

合唱与 合唱指挥

HECHANG YU HECHANG ZHIHUI

幼儿教师教育丛书

主编：刘朗 马成



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS



幼儿教师教育丛书

合唱与合唱指挥

主编：刘朗 马成

 首都师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱与合唱指挥/刘朗, 马成主编. —北京: 首都师范大学出版社, 2010.9

(幼儿教师教育丛书)

ISBN 978-7-5656-0151-4

I. ①合… II. ①刘… ②马… III. ①合唱—幼教人员—师资培训—教学参考资料
②合唱—指挥—幼教人员—师资培训—教学参考资料 IV. ①J61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 188301 号

幼儿教师教育丛书

HECHANG YU HECHANG ZHIHUI

合唱与合唱指挥

主编 刘 朗 马 成

项目统筹: 张慧芳 责任编辑

责任校对: 李佳艺 责任印制

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

北京嘉实印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

版 次 2010 年 11 月第 1 版

印 次 2010 年 11 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16

字 数 385 千

定 价 35.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

丛书顾问委员会

主任：罗 洁

委员：张小红 李海燕 荣燕宁 鲜万标

霍立岩 李 莉 梁亚珠

丛书编审委员会

主任：王建平

副主任：郭亚新 周梅林

委员：(按姓氏笔画排序)

马 成 文 岩 刘 朗 李 娟 张 征

佟舒眉 杨兆舜 陈 蕾 赵丽丽

本书编委会

主 编：刘 朗 马 成

编 委：毕海燕 姚建华 药晓霞 朱 莹

丛书前言

随着我国教育事业的迅速发展,学前教育改革不断深化,社会对幼儿园师资专业水平也提出了更高的要求。百年育人,始于幼学。教育大计,教师为本。新时期的幼儿教师掌握了现代教育理论同时,也必须具备很强的专业素质。为了适应幼儿教育改革的需要,向广大幼儿教师提供新的幼儿教育的理念和方法,我们依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)以及《幼儿园教育指导纲要(试行)》精神,组织专家、幼儿师范的教师以及其他教育研究人员,编写了这套《幼儿教师教育丛书》。

本套丛书在编写过程中,坚持继承与创新的统一,坚持理论阐述与实践方法的统一,以实践能力培养为主线,不仅吸收了一些学前教育研究的最新成果,融入了我们多年来教育教学研究的新认识,而且还吸纳了广大幼儿园教师的优秀教育实践经验和理论研究成果,因此,本套丛书不仅具有时代性,同时还突出了实践性的特点;不仅具有指导性,还拓宽了丛书的适用范围。

本套丛书可作为幼儿教师在职培训教材,幼儿园教师自学进修教材;也可作为高专学前教育专业和幼师学生的参考书,幼儿家长的参考书。

幼儿教师教育丛书编委会

前 言

本书融汇了编者丰富的教学实践经验，内容涉及理论创新与最新教学教法，并借鉴近年来国内外相关学术领域的部分新理念。特别是“合唱部分”，其多变、多元的表达形式，将最具有理论价值及实践意义的学术成果进行了整理归纳、提炼创新。

本书第一部分，合唱，分为六章。主要介绍齐唱、二部合唱、三部合唱、四部合唱、多种合唱形式以及儿童合唱。第二部分，指挥，同样分为六章。主要介绍针对以上几种合唱的指挥形式、技巧、理论等。每章的理论部分阐述是对每种合唱或合唱指挥的最直接、最科学，同时也是最简单的描述和阐释。通过这部分学习，学生可以基本了解和认识每种合唱及合唱指挥的基本构成、形式、表达方式等。每章的训练部分可以很好地将理论与实际表达结合，使学生们身临其境地了解和学习。每章的范例分析则是对前两部分的集合讲解和升华，这一部分对学生的学习起到提升认识高度、模拟精品表达、完善教学整体性等重要作用。而每章的要点及提示部分无疑是对之前所学知识的再次总结与归纳，提纲挈领重述重点，加深学生的学习感受和知识掌握。最后的思考练习部分则是对每章学习的基本检验和抛砖引玉，旨在启发学生建立完善的学习和理论习惯，真正理解、掌握合唱与指挥，从而正确表达和运用。根据教学特点以及循序渐进的要求，合唱部分在第一学年完成教学，指挥部分在第二学年完成。

