

马革顺艺术人生·庆贺马革顺百岁华诞

马革顺合唱学新编

(中英文版)

附赠DVD一张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

上海文艺人才基金资助项目

马革顺合唱学新编

马革顺著

上海音乐出版社

马革顺艺术人生 • 庆贺马革顺百岁华诞

马革顺合唱学新编

(中英文版)

图书在版编目(CIP)数据

马革顺合唱学新编(中英文版)/马革顺著-上海:上海音乐出版社,
2013.12

ISBN 978-7-5523-0385-8

I. 马… II. 马… III. 合唱-文集-汉、英 IV. J616.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第261639号

书 名: 马革顺合唱学新编(中英文版)

著 者: 马革顺

出 品 人: 费维耀

项目负责: 崔 晶

责任编辑: 崔 晶

音像编辑: 龚 蓓

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

出 版: 上海世纪出版集团 上海音乐出版社

地 址: 上海市绍兴路7号

邮 编: 200020

网 址: www.smph.cn

电子邮箱: editor_book@smph.cn

印 订: 上海中华商务联合印刷有限公司

发 行: 上海音乐出版社

开 本: 787×1092 1/16 印张: 31.25 插页: 4 谱、文: 500面

2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

印 数: 1-2,000册

ISBN 978-7-5523-0385-8/J·0324

定 价: 128.00元(附DVD1张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序

马老百岁了!!

对于上海音乐学院，乃至对于整个华人音乐界，马老百岁华诞的到来，不啻是一件让人欣喜甚至是令人兴奋的大事。这位以丰厚学识和丰富经验闻名遐迩的指挥大家，这位见证了中国音乐百年变迁和发展的世纪老人，他的人生和性格在音乐界早已成为某种具有启示意味的传奇——历经沧桑，却总是笑口常开；学富五车，却不失赤子之心。作为晚辈，我在仰慕之余不免有些好奇，究竟是什么魔力让马老保持如此健康的体魄和乐天的心态?!

我曾有幸聆听马老爽朗的笑谈，目睹他在舞台上硬朗的身姿。他让人肃然起敬，而更多的时候是让人兴高采烈——记得有一次，我在春节之前去马老府上探望慰问，由于马老的幽默和好客，我在走出马老温馨而朴素的家之后，自己的心情也变得非常愉快。我在想，这大约是音乐和内心的信仰赋予他的给养，使他能够在困顿中也从不放弃希望。说老实话，我并不十分了解马老年轻时代的坎坷——我猜想从旧时代过来的人普遍都会经历种种现在的人很难想象的困苦和磨难。而后来众所周知的非正常的政治生活和文化生活，也使马老不得已中断过自己的音乐追求和艺术生涯。直至“文革”之后迎来改革开放，已年逾六旬的马老才“老当益壮”，正式进入其指挥艺术的鼎盛期。我觉得这是“上天”赐予我们的福分——马老在晚年

迎来“第二春”，教学、演出、研究、写作、讲学、指导……他的足迹遍及国内乃至国外，而所谓“桃李满天下”——马老更是当之无愧。作为目前上海音乐学院年岁最长的“老寿星”，马老早已被公认是学院的“金字招牌”，是体现上音悠久传统和雄厚实力的光荣与骄傲。

摆在我们面前的这本《合唱学新编》（中英文版）是马老毕一生之功的指挥艺术理论集大成之作。此书的一大特点是成书历时之长和用心之勤。据马老自己介绍，自1956年上海音乐学院成立指挥系开始，马老就为了合唱指挥专业教学而编写了试用教材。1963年交由上海文艺出版社正式出版时，实际上已是经过多次修改的第四个稿本。随后，此书又经多次修订，多次重版，在大陆、港台及其他许多国家广为发行，完全可以说这是代表中国合唱指挥理论最高水平的一部权威经典。值马老百岁华诞之际，感谢上海音乐出版社再次重印此书。这是衷心的献礼，也是应有的庆贺。

谨序。

上海音乐学院 杨燕迪

2013年11月15日凌晨于书乐斋

自序

1956年，上海音乐学院成立指挥系，笔者为指挥系合唱指挥专业学生开设“合唱学”课程编写了试用教材。1963年，由上海文艺出版社正式出版的《合唱学》一书，已是经过笔者多次修改、增删的第四个稿本了。《合唱学》初版出书后，受到广大读者和专业同行的鼓励，认为是一本专业价值颇高的著作。

1980年，上海文艺出版社出版了作者的《合唱学》修订本。修订本比初版增加了20%的篇幅，1982年再次印刷，印数达到初版的五六倍。1992年，香港宣道出版社以中文繁体字本出版了《合唱学》增订版，先后两次印刷，广泛发行到香港、台湾以及世界许多国家。

