

新世纪普通高校音乐教育专业本科教材系列

合唱与合唱指挥

HECHANG YU HECHANG ZHIHUI

文思隆 编著

人民教育出版社

新世纪普通高校音乐教育专业本科教材系列

合唱与合唱指挥

文思隆 编著

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

合唱与合唱指挥/文思隆编著. —北京:人民教育出版社, 2007

ISBN 978-7-107-20181-3

I. 合…

II. 文…

III. ①合唱—基本知识②合唱—指挥—基本知识

IV. J61

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第163744号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

中青印刷厂印装 全国新华书店经销

2008年4月第1版 2008年5月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 14.25

字数: 300千字 印数: 0 001~2 000册

ISBN 978-7-107-20181-3 定价: 16.90元
G·13231

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社出版科联系调换

(联系地址:北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编:100081)

《新世纪普通高校音乐教育专业本科教材系列》

编委会名单

主 编： 王耀华 王安国

副主编： 郑锦扬 朱咏北

编 委： (按姓氏笔画排序)

王世安	王安国	王耀华	方智诺	朱咏北	关韶华
肖黎声	陈 华	陈小兵	陈秉义	张 毅	张小梅
杨 青	郑锦扬	赵为民	徐希茅	程建平	韩勋国
戴 雄					

总 序

进入21世纪,国家颁布了《国务院关于基础教育改革与发展的决定》、《基础教育课程改革纲要(试行)》,组织制定、施行《义务教育全日制学校语文等18科课程标准(实验稿)》,为全面推行素质教育,培养德智体美全面发展的创新型人才提出和实施了一系列改革措施。与此相适应,全国各高等师范院校音乐院(系)也都在进行教育教学改革。

在此形势下,以福建师范大学音乐学院为牵头单位,全国17所高师音乐院系,含湖南师范大学音乐学院、华南师范大学音乐系、北京师范大学音乐系、南京师范大学音乐学院、内蒙古师范大学音乐学院、西南师范大学音乐学院、河南大学音乐学院、沈阳音乐学院音乐教育系、哈尔滨师范大学音乐学院、华中师范大学音乐学院、浙江师范大学音乐学院、苏州大学音乐系、安徽师范大学音乐学院、福建教育学院艺术教育分院、首都师范大学音乐学院、江西师范大学音乐学院(以上排名不分先后)等参加,共同协作申报了全国社科基金教育科学研究“十五”规划国家级重点课题《中小学音乐教育发展 with 高师音乐教育专业教育教学改革》,并获批准。两年多来,各参加单位齐心协力,通力合作,对中小学音乐教育改革的发展状况以及高师音乐教育专业教育教学改革的现状作了较为全面的调查研究。调查认为,建国以来,尤其是改革开放以来,我国高师音乐教育专业教育教学改革取得了可喜的成绩,培养了一大批中小学音乐教师,为中小学音乐教育事业的发展作出了有益的贡献。但也存在诸如:培养目的不明确;盲目追求专业性而忽视师范性;人才素质不高,不够全面;创新意识和创新能力较弱,不能适应中小学音乐教育发展的需要等。为此,我们必须从教育基本理念、培养目标、规格要求、课程设置、教学内容、教学方法等方面作重新审视,以“三个代表”和“三个面向”为指导,进行全面的改革。并接受教育部体育卫生艺术教育司的委托,正在草拟《全国普通高校音乐学(师范)教育本科专业课程指导方案》,提供各校参考。

在课题研究的进行过程中,我们深深感受到,课程结构体系的改革应当是教育教学改革的重要载体。只有课程结构体系合理,各门课程的设置及其教材内容适应教育基本理念、培养目标的要求,才能培养出全面发展的、创新型的中小学和其他学校的音乐教师。为此,课题组的全体成员单位一致同意组织“新世纪高师音乐教育专业本科教材系列”的编写工作。并决心发挥集体优势,群策群力,努力提高教材的编写质量。

本系列第一批10部教材的选题原则是:一、为适应《义务教育全日制中小学音乐课程标准(实验稿)》的贯彻,对原有课程没有包涵或涵括不够全面的教材,优先组织编写。譬如:如果不开设《世界民族音乐》,要做到“理解多元文化”就比较困难;如果不开设《计

