专等专业音乐院校的建立,和随后的抗日救亡运动的爆发,涌现出了新一代杰出的音乐家及其大量的优秀作品。如黄自的《抗敌歌》、《旗正飘飘》,冼星海的《在太行山上》、《到敌人后方去》,贺绿汀的《垦春泥》、《游击队之歌》,夏之秋的《歌八百壮士》,江定仙的《为了祖国的缘故》、《春晚》等。随着合唱活动的普遍开展和水平的不断提高,促进了大型声乐体裁的创作。如黄自在1932年创作的我国历史上第一部清唱剧《长恨歌》(韦翰章作词),冼星海在1939年创作的我国第一部具有宏伟气魄的史诗性的“康塔塔”——《黄河大合唱》(光未然作词),40年代陈田鹤的清唱剧《河梁话别》(卢前作词),马思聪的“康塔塔”——《民主》、《祖国》、《春天》三部大合唱。其中冼星海的《黄河大合唱》最为著名,其达到的艺术成就享誉国内外,并对以后的大型合唱作品的创作具有深远的影响。解放以后我国的合唱事业得到了空前的发展。全国各专业团体相继成立了专业合唱团,这极大的激起了新一代作曲家们对合唱的创作情绪,写出了许多具有时代风貌、又有较高艺术价值的作品。新作品的不断涌现丰富了合唱舞台,专业合唱团的演出带动了业余合唱的迅速发展。尤其是改革开放以来各种全国性的合唱节的举办,极大的推动了我国合唱水平的快速提高,很多合唱团相继在国际各类合唱比赛中获大奖引起了世人的关注。

回顾我国合唱事业发展的历程我们不能忘记把毕生的精力献给合唱艺术的马革顺、严良堃、秋里、瞿希贤、聂仲明、胡德风、唐江、杨鸿年等老一辈合唱艺术家。正是他们不懈的努力才有今天我国合唱艺术繁荣的局面。虽然和发达国家的合唱水平相比我国的合唱艺术水平尚有一定的差距,但通过我们不懈的努力,赶超先进国家合唱水平的日子不会太遥远。

三、合唱的魅力

对于一般人来说,可以从歌唱中得到愉快,它是文化修养和情感素质的标志,而更重要的是它可以表现出一个人的勇气和耐心。

合唱作为用人声来表现音乐作品的声乐表现形式,在较大型、较完整的合唱作品中,还可以

包括除歌剧以外的所有声乐演唱形式。所以,无论是从创作的技巧手段,还是从表现的复杂程度,都可以说它是声乐表演中最高级的形式。然而它又是一种非常便于实施、易于接受、极具魅力的群众性音乐活动。歌唱的乐器就是每个人的嗓子,既不需要花钱去购买,又可以“随身携带”;人数可多可少,场地可大可小。又因为合唱是声乐艺术,用人声来表达音乐情感会比乐器更直接、更细腻、更容易产生心理上的共鸣,再加上绝大部分合唱都有歌词,所以更容易被人理解和接受。同时,参与合唱既是进行音乐创作,在创作中使自己的音乐素质得到提高——培养人的多声部听觉和音乐思维能力;又是在进行音乐欣赏——让自己深入到音乐内部去找到审美的情感体验。一次好的排练和演出,就是一次难得的精神享受,心灵的境界也常常会同音乐一起得到升华。因为合唱是一门集体表演艺术,来自四面八方,不同阶层、不同经历、不同性格的人组成一个团队,共同完成同一项工作。因此,不仅极大的促进了人与人之间的沟通与交流,精神生活得到充实和满足,还有利于培养团队精神,提高全面素质,可以肯定地说合唱是培养人们综合素质最有效的手段。

四、合唱的优势

合唱由于是集体的歌唱,相对于个人的独唱来说有以下几大优势:

- 1、**音域宽**:一个人的有效音域一般只有两个八度,而合唱的音域一般可有四个八度,甚至更多。
- 2、**气息长**:一个人的气息是有限的,慢唱时一口气最多也就唱八拍。而合唱可以使用“循环呼吸”,保证在长时间内合唱的音响不中断,用以表现较慢、连贯、悠长的作品,在无伴奏合唱中,效果尤为明显。
- 3、**音色丰富**:一个人的独唱大多只使用一种音色,而合唱不但包括自然的高音、中音、低音,男声、女声、童声,还可以进行各种不同音色的多种组合,使合唱表现得绚丽多彩、丰富无比。
- 4、**力度起伏大**:一个人的声音表现力再强,音量也是有限的。而合唱由于人数的不等,可以是独唱的十倍、二十倍,也可以是独唱的一百倍、二百倍(还可能更多)。弱时可以是萦绕耳畔的习习微风,强时也可以是震撼寰宇的雷鸣闪电,因而极具表现力。
- 5、**和声效果好**:由于有较宽的音域空间,加之两个以上声部的组合和参与,故可以在和声的运用上更多样、更丰满,从而极大的满足了听觉上的需求。

