

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

合唱艺术 与合唱指挥

何姣 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

合唱艺术 与合唱指挥

何姣 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

合唱艺术与合唱指挥 / 何姣著. —北京 :

中国书籍出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5068-5003-2

I. ①合… II. ①何… III. ①合唱—歌唱法②合唱—
指挥法 IV. ①J616. 2②J615. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 143805 号

合唱艺术与合唱指挥

何 姣 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 成晓春 刘国秀

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip. sina. com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 17.75

字 数 230 千字

版 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5003-2

定 价 54.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

我国著名音乐家冼星海先生曾说：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”从我接触音乐到现在从事音乐方面的教学工作，近三十年来，音乐一直以她妙不可言的艺术感染力令我倾倒与沉醉。而促使我萌发了要研究合唱艺术与合唱指挥的想法，正是源于自己刚走上工作岗位时所观赏的一场音乐会。依然记得当时那位白发苍苍、气度非凡的指挥在台上运用干练、细微的肢体语言，调动着数以百人的合唱团整齐划一地演唱，使整个剧院成了合唱音乐的欢乐海洋，那一刻，合唱与指挥艺术带给了我深深的视听震撼！

合唱作为一门综合性很高的艺术，是群体艺术的结晶。它既能够培养人们的音乐听觉和素养，提高声乐演唱技巧；又能够表达人们复杂与细腻的思想感情，培养人们的集体主义荣誉感和团结精神。匈牙利音乐家柯达伊说：“有什么东西比合唱队更能表现社会的团结吗？许多人联合起来做一个单独所不能做的事，无论他们在其他方面多么有才能，而在合唱队里，每个人的工作都同样重要，一个人的错误就能毁掉一切。”合唱同时也是一门科学，它能够培养当代社会人的全面综合素质。前国务院副总理李岚清同志曾说：“一个国家的人民假若能多方面发展艺术才能，就能在经济上比其他国家占更优越的地位。”柯达伊认为：“合唱是非常重要的。由集体的努力所完成的音乐作品和带来的愉快，培养了高尚品格的人，这种价值是无法估量的。”正是由于合唱所具有的多样功能，在今天才越来越多地受到广大民众的普遍欢迎。

合唱与指挥天然地联系在一起，好的合唱离不开指挥，指挥是合唱艺术的灵魂。德国指挥家彼得曾说：“世界上没有水平低

的合唱团,只有水平低的合唱指挥。”指挥如同球队的教练和电影的导演,教练和导演都是将自己的意图通过球员或者画面等较单一的形式来体现,而指挥的独特之处在于,既要通过对乐谱,对作曲家创作思想、创作意图等进行研究以揭示音乐作品,又要在尊重原作并充分表现原作音乐思想基础上,巧妙、自然地融入指挥家个人的音乐思想和新的创造,并更有利于深刻表现原作创作意图,扩展音乐表现力和实际演唱效果。

合唱艺术与合唱指挥形成了密不可分的关系,抛开任何一个方面单独研究,都显得不够完整。本书共分六章,是笔者根据最新合唱指挥研究成果与自身的实践经验撰写而成的。第一章合唱艺术概述,简要介绍了合唱的历史、发展、分类、表演形态以及艺术特点等基本概念;第二章合唱艺术的训练与协调,主要从合唱中唱的角度分析合唱的声音训练及其要求;第三章合唱艺术中的指挥法,是从指挥的角度着笔,介绍指挥原则、指挥技法等内容;第四章合唱指挥的艺术处理和第五章合唱的排练与演出,是将合唱与指挥相结合,借用实例讲述合唱指挥艺术;第六章合唱指挥作品实践与评鉴,则在具体分析五首完整的合唱作品基础上,告诉学习者如何欣赏合唱艺术。