算机音乐》，就不会用计算机来进行音乐创作，也不能制作相应的课件；为了引导学生正确理解、分析通俗音乐，必须开设《中外通俗音乐》；为了使青年学生更为全面地了解中国传统音乐的体裁形式、各民族各地域传统音乐的特点和综合性特点，必须开设《中国传统音乐》；为了贯彻多学科综合的原则，音乐专业的学生不仅要掌握音乐审美和音乐表演的知识和技能，而且要具备舞蹈和戏剧表演方面的知识和技能。所以，必须开设《舞蹈与戏剧表演》；为了使音乐教育专业的学生明确本学科的性质、地位、意义，以及基础音乐教育在音乐教育中的位置、作用，必须开设《音乐学与基础音乐教育》等。可是，以上这些课程及其内容，过去或者是缺门，或者是不够全面。因此，我们组织编写了以上6门课程的适应高师音乐教育专业本科生教学需要的教材。

二、以往有些教材太过强调自身体系，而不够实用，不能适应高师音乐教育专业本科生的实际需要。这次运用整合的办法，使相关的某些课程合而为一，相互补充，相互促进，学以致用。如：将原有的《和声学》、《复调写作基础》、《配器法》、《曲式学》等合并为《多声音乐写作与分析》，使4门课程有机整合；将《合唱》、《指挥》两门课合并为《合唱与指挥》，使学生能在合唱的同时，注意老师的指挥，理解指挥、掌握指挥。反之，又能从指挥的角度来理解合唱，倾听声部关系。

三、提倡从新的视角来理解某些课程的内容，以适应贯彻新课程标准的需要。如：《音乐基础理论》不仅从音乐的基础知识来认识乐理，而且从文化的视野、与现实生活关系的角度来理解乐理；《乐队编配与训练》则希望未来的中小学音乐教师既是乐队音乐的编创者，又是乐队的组织者与训练者。

我们希望以此为开端，能有第二批、第三批教材继续出现。

同时，殷切期望广大师生在使用以上教材的过程中，不断发现问题，提出修改、补充意见，以求本系列各部教材的不断臻于完善。

王耀华谨识

2004年7月

目 录

总论	(1)
第一章 合唱基础知识	(2)
第一节 合唱的历史	(2)
第二节 合唱的艺术特征	(3)
第三节 合唱的表演及排练规律	(5)
第二章 指挥基础知识	(7)
第一节 指挥的历史	(7)
第二节 指挥的职责	(7)
第三节 合唱指挥	(9)
第三章 合唱及指挥的要求	(10)
第一节 合唱的要求	(10)
第二节 指挥的要求	(11)
第四章 合唱技术训练	(14)
第一节 合唱基本技术训练	(14)
第二节 合唱多项技术训练	(28)
第三节 合唱作品学习与综合训练	(44)
第五章 合唱指挥	(52)
第一节 合唱指挥的案头工作	(52)
第二节 合唱指挥的技术	(55)
第六章 合唱指挥的排练与演出准备	(67)
第一节 音乐的风格	(67)
第二节 合唱与伴奏	(68)
第三节 不同伴奏类型的指挥	(78)
第四节 用乐队伴奏时指挥应注意的问题	(86)
第五节 为合唱队选择作品时应注意的问题	(87)
合唱歌曲乐谱	(88)
1. 旗正飘飘	(88)
2. 忆秦娥·娄山关	(94)
3. 阿拉木汗	(97)

4. 黄水谣	(99)
5. 打起手鼓唱起歌	(102)
6. 在大行山上	(106)
7. 嘎哦丽泰	(108)
8. 飞来的花瓣	(112)
9. 大漠之夜	(114)
10. 远方的客人请你留下来	(122)
11. 弯弯的月亮	(126)
12. 东方之珠	(130)
13. 在银色的月光下	(136)
14. 半个月亮爬上来	(140)
15. 让我们荡起双桨	(142)
16. 我们的田野	(143)
17. 五彩缤纷的大地	(145)
18. 春雨沙沙	(152)
19. 铃 兰	(155)
20. 牧羊少女	(157)
21. 为什么不尽情歌唱	(160)
22. 在幼发拉底河岸	(166)
23. 悄悄地,悄悄地	(169)
24. 茨 冈	(173)
25. 小夜莺	(179)
26. 雪 花	(182)
27. 夜的音乐	(189)
28. 婚礼合唱	(193)
29. 回 忆	(200)
30. 鸽 子	(205)
31. 美丽的梦神	(207)
32. 可爱的家	(210)
33. 金黄色的云朵过夜了	(212)
34. 夜晚的星	(214)
35. 回 声	(216)

