

中国文艺家研究丛书 II

合唱艺术论

HE CHANG YI SHU LUN

祝仰东 著

大众文艺出版社

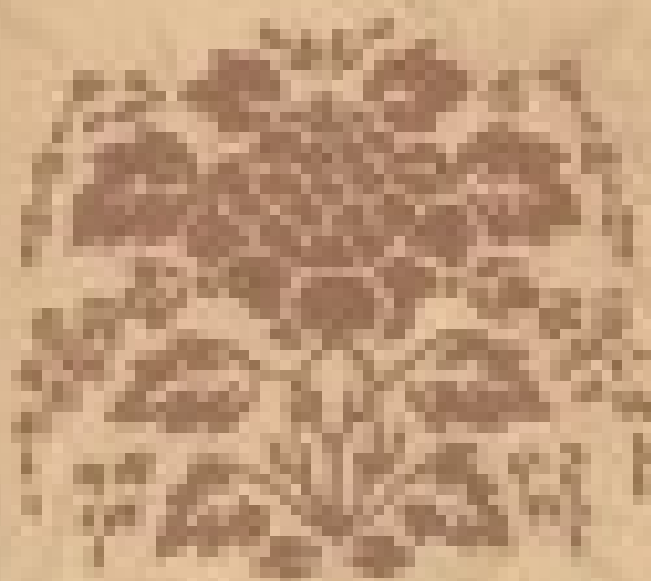
中国音乐理论丛书

合唱艺术论

HE CHANG YI SHU LUN

田汉 著

世界音乐出版社

中国文艺家研究丛书Ⅱ

合唱艺术论

HE CHANG YI SHU LUN

祝仰东 著

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱艺术论/祝仰东著. —北京: 大众文艺出版社,
2005.7

(中国文艺家研究丛书. 第2辑/冯光钰主编)

ISBN 7-80171-722-8

I. 合… II. 祝… III. 合唱—歌唱法—研究
IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 074826 号

中国文艺家研究丛书 II (1-10)

大众文艺出版社出版发行

(北京市东城区府学胡同甲1号 邮编: 100007)

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 110 字数 2530 千字

2005 年 7 月北京第 1 版 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-80171-722-8/J·22

定价: 188 元

版权所有 翻印必究。

大众文艺出版社发行部 电话: 84040746

序

冯光钰

祝仰东撰著的《合唱艺术论》，是一本既有理论探讨，又有实践体会的合唱音乐著作，具有一定的学术深度和广度。不仅使人们从中了解到中外合唱艺术的发展轨迹和全景图画，而且作者以多元文化视野论述合唱艺术，对学习合唱艺术的指挥者开阔艺术眼界、掌握指挥技艺不无参考价值。我感到，此书将对合唱的论述、合唱曲目的分析和著者的人生感悟融为一体，颇有创新意识。同时，也引发了我对我国合唱艺术的一些思考。

合唱艺术作为中国音乐的一个有机组成部分，自古以来就有优良的传统。古代典籍对历史上众人和声而歌的情况早有所记载。如《尚书·舜典》有：“歌咏言，声依永。八音克谐，无相夺伦，神人以和”。^①《周礼·春官宗伯》有：“掌六律、六同，以和阴阳之声。阳声：黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声：大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹中”。^②《史记·乐书》有：“使僮男僮女七十人俱歌。春歌《青阳》，夏歌《朱明》，秋歌《西暉》，冬歌《玄冥》”。^③《史记·高祖本纪》有：“发沛中儿得百二十人，教之歌。酒酣，高祖击筑，自为