本书在写作过程中借鉴和参考了许多国内外相关文献与著作,谨在此向其著作者表示感谢。对于书中的疏漏之处,还请广大专家、读者批评、指正!希望本书的出版能够抛砖引玉,吸引更多的专家、学者和合唱指挥艺术从业者等参与到合唱艺术与合唱指挥的研究中来。

作者

2016年3月于武汉

目 录

第一章 合唱艺术概述.....	1
第一节 起源与发展.....	1
第二节 分类与表演形态	24
第三节 艺术特点	33
第二章 合唱艺术的训练与协调	41
第一节 声音训练	41
第二节 协调与色调	49
第三章 合唱艺术中的指挥法	72
第一节 合唱指挥艺术概述	72
第二节 合唱指挥原则	76
第三节 合唱指挥法	79
第四章 合唱指挥的艺术处理	98
第一节 对作品的分析与处理	98
第二节 对作品的改编与构思.....	147
第五章 合唱的排练与演出.....	203
第一节 排练.....	203
第二节 演出.....	215
第六章 合唱指挥作品实践与评鉴.....	218
第一节 中国合唱作品实践.....	218

第二节 外国合唱作品实践·····	243
第三节 合唱艺术作品评鉴·····	259
参考文献·····	271

第一章 合唱艺术概述

合唱是一门综合性很高的艺术,它的特色在于声音的共性,其音域丰富、宽广,极富艺术表现力,具有显著的“多样性”艺术特征。本章主要从合唱的起源与发展、类别与表演形态、声音特点与演唱特质等方面,对合唱艺术进行简要阐述。

第一节 起源与发展

追溯艺术的起源大多与宗教、经济、上层建筑等有着密切的联系。合唱作为音乐艺术的一个分支,从一产生就与宗教有着密切的联系。古希腊时期原始宗教意识(或称原始宗教)的 Cdithy ramb、“酒神赞美歌”被认为是合唱的雏形,但这个时期的合唱还不是多声部的音乐。

一、起源

公元1世纪时,西方基督教开始产生,在经过了近200年的发展后,罗马教皇正式宣布基督教为合法的教派。此后,基督教逐渐成为西方社会最重要的精神基础,作为基督教音乐的圣咏(Chant)开始成为西方最主要的音乐形式和最“流行”的音乐。

教会音乐家为了统一和改革基督教音乐,首先选择并整理出了一套《唱经歌集》,共三册,约1600首圣咏,它们被西方音乐史界称作“西方艺术音乐的源头和根基,西方合唱艺术发展的一颗种子”。但是这套《唱经歌集》的音乐只有单声部旋律,为了丰富音乐色彩,相继出现了一些新的创作手法,如:在

单声部旋律上加一个平行四、五度的声部,或出现反向、斜向的对比进行,同时,在音程关系上也允许使用三、六度的跳进。这些都使音乐中各声部间旋律和节奏的对比及对位等变化更大、更自由。

罗马教皇格里高利一世是一位十分喜欢“歌唱”的统治者,他在位期间(590—604),组织专人对当时的基督教会流行的圣咏音乐进行了大量的淘汰、处理与加工的工作,并在此基础上,收集整理编成一个《唱经本》(Antiphonaire),即格里高利圣咏(Gregorian Chant)。在此基础上,格里高利一世创造性地提出了以“奥尔加农”(Organum)为起点的复调音乐。

从“奥尔加农”到“经文歌”,从单声部到多声部,伴随着早期复调音乐的形成,多声部合唱开始出现。

公元12世纪末,孔杜克图斯(Conductus)的合唱形式出现在欧洲教堂的唱诗班中。这是一种复调形态的合唱,以三声部为主,偶尔兼有二声部或四声部。与奥尔加农与笛斯康特相比,孔杜克图斯以“定旋律”(Cantus firmus)开始取代圣咏。尽管在这种“定旋律”中充满了一些如二度、七度等不协和的音程,但仍被弗朗科认为是“优美的旋律”。孔杜克图斯的每个声部中都有歌词,歌词内容主要表现政治、宗教、道德、历史等方面的题材,并开始出现世俗化的倾向。

