

全国高等院校
教师教育专业音乐教材

合唱与指挥

中国教育学会
音乐教育专业委员会
合唱指挥学术委员会组编
分册主编 阎宝林

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

上海音乐出版社
全国高等院校教师教育专业音乐教材

音乐 (全一册)

声乐

合唱与指挥

钢琴与伴奏 (第一册)

钢琴与伴奏 (第二册)

乐理与视唱

中外音乐简史与名作赏析

“全国高等院校教师教育专业音乐教材”是由上海音乐出版社、中国教育学会音乐教育专业委员会专业学术委员会根据国家教育部“关于加强专科以上学历小学教师培养工作的若干意见”文件(教师[2002]4号)的精神,组织全国部分专家、教授和长期在音乐教育第一线教学的教师精心编写的新世纪高等音乐教育系列教材。

本套教材根据全国各地高等院校教师教育专业的音乐教学实际,以新的教学理念、新的教学内容和新的教材结构编写而成,在注重教材基础性和实践性的同时体现时代性和综合性,以满足高等院校各种不同层次的教学需求。

本套教材适合全国普通高等院校(包括高职高专等)的教师教育专业、音乐教育专业、音乐表演专业的教学,也可用于艺术专业的教学。本套教材中的《音乐》(全一册)和《中外音乐简史及名作赏析》已被教育部高等教育司列为“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”。

ISBN 7-80667-911-1

9 787806 679111 >

定价: 38.00 元

全国高等院校
教师教育专业音乐教材

合唱与指挥

中国教育学会
音乐教育专业委员会
合唱指挥学术委员会组编
分册主编 阎宝林

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

合唱与指挥/阎宝林主编. —上海: 上海音乐出版社, 2006. 8

全国高等院校教师教育专业音乐教材
ISBN 7-80667-911-1

I. 合... II. 阎... III. 合唱—指挥法—师范大学—教材 IV. J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 082152 号

书 名: 合唱与指挥
分册主编: 阎宝林

项目负责: 范慧英
责任编辑: 范慧英
封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
印刷: 上海书刊印刷有限公司
开本: 890 × 1240 1/16 印张: 14.25 谱、文 223 面
2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
印数: 1—5,000 册
ISBN 7-80667-911-1/G·033
定价: 28.00 元

告读者, 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-36162648 021-36162651

全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会名单

主 任：杨瑞敏

副主任：（按姓氏笔画排序）

王家祥	李未明	杜晓十	肖黎声
陈家海	费维耀	唐重庆	谢嘉幸

编 委：（按姓氏笔画排序）

王亚平	方立平	田明俊	朱平生
朱艳林	李卫国	张荣仁	张燕燕
陈 方	陈 辉	杨海虹	肖 珣
罗永良	郑颜文	范慧英	周 洲
郝云霞	夏宗贵	黄 莹	黄瑀莹
阎宝林	舒 京	韩天寿	颜宗德

编写说明

为了贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的精神，大力提高小学教师整体素质，加强专科以上学历小学教师培养工作，以适应基础教育改革与发展的需要，“全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会”根据专科以上学历小学教师的培养目标、课程体系、教学内容，针对教师专业化的国际趋向，以及全国各地高等院校小学教育专业、学前教育专业和高职、高专音乐专业的音乐教学实际，在充分调查、讨论与研究的基础上，确定了本套教材的编写原则及编写方案。

本套教材包括高等院校公共必修课教材《音乐》（全一册）、专业必修课教材《声乐》、《合唱与指挥》、《钢琴与伴奏》（一、二册）、《乐理与视唱》、《中外音乐简史及名作赏析》共七册。

一、编写原则

本套教材依据国家教育部2003年颁发的《三年制小学教育专业课程方案》（试行）所规定的培养目标、培养规格、课程方案与教学实际确定编写原则，力求体现以下三个方面的特色：