2 合唱艺术论

歌诗曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方’,令儿皆习之”。《旧唐书·音乐二》有:“五师子各立其方色,百四十歌《太平乐》”^④……由此可以看出,无论是宫廷歌唱表演,还是民间合唱,都有多种多样的成人或童声合唱形式。还有许多未载入史籍的各民族的无伴奏合唱亦流传久远。壮族的多声部合唱、侗族大歌、苗族飞歌、布依族的大歌和小歌、蒙古族的潮尔音道等民间合唱,能发展到今天的艺术水平,必定已有着相当长的历史。这些汉族和少数民族的传统合唱形式,可能有的是单旋律的齐唱,而多数则是集体演唱多声部音乐的同声或混声形式。但由于我国音乐史上缺乏曲谱记载,难以看到古代“八音克谐”、“合阴阳之声”、“僮男僮女俱歌”、“百二十人”齐声合唱《大风歌》的情景。不过,从现在收集记录的各民族民间合唱曲目来看,许多作品都有着相对稳定的多声部形态,由此可见我国传统合唱之一斑。

我国近现代合唱艺术的发展,与20世纪以来中西音乐的交融结合是分不开的。就中华本土音乐而言,在上个世纪经历了几次西方外来音乐的交流和碰撞,在合唱音乐领域的各个时期,都广泛地吸取世界各国合唱艺术的经验。20世纪之初的学堂乐歌,开中西音乐交融之先河,标志着中国新式歌曲的诞生,也促使现代合唱曲的出现。《春夜》、《春游》、《春郊》、《秋声》等二部合唱、三部合唱在当时的中小学堂广为传唱,不仅丰富了青少年的校园音乐活动,而且对当时处于封闭状况的中国音乐,也起着冲击作用,引向了新的发展阶段。

伟大的抗日战争,表现了宁死不屈的中国人民的坚强意

①②③④ 引自《中国古代音乐史料集》(修海林编著)4、21、170、173页/世界图书出版公司2000年9月第1版。

志，也培育了一个时代的音乐文化，这就是独树一帜的抗日救亡音乐。而各地大量歌咏团体的建立，合唱活动的蓬勃开展，直接推动了抗日救亡运动。在这场群众性的革命运动中，一些进步音乐家创作了许多富于时代性和民族性的合唱曲目。《黄河大合唱》、《生产大合唱》、《抗敌歌》、《到敌人后方去》、《大刀进行曲》、《抗日军大校歌》、《军民大生产》等，唱出了时代的最强音，在广大群众中有很大影响，其作用是不可低估的。

新中国成立后的各个时期，合唱曲与群众歌曲、抒情歌曲、艺术歌曲、影视歌曲、少儿歌曲的创作一样，也获得了全面的发展。工厂、农村、学校、部队、机关都组织了许多合唱团（队）。为了培养合唱指挥人才，有的音乐院校开设了指挥专业课程。一些群众艺术馆，青少年宫、工人文化宫则经常开办合唱指挥训练班，培训业余合唱指挥。改革开放以来，随着社会生活的巨大变化和群众文化生活的丰富多彩，各地区、各民族、各行各业还经常举行儿童合唱、青年合唱、老年合唱等多种多样的比赛活动。这不仅使合唱的覆盖面越来越广，到处都充满了合唱歌声，也使合唱艺术水平也不断得到提高。

如此事例，不胜枚举，难以尽数。

为了适应我国合唱艺术的蓬勃发展和合唱音乐爱好者不断提高的需求，《合唱艺术论》应运而生，令人高兴。在理论篇中，作者从合唱的起源，合唱音乐发展的审美特征、合唱艺术发展与文化、合唱作品创作的审美功能等方面，给我们显示了一种中西互补又材料充实，提纲挈领并要言不烦的论述，虽然篇幅不大却具有一定的分量。在实践篇里，作者对合唱训练基本知识的介绍，充分突出一个“用”字，做到了合唱实践与理论讲解的统一，指挥特征与作品分析的统一。

此外，作者在“中外合唱谱例”中，分为“群众合唱歌

4 合唱艺术论

曲”、“艺术合唱歌曲”、“无伴奏合唱歌曲”、“民歌改编合唱歌曲”、“少儿合唱歌曲”五部分，列举了 35 首合唱曲精品之作，对学习合唱指挥者可以起到引导的作用，也为合唱团体提供了排练演唱的曲目。《合唱艺术论》不仅有“论”，而且重“证”，在理论与实践的互动中，提升合唱艺术的水平。这是本书的一大特色，值得赞扬。