公元13世纪,经文歌开始成为一种融多种语言(拉丁文、方言等)和多种体裁(宗教音乐、世俗音乐)为一体的合唱音乐,而且,此时的经文歌的世俗气息更加强烈,圣咏的地位不断被削弱。同时,经文歌在骑士歌曲、城市歌曲等世俗音乐元素的不断渗入下,逐渐演变成为一种世俗化了的宗教性复调音乐体裁。从此,中世纪以圣咏为基础的宗教性合唱艺术逐渐淡化了其宗教的文化身份,走出教堂,并成为一种世俗艺术。

14世纪,随着封建制度的确立,西方的合唱艺术反映出宗教性与世俗性并存的艺术特征。一方面,宗教音乐的不断世俗化,使合唱也体现出世俗音乐的特点;另一方面,世俗化的合唱

音乐广泛采用宗教教堂音乐的复调技术,在声部进行中大量运用模仿手法,并在伴奏中使用乐器演奏特定的声部增添色彩,从而达到专业的宗教音乐水平。

欧洲文艺复兴时期,西方合唱音乐艺术发展进入了历史上的一个高峰,创造出了优美典雅的弥撒曲(Mass)、经文歌(Motet)、牧歌(Madrigal)和尚松(Chanson)等多声部合唱音乐。这一时期的合唱音乐是西方合唱艺术发展的一个关键点,它使世俗合唱与宗教合唱共同发展,并在16世纪时使复调合唱达到了巅峰。

例 1-1

马肖的经文歌《羔羊经》

The image shows a musical score for a four-part setting of the Agnus Dei by Guillaume Machaut. The score is written for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B) voices. It features a complex polyphonic texture with imitative entries and a final cadence. The lyrics 'Agnus Dei' are written below the vocal lines.

例 1-2

[意]杰苏阿耳多的牧歌《我愿死,不必多言》

5

cheil do - lo - re, cheil

"Io par - to", e non più dis - si, cheil do - lo - re,

"Io par - to", e non più dis - si, cheil do - lo - re,

"Io par - to", e non più dis - si, cheil

"Io par - to", e non più dis - si, cheil do -

二、发展

西方音乐体系的起源受到政治、经济、宗教、文化等因素的影响很深,特别是与基督教的发展密不可分。虽然在古希腊和罗马时期,音乐已经十分繁荣,但由于记谱法的欠缺以及时代变迁,现在已经几乎没有人知道古希腊和罗马音乐的原样了。如果说合唱起源于宗教,那谈到合唱艺术的发展时,我们便应该从不同音乐风格发展时期来梳理其演变脉络。

(一)巴洛克时期的合唱艺术

从巴洛克时期到 19 世纪末,是西方合唱音乐的发展与成熟时期。

巴洛克时期,随着歌剧音乐的诞生与发展,清唱剧(Oratorio)、康塔塔(Cantata)、受难乐(Passion)等各种大型宗教性声乐体裁脱颖而出,这为合唱的发展找到了新的舞台,合唱成为歌剧中重要的艺术表现手段。在这一时期,原有的中世纪、文艺复兴时期产生的宗教性合唱体裁与 14 世纪的世俗性合唱体裁都得到了