（一）科学性与综合性

注重知识的科学性、系统性，加强学科之间的相互渗透与融合。一方面强调学科之间的整合与联系，如将乐理与视唱、合唱与指挥、音乐史与中外名作欣赏、钢琴与伴奏等内容科学整合，汇编成册；另一方面强调学科之间的横向联系与相互渗透，如公共必修课《音乐》与专业必修课《乐理与视唱》、《中外音乐简史及名作赏析》等教材既独立成册，又互相联系，形成相对完整的高等院校音乐教材体系。

（二）时代性与前瞻性

体现教育面向现代化、面向世界、面向未来的原则，反映当代教育、文化艺术的发展趋势。注重音乐学科的知识更新和内容更新，突出教材的人文内涵与时代特色，在选编古今中外经典作品的同时，还收入了具有鲜明时代特点的优秀作品（包括通俗音乐）。

（三）基础性与实践性

根据基础教育的实际需要与各地音乐教育发展不平衡的实际情况，教材内容在突出基础性、实用性和灵活性的基础上，提供可供选择、延伸和发展的空间，注重教师职业技能训练和职业能力的培养，加强知识与技能的有机结合，加强实践性，使学生通过有效的音乐实践发展其创造力。

二、《合唱与指挥》分册编写说明

（一）教材使用对象

高等院校小学教育专业、学前教育专业选修音乐方向的学生、参加职后继续教育（音乐方向）的小学教育、学前教育工作者，以及高职高专音乐专业的学生。

（二）编写指导思想

《合唱与指挥》是小学教育专业（音乐方向）的一门专业必修课，也是各类高职、高专音乐教育

专业的一门课程。根据小学教师教育的培养规格所提出的“学生在全面掌握小学教师基本职业技能的基础上学有所长”的要求。旨在通过教学与实践,使学生掌握合唱的基础知识,具有良好的演唱多声部合唱曲的能力。掌握合唱指挥的基本技能,能运用合唱指挥的基础知识与基本技能进行排练与演出,能组织与指导童声合唱实践活动。并在合唱与指挥的艺术实践中获得丰富的审美体验,使音乐表现力与创造力得到发展。

教材的编写紧密结合基础教育实际,力求体现基础性和实践性,注重理论知识的准确与系统,强调基本训练与合唱指挥实践活动的有机结合,力求体现教材的人文性和创造性,使学生获得可持续发展。

(三) 教材内容与编写特点

本册教材内容包括:合唱与指挥的基础知识及基本技能训练、合唱曲选两大部分。

合唱与指挥的基础知识及基本技能训练部分按单元编写,单元中各课的知识点、技能训练和排练提示相互联系,不仅体现了知识的科学性与系统性,同时突出了技能训练的可操作性、突出了内容的人文因素,使合唱与指挥融合成一个有机的整体。

(四) 教材使用说明

合唱与指挥教学课时数为54课时。本册教材合唱与指挥的基础知识及基本技能训练部分分为六个单元,共十七课。每课可安排2至3课时。教学中应注重理论学习与技能训练有机结合。合唱曲集分为五线谱与简谱两个部分,教学时应根据教学实际合理地穿插在实践活动之中。本册教材容量比较充裕,教学时应注重与课外艺术实践活动紧密联系,让学生在拓展与延伸中进一步发展创新精神和创造能力。

(五) 教材编写人员与分工

本册教材编写组成员有:阎宝林、陈志虹、王家祥、韩天寿。主编:阎宝林。具体编写分工如下:

阎宝林:全书主体部分执笔。

陈志虹:第三单元、第四单元。

王家祥:参与全书的校订。

韩天寿:第四单元。

全书由阎宝林统稿。

全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会

2006年7月

目 录

编写说明

第一单元 要求与条件

单元综述

第一课 学习合唱指挥的要求.....3

一、整体要求.....3

二、部位要求.....3

三、素质要求.....4

思考与练习

第二课 学习合唱指挥的条件.....5

一、指挥技法与读谱能力.....5

二、音乐记忆与听辨能力.....5

三、总谱缩编与范唱能力.....5

四、理论知识与审美能力.....5

五、动作协调与表述能力.....6

思考与练习

单元小结

第二单元 拍线与拍点

单元综述

第一课 拍线.....9

一、拍线及拍线的分类.....9

二、拍线的作用.....10

三、拍线练习的基本要求.....10

思考与练习

第二课 拍点.....12

一、拍点的认识.....12

二、拍点的分类.....12

三、拍点的作用.....13

四、拍点的要求.....13

思考与练习

单元小结

第三单元 起拍与收拍

单元综述

第一课 起拍.....17

一、起拍的三要素·····	17
二、起拍的三过程·····	17
三、起拍的分类·····	18
思考与练习	
第二课 收拍 ·····	21
一、收拍的三要素·····	21
二、收拍的三过程·····	21
三、收拍的分类·····	22
思考与练习	
单元小结	

第四单元 图式与手势

单元综述

第一课 二拍图式 ·····	27
一、基本图式·····	27
二、变化图式·····	27
三、作品实例:《中华人民共和国国歌》·····	28

思考与练习

第二课 三拍图式 ·····	32
一、基本图式·····	32
二、变化图式·····	32
三、作品实例:《小步舞曲》·····	32

思考与练习

第三课 四拍图式 ·····	37
一、基本图式·····	37
二、变化图式·····	37
三、作品实例:《黄昏之歌》·····	37

思考与练习

第四课 合拍 ·····	42
一、合拍·····	42
二、合拍类型·····	43
三、作品实例:《回忆》——选自音乐剧《猫》·····	44

思考与练习

第五课 分拍 ·····	52
一、分拍·····	52
二、分拍类型·····	52

思考与练习

单元小结

第五单元 节奏与组合

单元综述

第一课 不同节奏型的指挥手势·····57

一、休止符·····57

二、延长音·····59

三、附点节奏·····59

四、切分节奏·····60

五、变化拍·····61

思考与练习

第二课 不同节奏的组合练习·····63

一、双手同一节奏的组合练习·····63

二、双手分工节奏的组合练习·····64

思考与练习

单元小结

第六单元 综合实践

单元综述

第一课 音准训练·····71

一、影响音准的十大因素·····71

二、音阶训练·····71

三、音程训练·····73

四、作品实例《献上纯洁的玫瑰花》——选自歌剧《费加罗的婚礼》·····74

五、和弦训练·····77

思考与练习

第二课 节奏训练·····79

一、相同节奏的训练·····79

二、二声部的不同节奏配合训练·····80

三、三声部与四声部的不同节奏配合训练·····81

四、多声部的节奏对位训练·····83

思考与练习

第三课 类别与队形·····85

一、类别·····85

二、队形·····86

思考与练习

第四课 排练与演出·····89

一、选材·····89

二、案头·····89

三、排练·····91

四、演出·····92

思考与练习

单元小结

合唱作品集一（五线谱）

- 一、飞来的花瓣·····望 安词 瞿希贤曲 97
- 二、唱脸谱·····阎 肃词 姚 明曲 何少英伴奏 101
- 三、香格里拉（混声合唱）·····黄志龙词 边 洛曲 田 地编合唱伴奏 106
- 四、别把老师惊醒·····陈永勤词 阎宝林曲 117
- 五、金色的新疆（混声合唱）·····任红举词 朱南溪曲 122
- 六、采莲谣（童声或女声合唱）·····书瀚章词 黄 自曲 130
- 七、看秧歌（女声合唱）·····祁太秧歌 芝达林编曲 132
- 八、大地，你好！（混声无伴奏合唱）·····林 蔚词 祖 荣曲 140
- 九、让和平降临大地·····[美]杰克逊·密勒词曲 盛 茵译配 147
- 十、好月亮，你走得这样静悄悄·····奥地利民歌 吴国钧填词 宋 佳伴奏 151
- 十一、彩虹（童声或女声合唱）·····W.梅里词 [英]B.布里顿曲 吉 儒译配 153
- 十二、库斯克邮车（童声三部合唱）·····卡尔奈克曲 《音乐教育》月刊译词 157
- 十三、走进天堂·····[德]门德尔松曲 163
- 十四、来自北国·····[日]佐田雅志曲 松下耕编曲 173
- 十五、青苹果·····委内瑞拉民歌 180
- 十六、茨冈姑娘的合唱——选自歌剧《茶花女》（女声合唱）
·····F.皮雅维词 [意]G.威尔第曲 苗 林、刘诗嵘译配 184