第二章 合唱的组织形式

合唱艺术，在其漫长的历史形成过程中积累了极为丰富的表现形式，因而划分种类的依据也有很多种。

一、合唱的种类

1、根据人声的组合分为：

- a、同声合唱——男声合唱、女声合唱、童声合唱。
- b、混声合唱——男声加女声、男声加童声、女声加童声、男女声加童声。

2、根据声部的数量分为：

- a、二部合唱   b、三部合唱   c、四部合唱以及更多的声部合唱。

3、根据人数的多少可分为：

- a、小型合唱（30人以下）
- b、中型合唱（30—60人之间）
- c、大型合唱（60—100人之间）
- d、特大型合唱（100人以上），一般根据需要临时组成。

4、根据演唱形式分为：

- a、有伴奏合唱（一般得用钢琴或乐队伴奏）
- b、无伴奏合唱（纯人声演唱）
- c、有表演合唱（需要加进歌舞表演及边唱边跳的合唱）
- d、交响合唱（大型组歌或清唱剧）

5、根据音乐风格分为：

- a、宗教合唱   b、民谣合唱   c、爵士合唱、现代合唱等

二、合唱的声部

合唱最基本的组织单位是声部。每一声部由相同或相似的音量、音色和音域的人声组合而成，声部在合唱中从事着部分的集体劳动，使整个合唱音响在不同声部的共同合

作下,进行着合唱作品尽善尽美的艺术再现。合唱组织中的各声部在音区、音域及音色上都有他们相互不同的个性,正是由于这种不同个性的结合,才为合唱作品在表现上提供了极为丰富广阔的伸缩性和可能性。

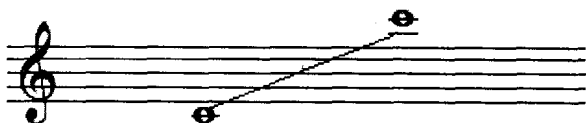
一般典型的混声合唱都有四个声部组成,通常称之为混声四部合唱。按记谱顺序可分为:

1、女高音声部 (Soprano 缩写形式为 S)

音色特点:明朗、清脆、秀丽、抒情,有较强的表现力;尤其在高音区可以产生较强的穿透力。

音域:从小字一组的 c^1 到小字三组的 c^3 。常用音域从小字一组的 f^1 到小字二组的 a^2 。

音域:

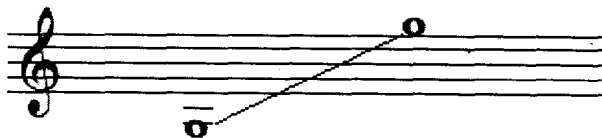
在混声四部合唱中女高音声部处在最高声部位置,是合唱中最重要的声部,所以常担任主旋律的演唱任务。由于音区较高,也容易出现声音尖锐和歌唱位置低的现象。训练时注意强调气息的支持、状态的打开及声音的高位置。

2、女低音声部 (Alto 缩写形式为 A)

音色特点:圆润、浓厚、温和、充沛,给人带来温暖、充实、宁静、亲切之感。

音域:从小字组的 g 到小字二组的 g^2 , 常用音域从小字组的 b 到小字二组的 d^2 。

音域:

在混声四部合唱中女低音声部主要对女高音声部起伴随和烘托作用,在传统合唱的写法中,常处于合唱的中间声部,与男高音声部相互取长补短、彼此衔接,偶尔担任主旋律的演唱任务。作为内声部,通常变化音很多,是求和声色彩变化的主要声部,因此,较难演唱,所以对演唱者的素质要求较高。

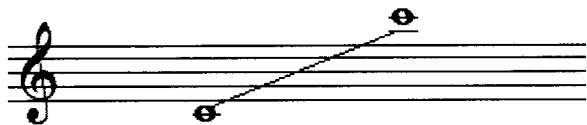
3、男高音声部 (Tenor 缩写形式为 T)

音色特点:明亮、刚健、尖锐、清晰,但它同时具备轻声高位的弱唱功能,使旋律有一种飘逸、柔和之感。

音域:从小字组的 c 到小字二组的 c^2 ,常用音域为从小字组的 f 到小字一组的 a^1 (有时记谱音比实际音高一个八度)。

音域:

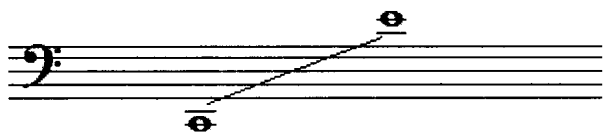
在混声四部合唱中男高音声部主要是充实合唱的和声效果,同时也单独地或与女高音声部共同担任主旋律演唱。男高音声部是一个较难训练的声部,尤其在弱唱技巧、强弱变化等环节上容易出问题,训练时要付出比其他声部更多的努力。

4、男低音声部 (Bass 缩写形式为 B)

音色特点:低沉、浑厚、坚实、有力,给人一种力量、信心,体现出苍劲之美。

音域:从大字组的 C 到小字一组的 e^1 ,常用音域从大字组的 G 到小字一组的 c^1 。

音域:

男低音声部是合唱的最低音声部,主要担任和声的基础音演唱。由于在现实生活当中真正具备男低音条件的人非常少,这也是很多合唱团所面临的同样的难题。所以,在训练男低音声部时不仅要强调发声方法的训练,还要注重开发其中、下声区的共鸣,以此达到合唱整体音响的协调、平衡、丰满。

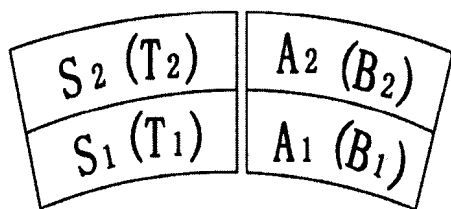
三、合唱的队形

合唱队形排列没有一成不变的法则,但也不是随心所欲,没有章法。合唱队形的编排要根据人数多少、场地大小以及演唱形式的不同、声部组合后的音响效果来考虑。在一般情况下,高音部放在指挥的左边,低音部放在指挥的右边。下面介绍几种常用的合唱队形排列法:

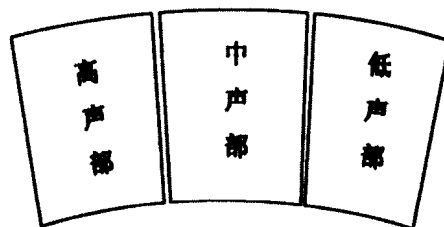
1、同声合唱

a、

指挥

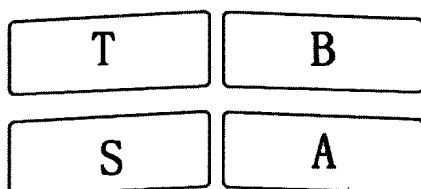
b、

指挥

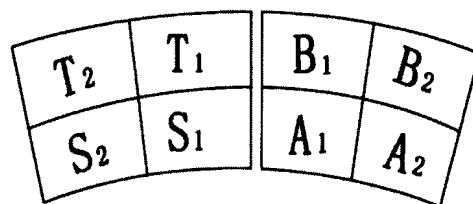
2、混声合唱

a、

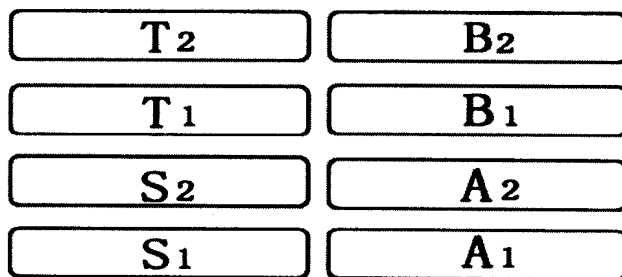
指挥

b、

指挥

c、

指挥

以上是最基本、最常见的队形排列法。除此之外还可根据不同形式、不同场所、不同内容、不同风格演化出丰富多彩的合唱队形，只要有利于表现作品的思想感情和艺术形象，任何一种队形都是合理的。

四、混声合唱的人数比

混声四部合唱各声部的人数比，大致和交响乐团的弦乐声部的比例相同。女高音声部常担任旋律部分，在人数的安排上要多于女低音声部；男高音声部也是同样的原因要多于男低音声部；又因为女声的音量小于男声的音量，因此，女生要多于男生。这样可以保持声部的平衡，但具体调整时，要视合唱队的实际水平来定人数比。

声 部	人 数 比 例			
S	10	13	18	24
A	8	11	15	20
T	7	9	14	20
B	5	7	13	16
总 计	30	40	60	80