总 论

一、宗旨

合唱课和合唱指挥课均属高等师范院校音乐专业的必修课程。也是很多普通高校的通选课程。学制一般为1—2年。本教程主要根据合唱教学和合唱舞台表演的规律,结合指挥法,详尽而实用地介绍了合唱与指挥的基本知识。力求把正确的概念阐述清楚并贯彻到教学过程中。本教材的宗旨是“重在掌握”。概念和技术要通过讲解、示范、学习、练习并由学生和教师共同体验成为切身感受,从而成为知识。以这种教学模式——技术练习——体验——知识的过程,规范教学和提高教学效率。所以,本书为教师教学生学、用提供了蓝本。其目标是:在课堂上初步掌握,在实践中运用和巩固,启发技术学习中的兴趣,拓展音乐学习中的想象空间。

二、特点

(一) 本教材注意呈现必要的合唱有关资料,以便让使用者查阅,如合唱知识、指挥知识、声乐知识、合唱曲目等。

(二) 本教材讲究知识点的合理分布,教学各个环节都采用章节循序渐进形式,着重强调技术基本功和基本概念的掌握。

(三) 在指挥音乐表演设计、音色构想、作品排练、演出等各个教和学的环节,留有较大的空间,让学生锻炼独立思考的能力、对音乐的理解能力和想象力。

三、教学注意事项

(一) 各个教学环节都要贯穿“接触认识—反复练习—真正掌握—复习巩固”的教学方法。

(二) 历史的知识和各种技术需要用概念归纳。

(三) 知识点的分布要合理,用教师示范和学生实际操作的方法完成。

(四) 合理分配学生的注意力,合唱和指挥相结合,让学生学会做合唱队员和指挥者。

(五) 让学生习惯从全局来看待局部,也就是随时用指挥的眼光来看待合唱。

(六) 每次课可以从各章节中选取足量的知识点进行授课:如理论知识+指挥技术+合唱实践,不必完全按章节进行。

第一章 合唱基础知识

第一节 合唱的历史

合唱的历史几乎可以追溯到人类文明的开始时期。在那个时候合唱、歌舞、戏剧尚未分化成为独立的艺术，但人们在军事、政治、庆典、仪式等一些大型场面中，都喜欢加入合唱。在西方，古希腊、古罗马都有大型的合唱。而东方的中国，也有描述战争以及鼓舞斗志的含合唱的大型古曲。中世纪后，西方的音乐由单声走向多声，合唱这种易于掌握、易于传播、富于震撼力的表演形式，自然普及开来。教堂成为合唱主要生存和发展的地方。文艺复兴后，复调音乐发展到登峰造极的地步，合唱也变得纷繁复杂。教堂的合唱除大多数保持由成人的男声演唱外，常常加入男童（后来有女声出现）。世俗的合唱也从民间逐渐发展起来，但合唱队的规模一般很小，多为十几个人，加入乐队后，最多达到三十多人。而多个合唱团同时组合演唱可以到六七个。像帕勒斯特里那、拉索等，常常在一个作品里使用两个以上的合唱团。文艺复兴后，合唱音乐逐渐走出教堂，开始描写人、事物、世俗风情。如意大利的“牧歌”，法国、德国的“歌谣”等。我们所熟悉的无伴奏合唱《回声》便是由两个合唱团来演唱，描写自然景象和人的心态的。

经历了漫长的过程，合唱除了继续占据教堂的阵地外，开辟了许多新领地。如歌剧中的合唱、康塔塔、清唱剧、神剧、弥撒、安魂曲以及作曲家专门写作的艺术合唱作品等。后来，合唱甚至进入了交响乐。我们知道，贝多芬就第一个把合唱作为主要的表情、表意的手段在交响乐中使用，使他的第九交响乐成为传世之作。由此也赋予了合唱更强的表现力！