合唱作品集二（简谱）

- 一、彩色的中国·····朱胜民词 冯 奇 钟维国曲 钟维国编合唱 191
- 二、村居·····[清]高 鼎诗 何国强曲 192
- 三、小竹桥·····李光迪词 石 刚、罗 浩、索 夫曲 钟维国编合唱 194
- 四、龙井茶，虎跑水（女声合唱）·····周祥钧词 曹 星、徐星平曲 阎宝林配合唱 196
- 五、妈妈格桑拉·····张东辉词 敖昌群曲 198
- 六、迎着太阳唱太阳（童声领唱、合唱）·····贵州苗族民歌 肖树文词 韩贵森编曲 199
- 七、情深谊长（女声合唱）·····王印泉词 臧东升曲 阎宝林编合唱 202
- 八、最美丽·····龙燕铭词 刘致民曲 205
- 九、吹草哨儿·····金 旭词 朴相俊曲 紫 荆译词 207
- 十、越来越好·····车 行词 李 昕曲 阎宝林编合唱 208
- 十一、开心的感觉真好（小组唱）·····张 振词 周 文曲 管更新编合唱 212
- 十二、海鸥·····缅甸民歌 许清章译配 阎 肃配歌 213
- 十三、小蜗牛（无伴奏合唱）·····吴晓英、朱良镇词 朱良镇曲 215
- 十四、我们在春风里奔跑·····任志萍词 乐 华、裕 康曲 217
- 十五、送别（同声合唱）·····[美]奥德威曲 李叔同填词 218
- 十六、送别（混声合唱）·····[美]奥德威曲 李叔同填词 219

第一单元

要求与条件

单元综述：

学习合唱指挥的要求分为整体、部位和素质三方面。学好合唱指挥应具备的专业条件主要包括：1.指挥技法与读谱能力，2.音乐记忆与听辨能力，3.总谱缩弹与范唱能力，4.理论知识与审美能力，5.动作协调与表述能力五个方面。

第一课 学习合唱指挥的要求

一、整体要求

指挥应具备良好的节奏感和敏锐的听辨力。在排演中准确把握多声部、多层次的音准、节奏、力度、速度以及作品的乐句、乐段、旋律的相互关系,对于音乐的发展变化、曲式构架、调性布局、音响层次、时代风格、演唱演奏的合作等方面的问题,都要善于发现并加以解决。对于学习合唱指挥的整体要求可用“准”、“简”、“美”三个字概括。

(一)“准”:要求指挥的预示动作以及各种起拍、收拍的指挥手法准确到位。

(二)“简”:指挥根据作品内容的需要,设计指挥动作时要主次分明、简洁明了。既不能过分夸张,也不能无表现力,不仅要注意速度、力度的对比,更不能忽视作品句法的语气,动作要干净且适度。

(三)“美”:指挥在表现作品内容的表演能力上要美观大方。这种美不仅仅是指服饰与歌声的协调,气度、内在之美更为重要。因为指挥作为表演艺术不同于导演,指挥既承担导演的任务,又扮演演员的角色,所以他的一切形体与指挥动作都要注意协调美观。