充分的发展,合唱中的音乐风格逐渐发生改变,主调音乐取代了被削弱的复调音乐,合唱成为一种表达人们思想感情的重要艺术形式。

巴洛克时期的合唱主要运用于清唱剧(Oratorio)、康塔塔(Cantata)、受难乐(Passion)以及协奏风格的宗教音乐等各种声乐体裁中。

1. 清唱剧中的合唱

清唱剧作为一种大型的声乐体裁,类似歌剧,源自宗教剧,采用的是戏剧样式,但是不需要舞台布景、服饰和舞台动作。

清唱剧有独唱、重唱、合唱等表演形式。其中,合唱可以用来扮演陈述故事、总结或者评论情节、充当注释者(Commentator)等角色。公元17世纪末至18世纪初,清唱剧开始出现世俗化的倾向,并进入剧院公开演出,成为一种独立的宗教性音乐体裁。这一时期的代表人物是卡瓦里埃利和亨德尔。音乐史上首部重要的清唱剧是卡瓦里埃利(E. de Cavaliere, 1550—1602)在1600年时创作的《灵与肉的再现》(The Representation of the Soul and the Body)。而乔治·弗里德里希·亨德尔(George Frederic Handel, 1685—1759)在他的音乐创作中十分重视合唱,他使清唱剧这种以合唱为主要形式的声乐体裁最终走向成熟。

例 1-3

亨德尔清唱剧《弥赛亚》中的《阿门颂》

The musical score for 'Amen' from Handel's Messiah is presented in four staves. The top three staves are for vocal parts (Soprano, Alto, and Tenor), all of which contain rests. The bottom staff is the bass line, which begins with a forte dynamic and a melodic line. The tempo is marked 'Allegro moderato'. The lyrics 'A - - - men, A - - - - - men, A - - -' are written below the bass line.

The image shows a musical score for a cantata. It begins with a piano introduction in D major and 3/4 time, marked 'f Allegro moderato. J = 84'. The piano part features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. Following the introduction, there are two vocal lines. The upper voice line (likely Soprano) has the lyrics 'A - men, A - men, A - men, A - men, A - men' written below it. The lower voice line (likely Alto) has the lyrics 'men, A - men, A - men, A - men, A - men' written below it. The piano accompaniment continues throughout, providing a steady harmonic and rhythmic foundation. The score is arranged in a system with three staves: piano introduction, vocal lines, and piano accompaniment.

2. 康塔塔中的合唱

康塔塔是由宣叙调、咏叹调、咏叙调、二重唱与合唱组成的一种声乐体裁。在题材上，康塔塔可以选择宗教素材或者世俗的音乐素材进行创作，在表演的时候，其戏剧的冲突性没有清唱剧强烈。

早期罗马的康塔塔主要由咏叹调和宣叙调组成，那时还没有合唱。公元 17 世纪末至 18 世纪初，康塔塔得到了极大发展，并开始重视合唱。这在约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685—1750）创作的《我们的主是坚固的堡垒》、《咖啡康塔塔》、《农民康塔塔》、《太阳神和牧神的争吵》等世俗作品中得到了充分的体现。

例 1-4

巴赫教堂康塔塔《Es war ein wunderlicher Kring》

Es war ein wunderlicher Kring, ein wunderlicher

gen, es war ein wunderlicher Kring, da Tod und Le-bea rum

Kring, da Tod und Leben rungen, da Tod und Leben rungen

Es war ein wunderlicher Kring, ein wunderlicher

3. 受难乐中的合唱

受难乐是作为借用以表现《圣经》福音书中耶稣受难故事的一种古老的宗教音乐体裁。表现耶稣受难的圣咏最早出现在中世纪。在历史的进程中,受难乐历经了三个发展时期,即14世纪下半叶、15世纪、17世纪中后期,这三个时期我们也可以把它看作三个发展阶段,即“素歌受难乐”——“应答受难乐”——“受难清唱剧”,最后到巴洛克晚期受难乐才得以发展成熟。历史上最杰出的受难乐作品是巴赫的《约翰受难乐》和《马太受难乐》。