我国的合唱是从近代才开始的，19世纪30年代前后，赵元任、黄自等一批海外学子回国，开始致力于借鉴西方作曲技法来发展我国的民族音乐的事业，并取得了辉煌的成果。我国早期的合唱优秀作品便是例证。后来，“五四运动”、“抗战时期”都有既反映时代精神又具有高度艺术性的合唱作品。新中国成立后，合唱事业更加兴旺发达，出现了不少的优秀合唱作品和合唱改编曲。教育方面，上海音乐学院、中央音乐学院等先后设立了合唱指挥专业。现在，许多师范院校已经招收合唱指挥方向的硕士生。合唱指挥奇缺的状况逐步在得以改善。

今天，合唱在中国更加具有其生命力。除了传统的合唱形式外，电影、电视、大型的庆祝活动、专项的合唱比赛、企事业的歌咏或者合唱比赛，都是合唱这种艺术独特魅力闪光的时候。

从目前国内合唱的现状来看，当今的业余合唱发展较专业队伍更为迅速，少数的业余合唱团已经达到相当高的水平。许多业余的合唱团还在重要的国际比赛中获得大奖。目前，

每年社会上都有各种合唱比赛。学校、事业、企业内部，学校、事业、企业间都组织合唱或歌咏比赛，很多业余队伍的训练人员是专业的。省级的、国家级的合唱比赛赛事也很频繁，合唱事业在中国正处在兴旺发达时期。但目前的问题也很多：院校的合唱课男女声比例失调，教材使用混乱，教学大纲不由教育管理部门规定，经过专业训练的教师不多等；音乐活动中，专业合唱指挥甚少；优秀的合唱新作品不多；合唱表演普遍存在音乐问题等；都需要社会与教育部门以及热爱合唱艺术的有识之士的共同努力来逐渐克服。总之，合唱事业的前景是乐观的，并且是具有挑战性和大有可为的！

第二节 合唱的艺术特征

一、合唱的音色

合唱的音色，这里主要指人声。

(一) 合唱音色的分类

1. 基本音色为：成人的男声；成人的女声；童声。
 2. 组合音色为：成人男声+童声；成人的女声+童声；成人的男声+成人的女声；成人的男声+成人的女声+童声。
- 另外还可组合为：多个的合唱团。

合唱的音色除按上面的分类外，如果再配以不同的乐器，如最常用的钢琴以及西洋管弦乐队、民族管弦乐队、小型传统乐队、铜管乐队、电声乐队、手风琴、电子琴，以及运用 midi 制作的音色库，可以变幻出无穷的音色。

合唱最常用的音色是成人的男声+成人的女声，即混声合唱。其音色大体分为四种，即男声的高、低声部和女声的高、低声部。男高音音色明朗，刚柔相济；男低音音色低沉浑厚。女高音音色秀丽，强音具有穿透效果；女低音音色圆润，柔和。除每个声部的基本音色外，还可以根据具体的作品选用适宜的音色，使声部按照作品的要求让音色个性或共性化，适应音乐在音色方面的美学要求。

(二) 按音色划分的合唱体裁

1. 同声合唱类

男声合唱：（欣赏）《悄悄地、悄悄地》《游击队之歌》

女声合唱：（欣赏）《乘着歌声的翅膀》《山在虚无缥缈间》《天鹅》

童声合唱：（欣赏）《街头少年合唱》《猜调》《让我们荡起双桨》《我们的田野》《五彩缤纷的大地》

注意：音色的特征、发声位置、语言；中外歌曲的区别

2. 混声合唱类

(欣赏)《弥塞亚》(亨德尔曲)

