

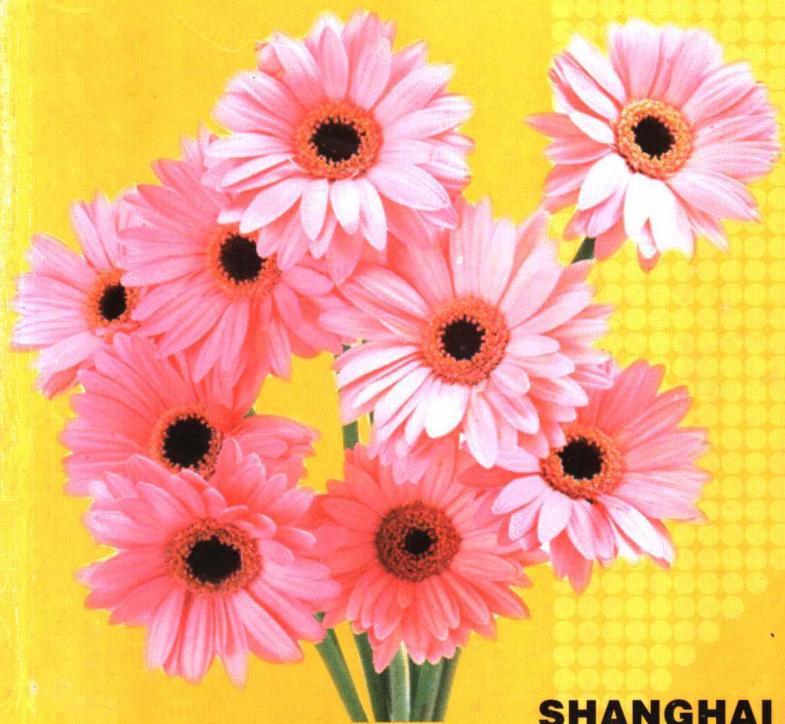

全国中等艺术师范、中师音乐班专业教材

合唱与指挥

HECHANG YU ZHIHUI

教育部体育卫生与艺术教育司组编

上海教育出版社

SHANGHAI EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

责任编辑 李玲玲
封面设计 陈芸

全国中等艺术师范、中师音乐班专业教材

- ★《乐理·视唱练耳》(一)(二)(三)
- ★《声乐》(一)(二)(三)
- ★《钢琴》(一)(二)(三)
- ★《合唱与指挥》
- ★《小学音乐教学法》
- ★《音乐欣赏》(上)(下)
- ★《儿童歌曲创作》
- ★《和声基础·简易伴奏》(上)(下)
- ★《舞蹈》(上)(下)

全国中等艺术师范、中师音乐班专业教材

合唱与指挥

教育部体育卫生与艺术教育司组编

上海世纪出版集团 出版
上海教育出版社

(上海永福路123号 邮政编码:200031)

上海新华书店发行 上海新华印刷有限公司印刷

开本 960×640 1/8 印张 28

1998年7月第1版 2003年9月第7次印刷

印数 55,451—58,450 本

ISBN 7-5320-5926-X/G·6081 定价:31.00元

ISBN 7-5320-5926-X

A standard barcode for the book's ISBN.

9 787532 059263 >

绪 言

中等艺术师范学校和中等师范学校的合唱与指挥课,要结合小学音乐教育工作的实际,为学生毕业后从事合唱教学打下扎实的基础。学生应具有较丰富的合唱实践感知,懂得童声合唱的基本教学规范,具备基本掌握童声合唱教学方法和相应的合唱歌曲挥拍指挥能力。

中等艺术师范学校和中等师范学校的合唱教学,需要突破通常的合唱教学模式,在集体练声、歌曲排练等常规教学的基础上,进一步引导学生认识和理解合唱训练的基本理论与基本教学规范,并采用多种方式、方法,指导学生参与具有教学实践性质的课堂教学活动。如:读谱、进行歌曲分析研讨、由学生主持声部排练、组织重唱小组演唱并进行交流评比等等。指挥教学则以提高学生的实际操作能力为重点,结合学生个性发展其指挥能力。合唱与指挥课还需要由课内向课外延伸,鼓励和组织学生参加校内外合唱团队的教学排练及演出实践,从而拓宽知识,有效地提高实际工作能力。

从一名学生成长为一名教师,从合唱台阶走到指挥台阶,这是一个系统的人才培育过程。合唱与指挥课的教学,离不开各学科专业、文化课程的支持。在合唱与指挥课中,学生应结合所学各科的知识和技能,努力提高自己合唱的教学与指挥能力。