这次，上海音乐出版社推出新世纪新版本《合唱学新编》，（中英文版，中文版为大陆版，英文版为香港版）实为笔者积六十多年对合唱作品艺术再现的理论研究与从事合唱作品艺术再现的实践经验的总结。在这个版本中，笔者正式提出“混合韵母”的论说，明确总结出一个字唱两个以上音符的处理要求，同时增换了一些谱例。希望能继续得到当代读者和同行的喜爱。

笔者由于年纪较大，近年来视力衰退，看书、写稿十分不便。本书修订、整理，由一直在笔者身边既为学生又为助手的徐武冠先生协助进行，在此一并致谢！

马革顺

2013年10月

目 录

序	杨燕迪
自 序	马革顺
引 言	3
第一章 合唱的组织与种类	7
合唱的声部——混声合唱的写作手法——音层式混声	
合唱的声部分配——合唱的记谱	
第二章 协 调	20
协调的三种因素：音量、音色、音准——听觉和内在	
感觉——必须相互取得统一的几个方面——合唱队形	
第三章 均 衡	32
合唱中担负各项不同任务的声部种类——各类声部在	
音量和音色上的要求——合唱组织中各声部的特性及	
作用——各类人声在合唱声部中的安排——不同合唱	
作品的均衡	
第四章 谐 和	71
艺术表现中的音准、音高——部分谐和——总的谐和	
——求得合理的谐和	