注意:混声合唱音色与同声合唱的区别,领唱与合唱的特点

(欣赏)《祖国颂》

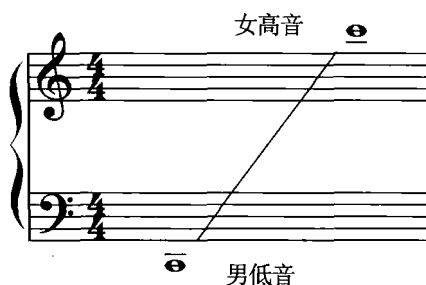
注意:领唱与合唱的特点,声部演唱的特点

(欣赏)《茨冈》

注意:各声部的纵横配合及音色特征

二、合唱的音域

合唱的音域宽广,从男低音的最低音到女高音的最高音可以有4个8度。

三、合唱的音量

音量即力度。合唱的力度范围很宽,从 ppp——fff 都可以从容表现。如果音区选择得当,甚至还可以向更远的两极力度伸展。

四、合唱的音值

音值即音的长短。合唱表现音值特征是:乐句清晰,自然,善于表现旋律和不过快的节奏。利用循环呼吸,还可以创造独特的合唱长音以及优美的无伴奏合唱效果。此外,由呼吸以及吐字、咬字问题引起非音乐需要的间歇,会造成音值不够,需要特别注意。

(欣赏)《牧歌》

五、合唱的表现力

合唱是声乐艺术的最高形式,它融合了人声各种可能的音色,可由不同的声部的配合创造出最贴近人情感的音乐,并且人声群体震撼力的优势丝毫不影响它的抒情性。合唱中音乐形象的描写与表达是依靠人声完成的。因此它的艺术表达是最方便、最直接的(较器乐来说)。政治的、哲学的、宗教的、生活的、爱情的,几乎所有的题材都可以进行细致的描写。合唱创造出的艺术意境是无穷的!

六、合唱的适应性

进行合唱的条件可以说是音乐表演中要求最低的。合唱只需要有一个伴奏,有一间可

以容纳众人的房间就可以排练。合唱既可以在音乐会以及各种正式场合单独表演，也可以和其他艺术形式配合演出。既可以作为室内乐，也可以作为室外大型音乐表演。专业、业余、各种年龄段的群体都可以演唱。

七、合唱的影响和感染力

合唱最善于将积极情绪、崇高情感的激发和唤起，将美感和高尚情操的激发和唤起，合唱常常带来成功的喜悦和成就感；合唱使人具有团结向上的精神；合唱独有的技术运用和相互配合所实现的境界给人带来的愉悦感；合唱艺术形象的感染和影响等，都是音乐表演其他形式不能替代的。

第三节 合唱的表演及排练规律

一、合唱表演的规律

(一) 合唱必须贯彻和体现集体精神：合唱是集体的表演艺术。团队精神、统一步调又相互配合是应遵循的规律。把个体融入到整体，整体融入于音乐，才是合唱。突出某个人，脱离音乐的任何现象都要杜绝。

(二) 合唱注重舞台表演的度：表演艺术的“度”很难掌握，我们有时看到舞台表演或死板或过于做作！音乐本来是反映人的心声，如喜、怒、哀、乐。所以，在音乐当中表演、用心灵来歌唱是音乐表演最重要的原则。只有这样才能抓住舞台表演的度，创造出自然、富有感染力的音乐形象。

(三) 合唱表演存在艺术的激情与理智问题：音乐表演的激情与理智问题是音乐心理学研究和关注的问题。在舞台上，演员过于激动使其情绪高涨甚至紧张，感受性降低，注意力分配能力减弱，外部表情与动作冲动化，配合与协调能力减弱。因此会出现：速度加快、声音辨别能力下降、音乐表演过火而走样等。而反过来，由于过于理智，难以进入音乐角色，尽管能准确进行配合而演唱，但声音缺乏感情和激情，致使音乐没有灵魂，自己不感动，听众也不会受到感染，合唱的艺术效果难以产生。可以认为，艺术激情的外表不管怎样夸张和感性化，其内核是理智的。就像一个演员，在他声泪俱下的激情外壳下，能理智地控制自己，正确地朗诵出台词，按照导演的要求表演一样。

(四) 环境与表演：合唱表演环境具有很强的心理内容。主要有两个方面：一是人内部环境的影响，二是外部环境的影响。这两个方面的影响都可能产生正负作用。好的作用是：在合唱整体演唱时，音乐形象全貌的展现影响着每个人，加上现场观众情绪热烈，容易产生艺术的激情，把技术动作感情化，使声音更加具有表情。坏的作用是，音乐表演进行时，由于内外环境的影响，有的声部或者有的人紧张或过于激动，使音准、节奏、语言、音色以及演唱方法出现异常。这些由于演出环境的影响产生的紧张情绪导致表演水平的非正常