本书承蒙中国音乐家协会会员、中国合唱协会常务理事、中国童声合唱委员会常务副主任、中国人民解放军总政治部歌舞团常任合唱指挥、中国著名指挥家刘云厚先生作序，在此表示衷心感谢！

本书是由北京幼儿师范学校声乐教研室刘朗、马成等集体编著完成，希望本书的出版能积极推动合唱与指挥在幼儿师范领域的蓬勃发展，为祖国的合唱与指挥教育事业的提高注入新的动力与生机。

我们欢迎业界同仁提出宝贵的建议与意见，以期声乐事业发展助力！

编 者

2010年2月1日

序 言

北京市幼儿师范学校在北京乃至全国的幼儿教育领域贡献突出，此次应刘朗先生邀请为该校声乐教研室共同编著的《合唱与指挥》一书作序，深感荣幸！近年来，我国群众业余合唱水平提高得很快，成绩喜人；同时对合唱、指挥的教育、指导和普及工作提出了新的要求。本书编者作为祖国的教育工作者，奋战在声乐教育教学一线多年，参加和组织社会活动经验丰富，熟悉合唱和指挥技巧，将合唱与指挥的理论、技法、内涵、意义和作用加以深刻全面的诠释，并以书本教学的形式在幼儿师范教育教学中进行普及和大力推动，从小学起，从基础抓起，本身就值得称赞和学习。

五四运动以来，合唱艺术便以多种形式广泛流行，结合时代脉搏推动历史车轮的前进。从群众大齐唱到多声部的混声合唱，从单纯的合唱形式到国际化合唱演唱形式，从唱给自己到唱到国际，唱出心声、唱出寄望、唱出时代最强音，我们的合唱正在走出国门，走向世界，在国际合唱节和国际比赛中为祖国争得了众多荣誉。

希望在刘朗等一批优秀的幼儿师范教育者、合唱与指挥艺术的坚决拥护与执行者、广泛深入的社会活动者的带领下，与时俱进，谱写出更为绚丽的合唱、指挥教育新作，不断推动祖国幼儿师范基础教育的发展，不断推动祖国合唱与指挥事业的繁荣发展！

刘云厚

目 录

※ 合唱部分(第一学年)	1
我国合唱发展史概述	2
第一单元 齐唱	3
一、歌唱的基础知识	3
二、歌唱的发声练习	7
三、齐唱歌曲	10
四、本单元教学要点及提示	13
五、思考与练习	13
第二单元 二部合唱	14
一、合唱的基础知识	14
二、二部合唱训练	21
三、二部合唱歌曲作品分析	24
四、本单元教学要点及提示	30
五、思考与练习	30
第三单元 三部合唱	32
一、基础知识	32
二、合唱练习曲	35
三、三声部合唱歌曲作品分析	37
四、本单元教学要点及提示	42
五、思考与练习	42
第四单元 四部合唱	43
一、基础知识	43
二、四部合唱的练习	46
三、四部合唱歌曲作品分析	49
四、本单元教学要点及提示	69

五、思考与练习	70
第五单元 多种合唱表现形式	71
一、基础知识	71
二、几种常见的合唱形式练习	74
三、几种常见形式的合唱曲	80
四、本单元教学要点及提示	82
五、思考与练习	82
第六单元 幼儿合唱	83
一、基础知识	83
二、幼儿歌唱的练习曲	90
三、幼儿歌曲	92
四、本单元教学要点及提示	96
五、思考与练习	96
※ 合唱指挥部分(第二学年)	97
指挥简介及职责要求概述	98
第一单元 齐唱的指挥	99
一、基础知识	99
二、齐唱指挥练习曲	101
三、指挥齐唱练习歌曲	103
四、本单元教学要点及提示	105
五、思考与练习	105
第二单元 二部合唱的指挥	106
一、基础知识	106
二、二部合唱指挥练习曲	111
三、指挥二部合唱歌曲作品分析	113
四、本单元教学要点及提示	116
五、思考与练习	117
第三单元 三部合唱的指挥	118
一、基础知识	118
二、三部合唱指挥练习曲	126
三、指挥三部合唱练习曲	127
四、本单元教学要点及提示	130
五、思考与练习	130