第五章 色 调 95

色调的三种因素:音量、音色、速度——逻辑重音、
乐汇与整个作品的着色工作——依据音乐的一般规
律而进行作品的色调安排——有创造性地给以合理
的色调调整

第六章 复调性合唱作品的协调与色调 133

模仿与非模仿性复调——卡农——赋格

第七章 咬字与吐字 162

汉语发音单位:音节、音素——声母与五音——介母、
韵母与四呼——归韵、混合韵母与收声

第八章 合唱的基本训练 179

正确的姿势——发声训练:呼吸、发声、共鸣——综合
性练习的基本要求与方法

附 录 有关合唱作品的选材、准备、排练及演出的一些建议 205

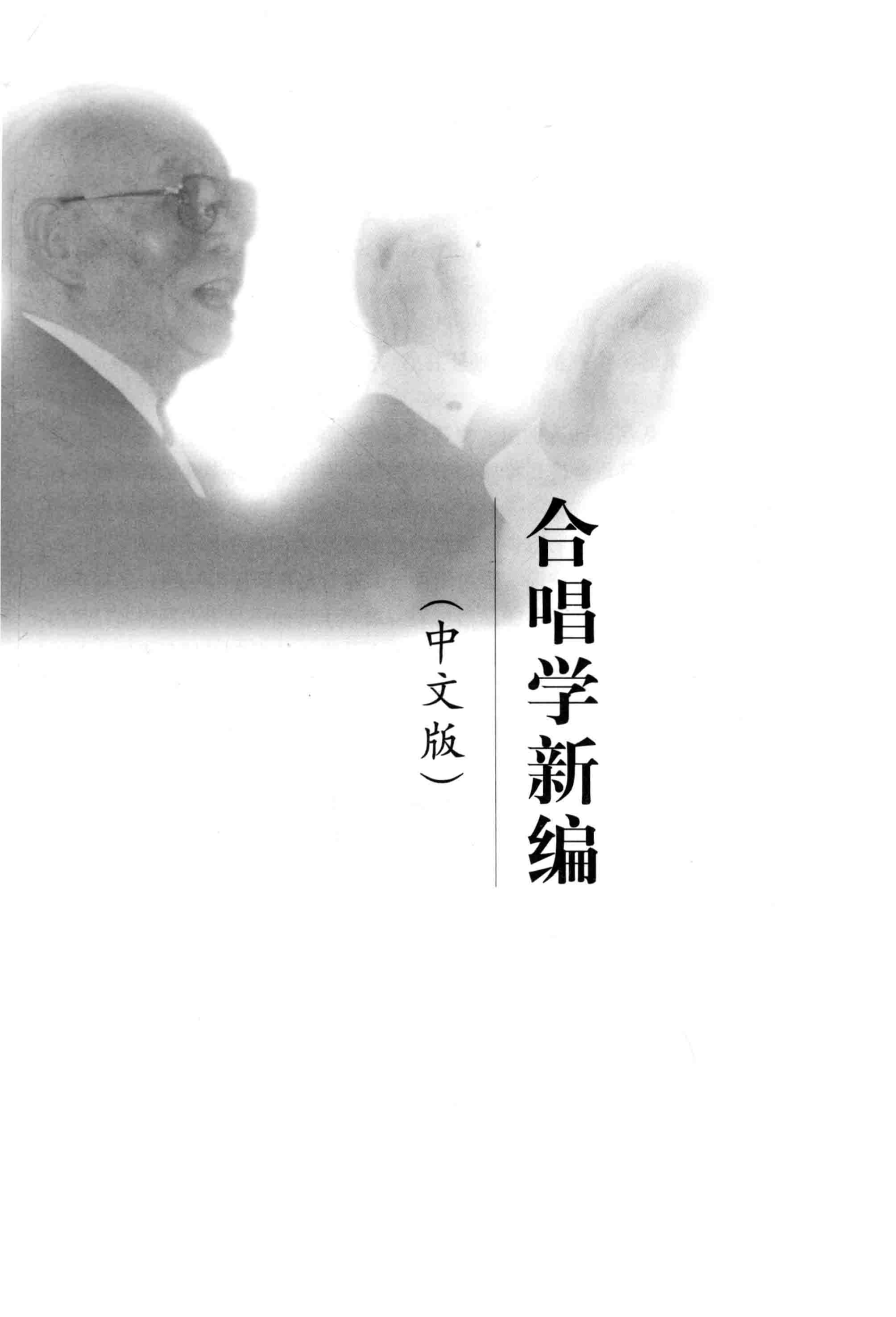
马革顺教授简介 徐武冠 219

谱例索引 223

Contents

Introduction	229
 Chapter 1. Choral Organizations and Classifications	234
I. Writing Technique for Mixed Voices	237
II. Writing Technique for <i>Raddoppiamento</i> Mixed Voices	240
III. Writing Technique for Compound Mixed Voices	242
 Chapter 2. Ensemble	250
I. Dynamics	254
II. Nuances	255
III. Posture	256
IV. Attack	256
V. Vibrato	258
VI. Combining Vowels	259
VII. Ending in Tail Vowels	259
VIII. Vowel	260
IX. Intonation	260
 Chapter 3. Balance	266
I. Vocal Parts Performing Different Tasks	266
II. Requirements for Dynamics and Nuances in All Parts	272

III. Characteristics and Effects of All Parts in Choral Organizations	274
IV. Arrangement of Human Voices in Choral Parts ...	283
Chapter 4. Blend	314
I. Partial Blend	323
II. Whole Blend	331
Chapter 5. The Nuance	348
Chapter 6. Choral Blend and Nuance in Polyphonic Choral Compositions	387
Chapter 7. Enunciation and Articulation of Chinese Words in Choral Singing	416
Chapter 8. Basic Training in Choral Singing	439
I. The Breath Control	446
II. Vocalization	449
III. Resonance	454
Appendix:	
Selections of Choral Compositions & Suggestions of Rehearsal and Performance	472

合唱学新编

(中文版)

引 言

一般对合唱艺术的深入研究，往往是通过下列三个途径来进行的：

一、研究合唱艺术的发展、沿革和历史。从前人的作品及演唱技巧的发展、变革和创作手法、形式等经验中学习和继承其优良传统，并加以发扬和发展。

二、研究合唱作品的内容及其创作意图、构思、时代背景和艺术再现(recreate, 或译再造、演绎)时的风格；研究如何揭示作品内容、如何塑造作品中的音乐形象，探讨作品的特征和风格，研究表达合唱作品时的情绪和心理状态等。这也包括表现这些意图的代表手法，如借用键盘乐器来模仿合唱作品的艺术再现音响或指挥在艺术再现时如何利用更有效的手势、动作、姿势来更好地表达作品的内容等等。

三、研究合唱作品艺术再现时所需要的各种条件、相互的组合及具体安排。并研究达成合唱作品艺术再现时达到应有音响上的要求、手段和途径。

上列三项虽是研究合唱艺术的三个主要方面，但它们之间却有着不可分割的联系。不能孤立地、机械地将各项要求割裂开来。

有关合唱作品艺术再现时所需要的各种条件，如：相互组合之间所需要的音响效果，如在人数、音响上需要具备的条件；各个组成部分（声部）之间的相互关系；演唱者如何通过这些关系来使合唱作品的内容再现得完美透彻等问题，都是属于合唱学研究的范围。

合唱作品艺术再现时所需要的具体条件固然是属于物质性的，是属于物理和生理范围的，如有关形成合唱音响中音的振率、振幅和泛音共鸣；歌者互相之间在集体音响的要求下，在物理、生理条

件方面的制约关系；歌者在产生良好合唱音响时所需要的生理状态；咬字吐字在生理形态方面的要求等等，但这种种要求所造成的音响毕竟不同于自然界的天然音响，如雷鸣、海啸、松涛等。它必须具有人类思想感情交流的作用；是有组织、有要求、有次序的。因此就它的功能和要求来说，是属于社会性的。合唱作品的艺术再现，只有通过这些超物质要求的音响才能形成。我们研究这种具体的人声和音响，目的在于更好地进行合唱作品的艺术再现；更好地为合唱作品的艺术再现服务。