本书合唱理论部分,重点突出童声合唱的教学内容。指挥部分,重点介绍常用的基本挥拍技法,目的是在一定的课时中,让学生能熟悉和掌握这些技法,并为今后进一步研修打下基础。合唱歌曲的选择原则是:(1)具有较为广泛的艺术涵盖面,(2)有适当的技术技巧难度,(3)可供学生在以后教学工作中选用。合唱歌曲的钢琴伴奏谱绝大部分均为原作,其中有几首,特请有经验的音乐专家编配,这是准确把握作品艺术风格与内涵所必需的。由女高音声部、女低音声部和男声声部组合的混声三部合唱歌曲,特别适宜于刚渡过变声期的青年学生演唱。这种形式的合唱歌曲,为世界许多国家音乐教材所采用,相信也能为我国音乐教育界广泛采用。

目 录

第一章 合唱的组织	1
第一节 合唱的类型	1
第二节 各类人声的基本特点	1
第三节 各种类型合唱的艺术特点	3
第四节 合唱的队形编排	3
第二章 合唱的训练	6
第一节 合唱的发声训练	6
第二节 合唱的协调	10
第三节 合唱的咬字吐字(汉语)	11
第四节 合唱歌曲的教学备课	12
第三章 童声合唱教学	13
第一节 少年儿童嗓音发展概况	13
第二节 声部分配	13
第三节 教学排练	14
第四章 学校合唱活动	15
第一节 学校合唱活动的特点	15
第二节 学校合唱活动的形式	15
第三节 学校合唱的排练队形	17
第五章 指挥姿势与击拍基本原理	19
第六章 各种拍子的击拍图式	21
第七章 指挥的基本技法	26
第一节 起拍的指挥法	26
第二节 长音和延长音的指挥法	26
第三节 收拍的指挥法	27
第四节 休止的指挥法	27
第五节 合拍与分拍的指挥法	28
第六节 快、慢、强、弱的指挥法	29
第八章 合唱歌曲的指挥	30
附录一	
合唱歌曲四十首	32
(一) 中国歌曲	
1. 送别	32
2. 回声歌	35
3. 采莲谣	37

4. 杨柳青	39
5. 洪湖水,浪打浪	43
6. 赶马调	48
7. 落水天	50
8. 中国少年先锋队队歌	52
9. 太阳——熟透的苹果	55
10. 深情的爱	59
11. 绿色的小风铃	63
12. 少年,少年,祖国的春天	67
13. 雷锋叔叔请听我回答	70
14. 渔歌子	75
15. 黄土地	81
16. 歌声与微笑	87
17. 朝霞	97
18. 我们和你们	104
19. 游击队歌	109
20. 黄水谣	113
21. 阳关曲	120
22. 远方的客人请你留下来	129
23. 飞来的花瓣	136
24. 让世界赞美你	139
(二) 外国歌曲	
25. 秋天	145
26. 音乐之声	147
27. 好月亮,你走得这样静悄悄	150
28. 花	152
29. 重归苏莲托	157
30. 街头少年合唱	160
31. 雪球花	165
32. 爱生活	170
33. 猎人合唱	175
34. 雪花	179
35. 快把马车赶上	190
36. 夏天的黄昏	199
37. 欢乐颂	200
38. 念故乡	202
39. 伏尔塔瓦河	208
40. 幻想在天空飞翔	211
附录二	
一、合唱歌曲演唱提示	215
二、有关合唱教学工作的建议	218
附录三	
参考书目	219

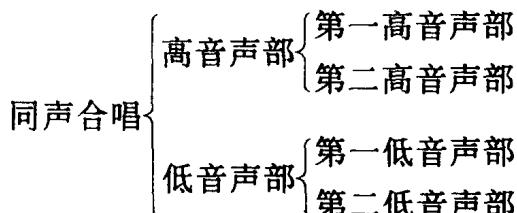
第一章 合唱的组织

第一节 合唱的类型

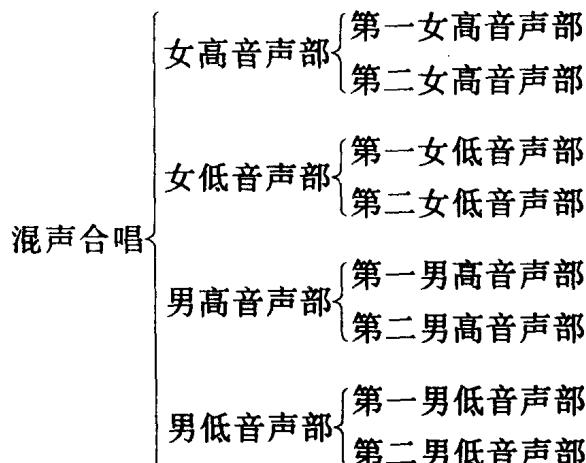
合唱是声乐演唱的形式之一,按人声类别可组成三种类型:童声合唱、女声合唱、男声合唱。由同类别人声组成的合唱统称为同声合唱。