2005 年 5 月 7

目 录

序	冯光钰 (1)
---------	-----------

理论篇

概述	(3)
一、从历史发展的角度审视合唱艺术发展	(3)
二、从合唱教育的角度审视人文精神培育	(3)
第一章 合唱的起源	(5)
第一节 西方合唱的起源	(6)
第二节 中国合唱的起源	(9)
第二章 合唱音乐发展的审美特征	(11)
第一节 西方合唱音乐的发展	(11)
第二节 中国合唱音乐的发展	(13)
第三章 合唱艺术发展与文化	(15)
第一节 合唱音乐与文化的影响	(15)
第二节 合唱音乐的审美教育特征	(16)
第四章 合唱作品创作的审美功能	(19)
第一节 西方合唱作品中的人文精神	(19)
第二节 中国合唱作品中的人文精神	(24)

实践篇

第一章 合唱理论的基本知识	(47)
第一节 什么是合唱.....	(47)
第二节 合唱队员的演唱特点.....	(47)
第三节 合唱形式分类及合唱声部的划分.....	(48)
第四节 合唱中各声部的表现特性.....	(49)
第五节 合唱的队形.....	(49)
第二章 合唱课堂教学的特点与训练	(52)
第一节 合唱课堂教学的特点.....	(52)
第二节 合唱课堂教学的声部排列.....	(52)
第三节 合唱课堂教学的训练.....	(52)
第四节 合唱课堂教学的人文精神培育.....	(53)
第三章 合唱实践活动的组织与训练	(55)
第一节 合唱实践活动的特点.....	(55)
第二节 合唱实践活动的组织.....	(55)
第三节 合唱团的人员比例.....	(55)
第四节 合唱实践活动的训练.....	(56)
第五节 合唱实践活动的人文思想渗透.....	(57)
第四章 中外合唱谱例	(59)
第一部分 群众合唱歌曲.....	(59)
1 中华人民共和国国歌 (齐唱)	(59)
2 歌唱祖国 (齐唱、二部合唱)	(61)
3 同一首歌 (混声四部合唱)	(64)
4 爱我中华 (合唱)	(68)
5 夕阳红 (男声领唱、混声四部合唱)	(73)

6 飞翔吧, 和平鸽 (混声四部合唱)	(78)
7 雪绒花 (四部合唱)	(84)
第二部分 艺术合唱歌曲	(90)
1 春游 (童声三部合唱)	(90)
2 在太行山上 (二部合唱)	(93)
3 黄水谣 (同声、混声四部合唱)	(97)
4 保卫黄河 (齐唱、轮唱、混声四部合唱)	(103)
5 祖国颂 (领唱、混声四部合唱)	(109)
6 大海啊, 故乡 (三部、四部合唱)	(126)
7 我和我的祖国 (混声四部合唱)	(132)
8 飞来的花瓣 (女领唱与混声四部合唱)	(137)
9 猎人合唱 (男声二部合唱)	(141)
10 茨岗 (混声四部合唱)	(144)
第三部分 无伴奏合唱歌曲	(158)
1 半个月亮爬上来 (无伴奏混声四部合唱)	(158)
2 摇篮曲 (无伴奏混声四部合唱)	(162)
3 牧歌 (无伴奏混声四部合唱)	(164)
4 美丽的草原我的家 (无伴奏混声四部合唱) ...	(169)
5 回声 (无伴奏双四部合唱)	(179)
6 牧羊少女 (无伴奏混声四部合唱)	(191)
第四部分 民歌改编合唱歌曲	(199)
1 茉莉花 (女声领唱、三部合唱)	(199)
2 阿拉木汗 (混声四部合唱)	(203)
3 赶圩归来阿哩哩 (混声四部合唱)	(206)
4 青春舞曲 (混声四部合唱)	(216)
5 嘎哦丽泰 (混声四部合唱)	(223)
6 掀起你的盖头来 (混声四部合唱)	(232)