发挥，同时也可能会导向艺术的激情使演出超水平发挥一样。所以，如何调动和控制与环境相关的正负情绪，也是合唱成功的要素之一。

二、合唱排练的规律

合唱排练是合唱成功的保证，也是一个合唱团工作最主要的部分。一个合唱团99%的时间都应是排练。合唱排练既是指挥音乐意图实现的必经途径，也是合唱组织者对合唱团发展导向的具体体现。不管是为着短暂的目标（一节课、一个比赛）或者是长远的目标（一门课程、阶段性或长久性任务），都必须十分严格紧凑。

（一）排练的纪律：排练的纪律是合唱艺术规律所决定的，有两个内容：组织纪律和排练纪律。组织纪律是指出勤情况、合唱团规章遵守情况；排练纪律是指排练的服从性以及指挥的配合情况。

（二）排练的效率：排练的效率要依赖 1. 指挥的排练水平：包括指挥对音乐的理解水平和指挥水平、作品选择、指挥排练的计划性和目的性、指挥的人格魅力、指挥的组织能力和情绪调动能力等。2. 队员的排练积极性：包括队员对合唱的兴趣、队员参与合唱的目的、队员的心理和生理状态、队员和指挥的配合情况等。3. 排练条件：包括钢琴、正确而清楚的乐谱（好的版本）、乐谱夹、适宜于合唱的排练场地等。

第二章 指挥基础知识

第一节 指挥的历史

如果从统一演奏和演唱的节奏——这个指挥最基本的功能来看，指挥最早出现在古希腊。那时候，为了让合唱队和乐队演奏整齐，指挥者在右脚上系一铁块，用以敲打地面发出声响，使音乐表演不至于混乱。后来的音乐活动中，敲桌子的、敲谱架的、拍手的、敲手杖的都有。

中世纪以后，音乐渐渐展现出复调风格，特别是文艺复兴后，器乐音乐的发展以及歌剧的诞生，使音乐乐谱和音乐表演变得日益复杂，没有指挥已经无法进行排练和演出。当时，风琴师、钢琴师、第一小提琴手就常常担任指挥的工作。法国、意大利、德国都普遍由首席小提琴使用琴弓来指挥演出。这个传统，直到今天也还可以在音乐会中见到。19世纪后，乐队乐器增多，乐队也越来越大。首席小提琴担任指挥逐渐取代了钢琴师，如法国的哈本莱克（F.A.Habeneck 1781—1849）。用小棍子来指挥也逐渐取代了用小提琴琴弓，如德国的斯波尔（Spohr Louis 1784—1859）便是第一个离开乐队座位，用指挥棍指挥乐队的人。但是，当时的指挥棍是颜色各异、大小各异、轻重各异的。到了浪漫主义时期，门德尔松开始使用小而轻的白色指挥棍，受到乐队的认同。至此，指挥这一职位，变得越来越重要。但这一时期，指挥家一般同时又是作曲家，或者是乐队出身的佼佼者，指挥这时虽然已是一个职业，还没有机会在音乐学院进行专门的学习。威柏（Weber Carl Maria von 1786—1826）、柏辽兹（Berlioz Louis Hector 1803—1869）、瓦格纳（Wagner Richard 1813—1883）以及后来的托斯卡尼尼（Aturo Toscanini 1867—1957）等都属于这样的指挥家。

近代，音乐学院开始成立了指挥专业，现在，不但世界上大多数音乐学院都设有指挥系，还有各种级别的专项指挥比赛。世界各大乐团的指挥都是经过专业院校学习的杰出音乐人才。指挥在当今，不但是处处体现出音乐艺术的本身，还是引导音乐表演方向的舵手。从某种意义上看，指挥的水平，代表着该团体的音乐表演水平。