由不同类别人声组成的合唱则称为混声合唱。类型有:童声加男声组成的混声合唱,女声加男声组成的混声合唱,童声加女声加男声组成的混声合唱。

各种类型的同声合唱,都有高音与低音两个基本声部。根据合唱的演唱需要,每个基本声部还可以分出两个或更多的分声部。

混声合唱的声部也可以细分为:

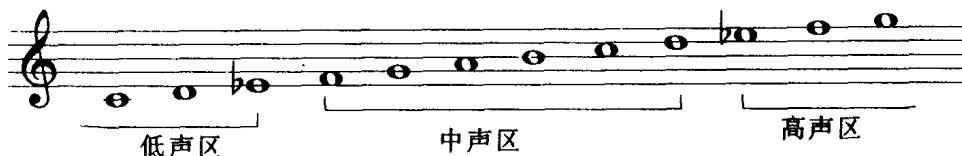
根据演唱作品中声部的数量,各种类型的合唱又有多种形态。如:童声二部合唱、童声三部合唱、女声三部合唱、男声四部合唱、混声二部合唱、混声四部合唱等等。

第二节 各类人声的基本特点

童声 指少年儿童变声前的嗓音。特点:声音明亮、纯净。男女少年儿童的歌唱音域和歌唱音色,是不以性别区分的。因此,从歌唱发声角度讲,童声合唱的各个声部,是可以由男孩女孩共同组成的。

童高音声部通常演唱主要旋律。音域为:

例 1

童低音声部通常演唱和声性曲调或辅助性曲调,有时也演唱主要旋律。音域为:

例 2

女声 指经过变声期的女性嗓音,特点:声音丰润、温和。由于青年女学生的歌唱音域基本与童声相同,并且音色更显饱满、亮丽,因此,许多童声合唱常有变声后的女学生参与。严格地讲这已经不是完全的童声合唱了。

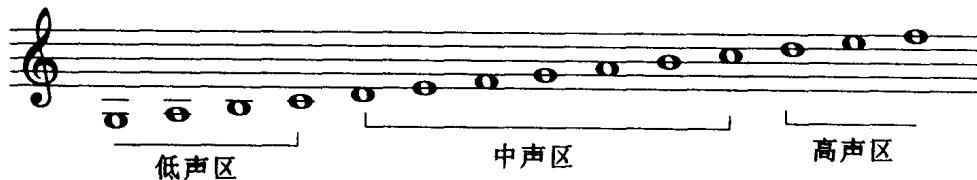
女高音声部通常演唱主要旋律,有时也演唱装饰性、补充性的曲调。音域为:

例 3

女低音声部常演唱和声性或辅助性曲调,较少担任主要旋律的演唱。音域为:

例 4

男声 指经过变声期的男性嗓音,特点:声音强健、刚毅。变声后男青年的嗓音,随着年龄的增长,还有一个发展、成熟的过程(女青年也如此)。成年男性的嗓音更显淳厚、结实。

男高音声部常担任和声性或辅助性曲调的演唱,当演唱主要旋律时,男高音声部坚实、爽朗的声音具有很强的表现力。合唱乐谱中男高音声部常使用高音谱表,实际演唱音高则为高音谱表所记的低八度。音域为:

例 5

男低音声部较少演唱主要旋律。由于声音具有厚实、稳重的特点,合唱中常用以担任和声结构的基础,或作为富于行进感的节奏动力。音域为:

例 6

第三节 各种类型合唱的艺术特点

童声合唱擅长表现纯真、欢快、活泼、奇幻的声乐形象。如童声合唱曲:《太阳——熟透的苹果》、《少年,少年,祖国的春天》、《秋天》、《街头少年合唱》等,给人以纯洁、清澈、天真、和谐的艺术美感。

女声合唱擅长表现优美、亲切、深情、柔顺的声乐形象。如女声合唱曲:《回声歌》、《洪湖水浪打浪》、《音乐之声》、《雪花》等,或欢乐或温馨,或哀愁或遐想,有浓郁的艺术渗透力。

男声合唱擅长表现高亢、雄健、浑厚、凝重的声乐形象。如男声合唱曲:《猎人合唱》、《码头工人》、清唱剧《长恨歌》中《渔阳鼙鼓动地来》、歌剧《浮士德》中《士兵合唱》等,或沉重或振奋,或粗犷或坚毅,给人富有阳刚之力的艺术美感。