指挥者应明确姿势美观与否关键在于内在与外在的统一,一切从音乐所要表达的内在感情出发,掌握好准确的指挥图式,将动作变为下意识的用心投入,加强作品的感染力,而仅用外在的手法去指挥,必然会产生许多弊病,难以达到良好的效果。

二、部位要求

(一) 腿脚

腿脚站势一般分为:

1. 分腿站势:双脚在与肩平行的直线上分开站立,距离不宜超过肩宽。此站势稳健,多适用于强力度的音乐部分。

2. 前后站势:一般左脚稍前,右脚稍后,身体的重心可根据需要分别落在左右脚上或两者之间。此站势活动范围大,适用于复调或相对力度变化大、声部交错多的音乐部分。

3. 并腿站势:腿脚并拢站立。此站势庄重,多适用于仪式性音乐部分。

在排练演出过程中,指挥者的腿脚当然不是一成不变的。随着演唱情绪的变化,腿脚可作适当的变化调整,但不宜过频。无论哪只脚在前或在后,都要有个重心,支持全身的稳定。当身体向左摆动时,重心落在左脚,向右摆动时,落在右脚,正直站立时,身体的重心则落在两脚的中间。一般情况下应尽量避免躬腿或随节拍上下、左右摆动腿脚等问题。

(二) 双手

指挥的双手是指挥艺术的核心,一首作品的解释全靠手上的语言去表达,因此手的动作极为重要。常规情况下双手的姿势似握球状物体,呈弧形(参考图例2-2-1),双手随手臂自然放置于歌唱时的气息位置。一般右手为主,左手为副;右手稍前,左手稍后;右手稍上,左手稍下。双手的基本分工大致是右手掌握节拍,左手提示各种表情,既有分工又有密切合作,左右手才能完整地指挥好一部作品。

（三）面部

1. 眼：具有提示声部，肯定或抑制队员等作用。
2. 眉：具有提示发声位置等作用。
3. 嘴：具有控制力度，提醒歌词等作用。

指挥应用富有表现力的面部表情，统一队员的感情并通过队员把良好的情绪状态传递给观众，运用面部器官指挥启发队员是不容忽视的重要方法之一。

（四）手臂

手臂分为：

1. 大臂：指肩关节到肘关节的部分。
2. 小臂：指肘关节到腕关节的部分。

大臂主要用在速度慢、力度大的辉煌和气势浩大的部分；而小臂则经常采取恰当、准确的动作表现作品的强、弱、快、慢等变化。摆手位时注意肩、肘、腕的协调，手臂呈自然弯曲状。

（五）身体

要求站立挺拔，气沉丹田，轻松、自然、美观、大方。

三、素质要求

指挥者应具备良好的领导素质和组织能力，指挥者不等于必须是领导者；但他必须有责任、懂心理、有见解、知创造，任何陶醉于个人权威中的指挥对于合唱艺术的二度创作没有丝毫的益处。所以威慑力、感召力和亲和力以及严谨度、幽默感等也是指挥者应具备的综合素质。

思考与练习

一、思考题

- （一）说说“准”、“简”、“美”在指挥艺术中的意义。
- （二）对指挥实践活动中忽视“准”、“简”、“美”这一原则的指挥现象进行分析，讨论。

二、练习题

- （一）按照五个指挥部位的要求，以不同的速度摆出各种准备状态的指挥手势。

第二课 学习合唱指挥的条件

一、指挥技法与读谱能力

指挥技巧、技法的熟练程度往往表现在对各类拍子的娴熟掌握,预示拍的准确和起拍、起拍的自如以及拍点、拍线的分明等方面。

读谱的能力与谱面的分析直接反映指挥者在作品积累方面的广度与深度。多声部织体结构的合唱总谱,其读谱的内容当然体现横向的旋律、节奏与纵向的对位、和声以及伴奏在内的多方位认知上,迅速准确的读谱是建立内心听觉的首要条件。