例 1-5

巴赫受难曲《b小调弥撒曲》中的《crucifixus》

4. 协奏风格的宗教音乐中的合唱

在具有协奏风格的宗教音乐中合唱也被广泛运用。为了满足巴洛克时期对音乐中宏大音响的需要,唱诗班的规模被增大,出现了“复合唱风格”(Polyehoral Style)和“协奏风格”(Concertato Style)两种新的形式。“复合唱风格”是由几个唱诗班叠置在一起构成的,而“协奏风格”则是由独唱、合唱团、乐队结合在一起的演唱形式。最早具有这种风格的典型作品是克劳迪奥·蒙特威尔第(Claudio Monteverdi, 1567—1642)的《圣母弥撒与晚祷》(1610)。此后,德国作曲家海因里希·许茨(Heinrich Schütz, 1585—1672)的《耶稣基督复活的故事》(1623)以及三本《神圣交响曲》(Sacred Symphonies, 1629, 1647, 1650)等作品也具有“协奏风格”。从这些与合唱相关的声乐体裁中,我们可以找出其共同点:①来源于宗教(包括宗教故事、宗教音乐等元素);②在新的历史时期里,都经历过较大的变化,发展为宗教性与世俗性兼备的声乐体裁。

综上所述,合唱音乐在巴洛克时期的特点有以下几点。

第一,“数字低音”被广泛运用,主调音乐风格逐渐成为主

流。置于高声部的女高音和置于低声部的男低音在合唱音乐作品的创作中得到了更多的重视。

第二,建立大小调体系,音乐风格从调式体系转向调性体系。

第三,节拍成为一种重要的音乐技术要素,小节线的使用突出了音乐中的节奏重音。

第四,推动音乐前进的主要动力源自和声的运动(协和—不协和—协和)。

第五,音乐美学思想受到重视,“情感论”强调音乐的内容以表现丰富的情感为主。音乐的戏剧性冲突和音乐中的对比成为“情感”宣泄的重要表现手段。

(二)古典主义时期的合唱艺术

1750—1820年是音乐发展史上的古典主义时期,虽然此时器乐在欧洲音乐的进程中占据了主导地位,但声乐的发展也并没有被忽视,特别是合唱艺术,在这一时期获得了新的发展。

维也纳古典乐派的三位代表作曲家海顿、莫扎特、贝多芬在创作了大量的器乐曲的基础上,都创作有一定数量的合唱音乐作品,他们共同为古典主义时期的欧洲合唱艺术的发展作出了突出贡献。

1. 海顿(J. Joseph Haydn, 1732—1809)

海顿创作了108部交响曲,被誉为“交响曲之父”,同时,海顿也是一个重要的合唱作曲家。他一生创作了14部弥撒曲,其中以“最后6首弥撒”最为著名。从1750年的《f小调小弥撒》(Missa Brevis)到1802年的《B大调谐和弥撒》(Harmonie),海顿的弥撒曲已不仅仅是一种单纯的声乐演唱了,它结合了器乐伴奏,且器乐伴奏占据较大比重,主调风格占有绝对的主流位置,体现了古典主义时期器乐的发达与成熟。海顿创作这些弥撒曲既是出于宗教的考虑,也表现出了他对现实人生的关注。

海顿在合唱上的成就主要体现在清唱剧上。其中,最重要的是《创世纪》(Die Schpfung, 1796—1798)和《四季》(Die Jahreszeiten, 1799—1801)。

《创世纪》的歌词来自英国作曲家密尔顿《失乐园》中的诗句以及《圣经》中有关“创世纪”的经文,在《创世纪》中最具震撼力的音乐都是由合唱来承担的,这种创作手法使海顿的合唱音乐作品获得了戏剧性与抒情性的统一。

《四季》分四个部分,每一个部分为一个季节,全曲共 39 个部分(段落)。这部清唱剧并非宗教题材,歌词来自苏格兰诗人汤姆森(Janes Thomson)的诗句,作品表现出作者对大自然的赞颂,全曲戏剧性并不强烈,旋律进行如同一首田园诗,清新淳朴,温婉柔和。

例 1-6

海顿神剧《创世纪》

Allegro 1

Die Him - mel er - zah - len die Eh - ru Got - tes.

Die Him - mel er - zah - len die Eh - re Got - tes.

2. 莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)

莫扎特创作了许多宗教性体裁的声乐作品,其中最主要的