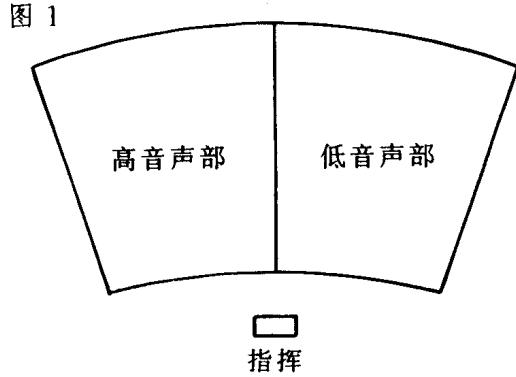
混声合唱具有音域宽广(可达三个八度以上)、音量充沛、音色丰富的特点,擅长表现宏伟、崇高的史诗场面,如《黄河大合唱》、《长征组歌》、贝多芬第九交响乐第四乐章《欢乐颂》、《安魂曲》等。还可以表现生动、简洁的情景画面,如《游击队歌》、《飞来的花瓣》、《夏天的黄昏》、《幻想在天空飞翔》等。

合唱的核心是“合”。在合唱训练及表演中,声部内的整齐,声部间的协调,歌唱进行中的相互烘托配合等因素,构成了合唱艺术区别于其他声乐艺术的重要特点。因此,一个优秀的合唱团必定有一个良好的学习气氛以及在长期演唱合作中形成的凝聚力。

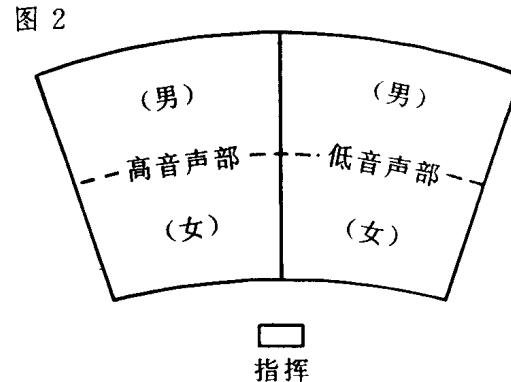
第四节 合唱的队形编排

同声合唱队人数一般在二十到四十人左右,高、低音声部人数大致接近,通常高音声部可以比低音声部略多一些。高、低音声部的划分,以歌唱音域及音色为基本条件,但划分声部时,一定要避免把歌唱能力强的人都集中在某一个声部。混声合唱队人数一般在三十到六十人左右,通常女高音声部、男低音声部人数略多些,女声总人数比男声总人数略多些。

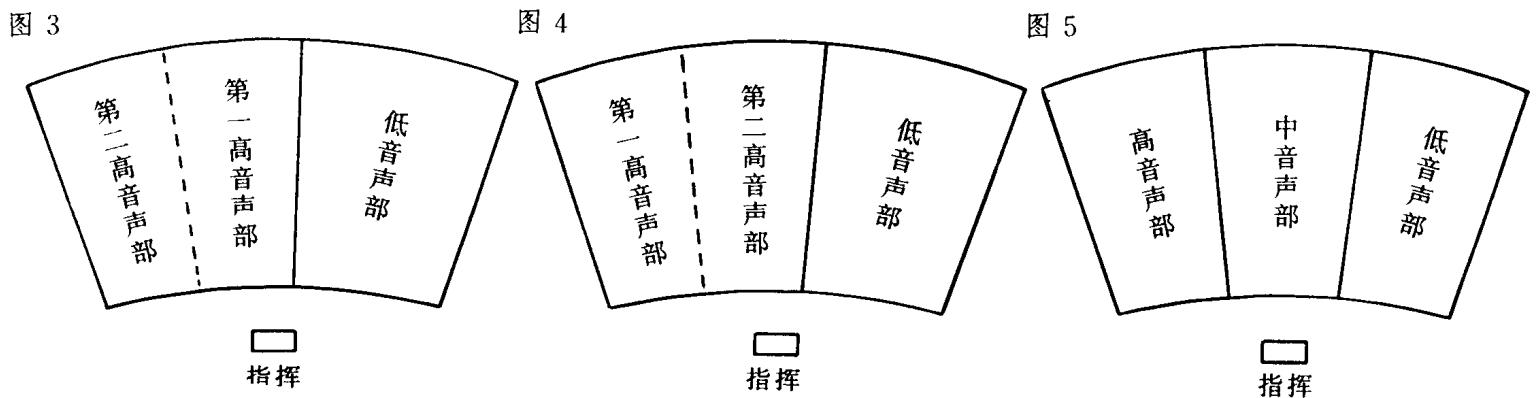
同声二部合唱队形(图 1)