第二节 指挥的职责

指挥的职责从舞台表演的角度来看，是属于表演艺术的范畴，但是指挥实质上有两大职责。一是理解音乐，二是诠释音乐。

一、理解音乐

把作曲家写在纸上音符变为实际的音响可不是一件容易的事情！指挥理解音乐作品的过程，大体要经历以下几个步骤：

(一) 读谱：读谱是严格按照乐谱，准确地在头脑中掌握住音乐的音高、音值，每个声部都要能按节奏和音高准确范唱，必要时可以借助钢琴或其他乐器来帮助。如《牧羊少女》，在读谱时可以先唱女高音声部，再唱男高音声部。熟悉后，再唱男、女低音声部。也可以在钢琴上用左手弹男声声部，右手弹女声声部。

(二) 观察各种记号，熟悉歌词，形成初步的对声音的内心想象。如《牧羊少女》中力度的突强，《黄水谣》第一段和最后一段速度变化、《阿拉木汗》中男声、女声的表情对比等。

(三) 体察创作手法，分析音乐结构，记忆要指挥的音乐。如拉索的《回声》中，两个合唱队的音乐织体完全一样，但担任“回声”的合唱队演唱晚两拍进入，演唱的方式也有区别。了解这一点，不但可以使结构清晰，还便于记忆，而且能缩短合唱队视唱的时间。

(四) 了解作品背景和作家生平，综合谱面信息，决定音乐表演的整体风格和表演细节，形成最后的音乐表演构想。如《小夜莺》中淳朴歌词的深刻寓意对音乐表演的影响；《黄水谣》前后两段经过中段后的强烈对比在表演时的体现等。

(五) 分析作品演唱的基本难点：其中包括节奏和音准的难点、声乐演唱难点以及音乐表现上的难点。如《黄水谣》《茨冈》中的变音、音色变化、强弱控制等。

(六) 分析作品的单一音乐形象和复合音乐形象，以及音乐形象的转换、衔接，多个音乐形象的表达等。如《放下三棒鼓，扛起红缨枪》中自然景物、生活的形象；彭霸天的形象；卖唱女的形象；洪湖人民的形象等。

二、诠释音乐

在形成了音乐的构想后，便是考虑如何实现对音乐的构想，这就是排练和演出。有以下几个步骤：

(一) 合唱队特点分析

针对要指挥的合唱队，了解和分析其演唱和构成特点。业余的合唱队特别要注意队员的音准和节奏素质，以及声乐演唱的情况。以便制定相应的排练计划来解决可能遇到的问题。了解合唱队的构成特点，可以帮助指挥与合唱队搭建感情上的桥梁，以形成有利于排练效率和舞台演出的顺利进行。

(二) 合唱队排练计划

1. 长期而稳定的职业合唱队以及能长期坚持活动的业余合唱队要以训练的性质为主来制定计划。

一般为：合唱基本素质训练（合唱的视唱与练耳）、合唱声音训练（呼吸发声技巧、音色、音域扩展）、合唱音乐素养训练（通过具体作品来有意识地增强合唱队员的音乐感和音

乐修养)、合唱综合训练(通过合唱练习曲、合唱作品提高队员的合唱能力,提高音乐表演水平)。

2.短期的合唱队以及有具体任务的合唱队则要以排练的性质为主来指定排练计划。一般为:分声部练习(熟悉乐谱、克服演唱难点);少量的针对作品的训练(音准、节奏、音色、发声、咬字等);作品合成等。

(三)设计指挥动作(也可以在理解音乐的过程中进行)。

(四)实施排练(随时检验和校正自己的音乐构想、解决所有技术的和艺术的问题、让谱面音符变为音乐)。

(五)舞台演出(运用指挥法技术,引导和控制合唱队,正确地调动和调配每个合唱队员的情绪,在舞台上诠释出忠实于原作的,有音乐深度的合唱)。

第三节 合唱指挥

20世纪后半叶合唱指挥已成为一种专业。起初在世界很多地方,合唱指挥是学习声乐出身的,因为合唱对声乐的要求很多,在声乐方面能驾驭合唱队的,必然是受欢迎的。但当今,合唱艺术的要求越来越高,除了对声音的要求外,对音乐的处理更加精细,合唱指挥在懂得声乐,特别是合唱所要求的发声体系外,还必须能用指挥法的技术驾驭合唱和把合唱引导到艺术的轨道。因此,合唱的指挥在今天已经成为一个专业。在音乐学院,合唱指挥除了合唱指挥课程外,还要研修乐队指挥法,以应对很多合唱作品中包含的乐队部分。