二、音乐记忆与听辨能力

较强的音乐记忆能力是每一位合唱指挥应具备的重要条件。

音乐的记忆能力也直接反映在听辨的敏锐上,这种辨析能力不仅仅是对某一变化音、某一和弦或某一节奏型的判断,重要的是还包括速度、力度的准确判断与把握,各类音色、各个声部的平衡,不同节奏的复合以及纵向的和声结构与节奏的判断能力等方面。因此任何音乐记忆能力弱的指挥是难以与歌队达成默契的。

三、总谱缩弹与范唱能力

钢琴的演奏能力直接影响总谱缩弹的效果。多声部缩弹可以帮助指挥者在排练时准确告知合唱队员声部间的对比、均衡、力度等具体要求,甚至可以直接为声部之间的艺术处理进行范奏。

声乐的范唱能力不仅仅是指指挥自身的声部演唱能力,还要求对其他各声部的各个声区、换声点、总音域等进一步深入了解。范唱是排练中既直接又形象的良好手法,有时甚至可达到立竿见影的极佳效果。所以,击拍者+训练者=指挥者,不会训练声音的合唱指挥不能算一个合格的指挥。

四、理论知识与审美能力

理论知识的扎实与全面,直接影响着指挥者对作品的理解程度和编创能力。作曲“四大件”课程的掌握对把握作品的层次、段落的对比、和声的布局、声部间的对位、各种音色的调配以及不同的和声体系和创作手法的深入了解息息相关。而中外音乐史学、音乐鉴赏学的掌握对不同历史时期、不同国度、不同民族、不同作曲家、不同派别风格的认知会起到全面而准确的积极作用。

挖掘任何一部作品的内涵、其美学价值的取向,取决于指挥审美能力的内存储备。其实每一部成功的作品本身不缺少美,欠缺的是指挥者的发现,而这种发现能力需要指挥者在实践学习中不断完善并提高自身的辨析和审美能力。

五、动作协调与表述能力

指挥是表演艺术，直接参与作品的演绎，因此形体动作的表现力与协调性直接影响着演绎的成败。当然，动作漂亮与否和作品表达的深刻程度并非成正比。只有在正确地塑造作曲家力图表现形象、意境和情绪的前提下，才能通过协调的动作使观众在听觉与视觉上达到共享的目的。

合唱艺术集文学、音乐于一体，所以对于指挥的文学修养以及语言表述能力都有一定的要求，咬字吐字的讲究直接影响着语言发音的纠错能力和表述的准确性。

需要说明的是，明确学习指挥的条件并非刻意强调条件的具备。目的在于为每位学习指挥者树立追求和努力的方向，在指挥实践中不断完善提高自我的能力。

思考与练习

一、思考题

- (一) 对照学习指挥的要求条件，分析自身的优势与薄弱点，说说自己的学习计划。
- (二) 为什么有些合唱队离不开指挥，而有些合唱队却反而因为指挥而导致演唱的混乱？
- (三) 对下列各种说法，你是怎样理解的：
 1. 心里有了音乐，手上就有表露。
 2. 指挥是用肢体语言表现音乐，还是用肢体语言去促进音乐的表现？
 3. 没有不好的合唱团，只有不好的指挥。
 4. 想抓观众玩帅，终究失去自我。
 5. 排练作品时既要轻松又要高效，表演作品时既要镇静又要充满激情。

二、练习题

从指挥者登上舞台面对观众的台步、行礼，到面向合唱团的手势准备，进行反复练习。

通过本单元的学习，明确学习指挥的要求和应具备的条件，有的放矢地进行指挥实践，避免只是为动作而动作地学习指挥。同时，要明确指挥的舞台形象与其台风有着直接的关系，而建立良好的台风则需要在学习指挥的开始阶段就通过严格、规范的训练逐步掌握。