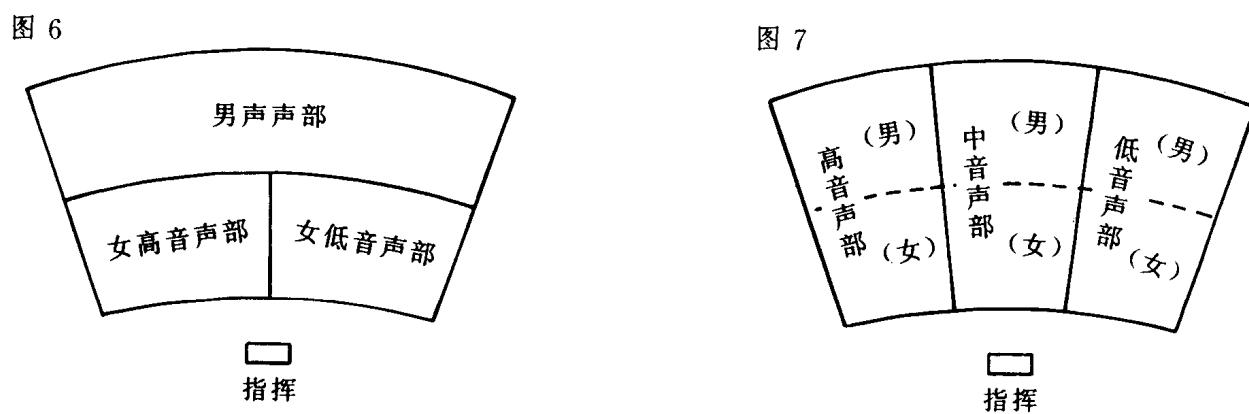
混声二部合唱队形(图 2)

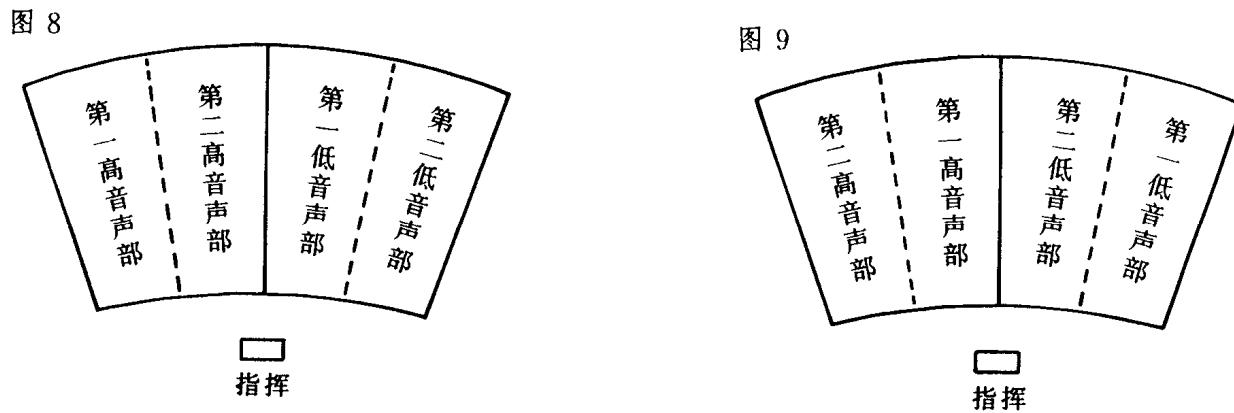
同声三部合唱队形(图3、图4、图5)

混声三部合唱队形(图6、图7)

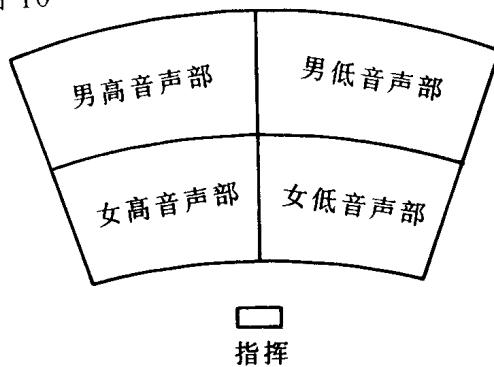

同声四部合唱队形(图8、图9)

混声四部合唱队形(图 10)

图 10

合唱演出时,队形也常有打破规整队列模式的。可疏密相间,也可组合呈现造型结构,如《长征组歌》的演唱。

钢琴伴奏的位置在指挥左侧。手风琴伴奏如有两位以上,也可坐于合唱队前列。小型伴奏乐队集中坐于一侧,大型伴奏乐队则排列在合唱队与指挥之间的舞台区。电声乐器或乐队长奏,务必注意伴奏在演唱中的地位与作用,防止不当的伴奏对合唱带来不良的影响。