4 合唱艺术论

第五部分 少儿合唱歌曲.....	(246)
1 每当我走过老师窗前 (二部合唱)	(246)
2 七色光之歌 (齐唱、二部合唱)	(250)
3 铃儿响叮当 (二部合唱)	(252)
4 乘着歌声的翅膀 (女声二部合唱)	(254)
5 美丽的梦神 (混声合唱)	(257)
6 猜调 (童声合唱)	(260)
本书主要参考书目.....	(266)
后记.....	(267)

理 论 篇

概 述

合唱作为人类音乐审美实践活动的艺术，作为一门研究合唱艺术审美规律和审美教育的学科，越来越显示出它的重要性。系统地研究、分析和认识合唱艺术发展中的人文思想教育，既是 21 世纪合唱艺术审美教育研究的需要，也是在今后的合唱教学中、合唱艺术实践活动中，培养和提高人们合唱艺术审美能力的需要。

一、从历史发展的角度审视合唱艺术发展

合唱发展到一定的审美艺术，需要历经萌芽期的人文思想培育、发展期的人文教育传播和成型期的审美研究等长时期的历史过程。合唱艺术在风格（类型）上，大致可以分为宗教合唱、群众合唱、艺术合唱、少儿合唱、通俗合唱等。中西方国家的合唱音乐都是从各自单声部齐唱开始创作，发展到多声部的合唱作品。只是合唱艺术在文化知识传播过程中，西方是以宗教合唱音乐发展到艺术合唱的，中国是以非宗教性的传统音乐发展到合唱艺术的。

二、从合唱教育的角度审视人文精神培育

中国合唱艺术与西方合唱艺术都是从单旋律的民间乐舞发展到多声部合唱音乐的。在发展过程中，西方合唱是以宗教音乐为主线发展起来的，而中国文化是非宗教性的，是以“人”

4 合唱艺术论

作为中心的合唱艺术。^① 中国古代音乐美学思想的主流是礼乐思想，追求“天人合一”的美学思想。西汉前期，公元前 2 世纪，自成体系的专著《乐论》，把我国音乐美学思想推向了高峰。^②

合唱教育分为学校合唱教学、合唱实践活动。学校合唱教学主要体现在课堂教学上，是面向全体学生进行的合唱审美教育；合唱实践活动，主要是指合唱课堂以外的合唱实践活动和合唱团的开展，合唱团又分为专业的和业余的合唱团。在开展合唱实践活动时，进行人文思想的传播，使全体学生或合唱队员都受到良好的人文精神培育。

① 王次炤：《音乐美学新论》，中央音乐学院出版社 2003 年版，第 236 页。

② 蔡仲德：《中国音乐美学史》，人民音乐出版社 2003 年版，第 19 页。

第一章 合唱的起源

人猿相揖别后古代世界最早的文明出现在东方，它所放射出的光辉闪耀了 2000 年至 3000 年之久。

世界最早出现的四大古代文明深受地理环境的影响，不仅同属于古代东方的地理范围，而且都源于大河流域：苏美尔人首先在底格里斯河、幼发拉底河流域创建了第一个文明，其次古埃及人在尼罗河流域创建了古代埃及文明，古代南亚次大陆的居民在印度河、恒河流域建立了古代印度文明，古代中国人则在黄河流域创建了古代中国文明。

公元前 2000 年以后，由于游牧民族的入侵和铁器的出现，有些古代文明逐渐衰微，代之而起的则是欧亚大陆的三大古典文明，公元前 8 世纪至公元前 3 世纪时，中国、印度和希腊成了世界三个古典文明的中心。在这时期，涌现出众多的先哲（孔子、老子、墨子、庄子、荀子、荷马、赫拉克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、阿基米德等），创造了至今仍存在的三大宗教（佛教、基督教、伊斯兰教）。从此，人类以自己的内在的精神力量来抗拒整个外在世界，并借此可以超越自身而居于世界之上，人类的精神第一次真正地觉醒了。但与过去比较，文明通道从大河流域向海岸线的转移，出现了一种新的文明类型——希腊人崇尚理性的精神和自由的思想的海洋的文明。随后，亚力山大帝国和罗马帝国的崛起，更使西方的古