在合唱学中，将具体研究下列一些问题：

（一）合唱的种类及各类合唱的组成——合唱有哪些种类；各类合唱应该如何组成；各类合唱需要什么样的人声；各类声音在合唱中如何安置和配合；合唱作品有哪些形式。附带探讨一些有关合唱作品的记谱法、谱表等问题。

（二）协调——合唱是一种集体的声乐活动。在集体中又形成了若干基层的组成部分。这种基层的组成部分就是声部或声部的分部。如何使这些声部在集体音响中取得应有的关系，这便是协调的要求。从物质条件来看，协调是由（1）音量，（2）音色，（3）音准（或音高）三种因素结合而成的。合唱音响只有各声部在这三种因素都取得了相互的应有关系时，才能获得协调。合唱的协调是与合唱作品艺术表现的要求相互统一的。因而协调的要求不是固定不变的，它是根据合唱作品的内容要求而产生的。协调是合唱各声部之间在纵的方面每一瞬间应有的相互关系。

（三）色调——音乐在进行中，是需要通过一定的时间来表达内容，表达思想和感情的。因此合唱作品在再现过程中，各个瞬间相互之间（每一瞬间的时值可长可短，甚至每一个音也可分为若干瞬间）不论在音量、音色及速度上，都存在着不同程度的层次差别。由这种层次差别的起伏形成了作品的色调。色调的形成必须根据作品的内容，每首合唱作品都有它独有的色调。主调性和复调性的合唱作品在色调上也各有自己的特性，同时也存在着一定的共性。色调是合唱作品艺术再现时，在横的方面每一瞬间与前后瞬间的应有的相互的关系。

(四) 咬字与吐字——合唱作品也是一种音乐与文学语言相结合的艺术成品。因此，在艺术再现过程中，也必须使文学语言与音乐相结合得异常密切，使作品的思想内容表现得更加清晰透彻。同时声音（声乐）的要求也必须根据各种不同语言来决定。各种学派的歌唱方法，无不根据它的语言而有所区别。因此研究咬字与吐字，绝不是仅仅为了咬字吐字清楚，更重要的是要求不同语言的合唱作品在艺术再现时求得音乐表现和语言特征上的相互统一。

(五) 合唱的基本训练——合唱是一种集体歌唱的音乐形式。因此，在集体中，声乐方面在共性的要求上极为突出。而这些共性要求须经过一定的训练才能获得。同时每个成员更要发挥在集体中的主动性和积极性，没有这种主动性和积极性而造成的演唱是没有生气的，而这种主动性和积极性也是需要训练和培养的。此外，还要训练各成员的敏捷性、准确性、灵活性和集体适应性。各成员只有在熟练地掌握这些技巧后，才能产生合唱作品艺术再现时的完美效果。

(六) 选材、准备、排练和演出——合唱作品的艺术再现是通过演唱来完成的。但在演唱之前，又必须经过选材、准备及排练等过程。在这些过程中，不可避免地要利用一切可以利用的物质音响条件来完成更好的艺术再现。合唱作品艺术再现所需要的物质音响、步骤和手法；各成员事先或演唱时生理和思想上所需要的准备；排练及演出场所所需要的物质条件、音响设备等，都是合唱艺术工作者应该研究和掌握的问题。

上述各项内容都是属于合唱作品艺术再现时所需要的具体条件。如果不通过这些具体条件，合唱作品就无法进行艺术再现。因此我们必须很好地研究它，并尽力找出一切可利用的手段和途径，更好更有效地为再现合唱作品的思想内容服务。

不过必须认识到这些再现合唱艺术的具体条件，只能作为表现合唱艺术的工具和手段，而绝不能代替合唱艺术。同时也必须认识到合唱艺术表现的发展，是和这些客观条件的发展有着相互统一的要求。

固然，合唱作品的艺术再现是以合唱作品的内容意图为主，各种表现这些意图的具体条件是以作品的内容意图为依据。但合唱作品的表现要求，又必须与这些具体条件的本身规律相吻合，而不能违背或超越。如人声的音域、音区和音质是有一定的限度和范围的，作品的色调也必须与音乐的节奏、和弦的紧张度及语言的顿挫相吻合。即或在个别地方，在可能范围内临时脱离一下本身的规律（如在节奏上的强弱加以变位，或在急迫情绪的速度下，突然造成临时变化，或在某片断突出某声部的音量等），但这也是针对正常规律的突变而言。因此两者必须互相统一，不能因某种要求而互相违背。

同时，合唱艺术的发展，也促进了对这些具体条件的更高要求。为了使合唱艺术进一步提高，就有必要对再现合唱艺术的具体条件进行更深入的研究。