第二章 合唱的训练

第一节 合唱的发声训练

说话与歌唱时发声的不同音响状态：

说 话	歌 唱
音域不宽， 无严格的音准要求。	音域较宽， 并有严格的音准要求。
一字发一音，节奏比较平稳、均匀。	节奏长短组合变化较多， 常有一字多音或一字持续长时值。
通常音量中等或较轻，偶有大声或细语，音量起伏幅度不大。	常有跳跃性的强弱变化或较长时间持续于强力度或弱力度。音量起伏幅度较大。
音色以噪音自然本色为主。	音色变化较多。

说话与歌唱时发声器官的不同工作状态：

说 话	歌 唱
声带紧张度适中，启闭比较轻松。	由于音准、节奏、力度的原因， 声带工作负荷大，工作难度高。
吸气从容，气流输出比较轻松。	吸气往往时间短暂、吸入气量却要充沛。气流输出必须能充分控制压力与流量，并持续较长时间。
共鸣往往以口腔部位为主，较少带有头腔或胸腔。	必须合理运用整个共鸣器官。
语音常位于口腔前部，比较清晰自如。	语音受音乐限制，又必须结合歌唱发声，语音清晰难度较高。

要让学生科学地运用发声器官，充分地发挥发声器官的功能，合唱教学的发声训练是必需的基本教学内容。

姿势 正确的姿势首先要求学生处于生气勃勃的精神状态之中。坐着排练时,上身保持直立的姿态,双脚平放在地面上;胸部保持吸气时的状态,两眼平视略向上,提眉,面部自然地略带笑容;所坐椅面应呈水平,不可向后倾斜。站立时,身体姿势相同,双脚可略分开。

呼吸 呼吸是歌唱发声的原动力。歌唱呼吸是通过鼻腔和口腔同时进行的。应该认识到:用扩展呼吸器官来吸气,而不是用吸气来扩展呼吸器官。吸气时不宜有声响,吸气亦不可太深。学生要依照教师手势进行集体的呼吸活动,教师也要注意观察学生给予必要的个别指导。

发声 合唱发声训练中的起声是以“激起”为主。通常在 音上以中弱或中强的音量开始。

先慢慢地吸气,吸到一定程度(不要太饱满)就维持不呼不吸的状态,接着以横膈膜的活动推动气息发出声音。好的起声是发声状态准备好了再发声,而不是声音产生后再达到歌唱状态。发声不单起声要干净清脆,收音也要干净,要断截分明。正确的发声必须有正确的呼吸,发声练习还必须结合共鸣要求来进行。

共鸣 共鸣能增强音量和改善音质。唱低音偏重于软腭以下的下部共鸣,但不能疏忽上部共鸣;唱高音偏重于软腭以上的上部共鸣,但也不能疏忽下部共鸣。“Hm”是练习共鸣最好的声母。由“Hm”转为张口的发声,必须注意保持上下部共鸣的适当比例,“Hm”还必须结合高位置来进行。

歌唱发声的姿势、呼吸、发声、激起、共鸣是相互关联的,发声训练要全面注意这几个方面。训练时要求可以有所侧重,但不要过分限制在某一种孤立的要求上。为了及时纠正学生不正确的体会,个别试唱和测听是必需的。

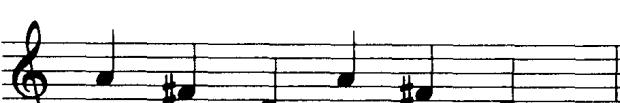
练声曲 学习练声曲是合唱必不可少的集体发声训练,因此在音准和节奏方面不宜编得过难,让学生把注意力更多地关注到发声的技能状态上。下列练习可用连音唱法、顿音唱法,可反复或适当改换演唱速度、力度,也可在节奏上作适当编排。练习时以半音移动向上进行到适当高度,再半音移动下行回到原位。练声语音除 Hm 外,一般使用单韵母或带声母的单韵母(如声母 M,L,N 或 H,D 等)。单韵母较多使用 a、o、u、i,复韵母基本不用。

练声曲练习:

(1)

(2)

(3)

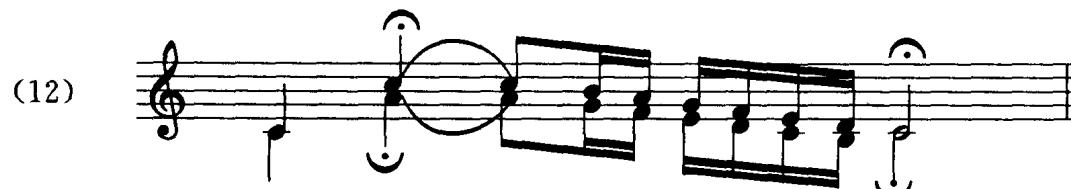
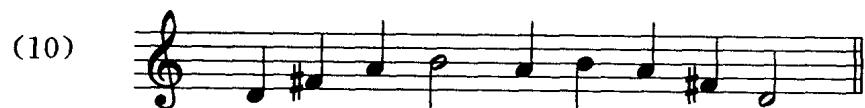

(4)

(5)

(14)

(15)

练习(16)、(17)、(18)用于同声三部合唱,由上至下声部顺序安排可以变换。用于混声三部合唱,由上至下声部顺序应为女高音声部、女低音声部、男声声部(按谱低八度演唱)。练习(16)、(17)、(18)、(19)、(20),教师运用指挥手势指挥各声部时,可即兴变换进入的先后次序。

(16)

(17)

(18)

(19)

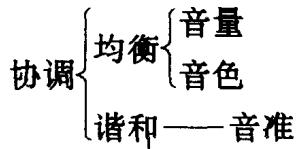
合唱是一种集体活动,合唱发声训练所选用的练习及训练目的要求,必须顾及全体学生的能力,切勿好高骛远。

发声训练必须要求每个学生倾听邻近同学及整个合唱队的音响,自觉地调整发声状态以适合集体的要求。必须要求学生按照教师的指挥手势和要求,作出敏捷而正确的反应。

发声训练的要求须逐步深入,切不可操之过急。练习的成果必须贯彻到歌曲排练和演唱中去。也可利用合唱歌曲的片断有目的地用作发声练习,或根据合唱歌曲的特点编写练声曲。

第二节 合唱的协调

合唱中最基本的组织单位是声部。协调是合唱的各声部,根据作品内容的要求,在音准、音量、音色上进行调配所取得的声音音响。在协调中,我们将各声部在音量和音色上的相互关系叫做均衡,将各声部音高音准的相互关系叫做谐和。

均衡 均衡要根据歌曲的内容与风格。演唱热情、豪放的歌曲,音量通常比较强些,音色比较亮些、浓些。如:《歌声与微笑》、《雪球花》等。演唱恬静、深情的歌曲,音量通常比较弱些,音色比较淡些、暗些。如:《绿色的小风铃》、《念故乡》等。歌曲的内容与风格是非常丰富的,音量、音色要根据歌曲的内容与风格具体调配,合唱艺术是十分富于创造性的。

均衡要根据声部的地位与作用。演唱主要旋律的声部通常比较清晰地显现,其他声部在音量、音色上或适当退让,或基本等同;因为作品内容需要时,亦可对声部均衡作出特殊的安排。主要旋律连续地在不同声部出现,那就必须注意安排演唱主要旋律的几个声部前后衔接的均衡关系。合唱的各声部若在相同声区或邻近声区演唱,较容易调配均衡;若在不同声区演唱,就较难调配均衡了。伴奏通常对合唱起辅助作用,除内容特殊需要外,都应密切烘托合唱;但在由伴奏担任的前奏、间奏和尾声中,则可以显现些(需注意与歌唱衔接的均衡)。

谐和 在谐和方面应注意下列要点:

(1) 一、四、五、八度音程要纯(不论和声音程或旋律音程)。

(2) 大调的三、六、七级音在旋律中要“扬”。在和弦中要“和而偏扬”。它们的倾向也同样影响着关系

小调。

- (3) 小调主、属音要托。
- (4) 大音程单面扩展，小音程单面收缩。
- (5) 增音程双面扩展，减音程双面收缩。
- (6) 同名半音远，异名半音近。
- (7) 转调的关键音要明确。新旧调性要肯定。改变调性的临时变音，要较夸张地强调。

如：《太阳——熟透的苹果》

例 7

上例 B^\flat 和 A^\flat 两音音准，可主要参照要点第四条。

如：《雪花》中多次转调，可主要参照要点第七条。

第三节 合唱的咬字吐字(汉语)

咬字是指单字声母的形成，吐字是指单字韵母送出的着力。咬字和吐字是单字发音时先后发生而又有密切联系的两个步骤。

声母按照“五音”分类如下：

喉：g, k, h。

舌：d, t, n, l。

齿：zh, ch, sh, r。

牙：j, q, x, z, c, s。

唇：b, p, m, f。

韵母按照“四呼”分类如下：

开口呼：着力于喉 a, o, e, ai, ei, ao, ou, an, en, ang, eng, er, i(空韵母)。

齐齿呼：着力于牙齿 i, ia, io, ie, iao, iou, ian, in, iang, ing。

撮口呼：着力于唇 ü, üe, üan, ün, iong。

合口呼：着力于满口即牙与喉之间 u, ua, uo, uai, uei, uan, uen, uang, ueng, ong。

我国著名合唱指挥家马革顺教授，对于合唱的咬字吐字(汉语)作出了杰出的贡献。他的学术成果已成为我国合唱指挥界共享的宝贵财富，并为各国合唱指挥家所推崇。下面是马革顺教授总结的几项原则：

- (1) 声母发声必须按照“五音”的着力部位咬准确，并根据不同性质的声母，分别在音前或音上有力地送出去。声母必须有力而敏捷。
- (2) 声母必须在韵母的形态上产生。规范的起声，在未张口之前，已将该字韵母的形态准备好，然后才咬吐该字。而不是先产生了声母的形态再转到韵母的形态。
- (3) 对于没有声母而由韵母开始的字如：ai(爱)、ou(欧)、wo(我)、ya(雅)等，应当在发音器官上形成一种半阻碍，否则字就不会唱得清楚。
- (4) 韵母必须根据“四呼”的要求把握吐字的着力。
- (5) 单韵母的字，要求口形保持不变，一直维持到该字所属音符时值的终了。

(6) 复韵母必须根据“归韵”的原则将韵母各音素结合为一体,成为一个混合韵母,并保持此口形,一直到该字所属音符最后的瞬间。

例 8

按照我国“切韵”,“家”字(jia)的唱法,应为字头j占总时值十分之一弱,字腹i占十分之二三,字尾a占十分之五六。在合唱中如果照这种安排来唱,字头字腹字尾的转换很难取得一致。对此,马革顺教授着重指出:在合唱中,对字的各部分处理安排要予以简化,字头(声母)占开始的一刹那,为时极短,而字腹字尾要结合成为一体(归韵),占有总时值的绝大部分,在整个字腹和字尾的结合中,口形力求保持不变,特别是一个字唱几个音时,尤须注意,口形不能有丝毫的改动。“家”字演唱时,“j”仅占音开始的一刹那,“ia”属齐齿呼,根据归韵原则将两音素结合为一体,占有总时值的绝大部分,在“家”字所唱的两拍四个音中,口形保持不变。

(7) “收声”是由韵母结合体转到韵尾而收住。在合唱实践中收声越晚越好,作为练习时甚至可以不转入韵尾,因为韵母的结合体已经包含韵尾在内,可由这个结合体直接转入下面另一个字。近年,马革顺教授更进一步主张不收声,上例“乡”字(xiang)演唱时,韵母iang一开始就要结合成为一个整体,不要发成iang-ng,而是iang,韵尾ng已经包括在韵母的结合体里了。

第四节 合唱歌曲的教学备课

教师(指挥)必须对教学歌曲进行分析研究,力求充分理解作曲家的创作手法、创作意图、艺术构思和音乐音响内涵,并制订教学排练计划。教学备课可以采用下述三个步骤:

(一) 在钢琴上阅读全部乐谱,通过初步的分析,对歌词及合唱歌曲的曲式结构、音乐基本性格、主要音乐特点,有一个总体的概括了解。

童声合唱、女声合唱的合唱谱,按乐谱在钢琴上弹奏即可。男声合唱的合唱谱,若使用高音谱表的(常见于男高音声部),应按谱低八度弹奏(即实际演唱音高);若使用低音谱表的,则按乐谱弹奏即可。混声合唱谱,以右手弹奏女高、女低两个声部,以左手(按实际演唱音高)弹奏男高、男低两个声部。钢琴伴奏谱按谱弹奏。通过读谱在自己头脑中尽量充分储存起歌曲的全部音响,最好做到在弹奏合唱谱时能以想象补充上伴奏音响,弹奏伴奏谱时能以想象补充上合唱音响(亦可轻声同时演唱某一声部)。

(二) 逐句逐段地研究音乐形象、发展层次、创作手法,利用钢琴(也可利用已有的演唱录音)感受具体音响效果,领会作曲家的艺术构思和创作意图。

这个步骤是细读、精读。要仔细去感受音乐的起伏层次,领悟音乐所表述的丰富感情。近年来已有电脑输入乐谱即可发出相应音响,但无论听录音或用电脑都不能替代自己动手动脑的读谱备课。在钢琴上读谱,还可以随你心意进行反复推敲,或分解或组合,或推紧或放松,或加强或减弱,直到找到最佳歌曲演唱效果。

(三) 综合分析所得,加深对全曲的认识和理解,在头脑中建立起比较完善的演唱音响讯息,并结合学生的具体情况,作出演唱设计,确定排练计划,以备付诸实施。