第四单元 四部合唱的指挥	131
一、基础知识.....	131
二、四部合唱指挥练习曲.....	134
三、指挥四部合唱(混声)作品分析.....	136
四、本单元教学要点及提示.....	138
五、思考与练习.....	139
第五单元 几种合唱形式的指挥	140
一、基础知识.....	140
二、指挥几种常见合唱形式的练习.....	141
三、指挥几种不同形式的合唱歌曲.....	145
四、本单元教学要点及提示.....	154
五、思考与练习.....	155
第六单元 幼儿合唱与指挥	156
一、基础知识.....	156
二、合唱指挥练习.....	158
三、幼儿合唱歌曲指挥范例.....	158
四、本单元教学要点与提示.....	162
五、思考与练习.....	162
附录一 合唱与合唱指挥问答	163
附录二 合唱作品指挥排练范例	200
附录三 改编合唱歌曲的实用招法	222
后记	242

合唱部分

(第一学年)





我国合唱发展史概述

多声部合唱音乐形式的产生可以追溯到欧洲中世纪的基督教教会音乐，用以赞美上帝，是基督教宗教仪式的重要组成部分，距今已有近千年的历史。而我国的合唱音乐发展与基督教音乐的影响密不可分。19世纪末，随着西方基督教音乐在中国的流传，新的演唱形式形成了。西方文化的输入，影响了中国新文化、新思想的进一步形成，而20世纪初随着“新学”兴起，形成了“乐歌”运动，军歌、军乐盛行，实际上成为当时我国新音乐的萌芽。而这一时间距今只有百余年的历史。

随着“五四”运动的爆发，我国群众歌咏活动逐渐活跃起来，中国合唱音乐才有了真正的发展。作品在题材内容、表现形式等方面呈现出区别于西方合唱音乐的特有风格。在主题表达上反映的是人民群众的心声，而非赞歌礼颂，在形式上也更加大气磅礴，深远影响几代人。看清我国合唱音乐发展的百年轨迹，将有助于全面了解中国合唱音乐风格、表现形式形成与演变过程，将有助于分析中国合唱音乐的优缺点，总结、提升并发扬其独特的民族、历史和时代优势，进一步进行普及教育，使这一在我国群众中广泛流行的艺术形式在人民的精神文明生活中发挥更大的作用，使这一历史悠久的艺术形式在新时代伴随时代脉搏奏出中国强音。

中国合唱音乐发展的这百余年，除去西方基督教音乐形式的影响外，还有一个十分重要的因素始终对其产生巨大的影响，那便是中国近百年来历史变迁和政治斗争。作为同中国人民政治生活联系密切的中国合唱音乐，在一定程度上，正是社会政治变革的一种历史记载和伟大写照。我国的合唱音乐的发展基本可以分四个阶段，第一阶段从19世纪末到20世纪20年代末，随着西方文化的传入和中国新文化运动的兴起，为合唱的萌芽阶段；第二阶段从20世纪30年代初到40年代末，伴随着“九·一八”、“一·二八”事变的爆发、内战等，中国合唱音乐染上了更为浓重和深沉的政治色彩，为变革阶段；第三阶段从20世纪50年代到70年代末，新中国成立，中国合唱音乐又被赋予了新的内涵和历史使命，为歌颂阶段；第四阶段从20世纪80年代至今，伴随着改革开放，国际文化交流，中国合唱音乐焕发出了勃勃生机和前所未有的表现强度，反映着中国新时代的历史面貌和伟大发展，为发展阶段。

近百年的中国合唱音乐的不断发展，离不开世界文化的广泛交流、离不开扎根于中国沃土的时代变迁，更加离不开新中国文化、教育事业的发展，离不开中国广大群众的紧密追随与热爱，当然也离不开许许多多中国合唱音乐的谱写者和创造者继承、吸纳和创新的贡献。

中国的合唱音乐必将紧随时代脉搏，面向社会、面向群众、面向世界，不断创新与发展，不断表达人民心声，不断表现历史伟大变革，不断发扬光大发展下去。



第一单元 齐唱



一、歌唱的基础知识

歌唱是一种通过唱歌表现的声乐艺术，在大脑指挥下的特殊的运动形式。它是在呼吸、发声、共鸣、咬字吐字、听觉等器官协调一致、有机配合下完成的运动过程，是人们通过合理的生理器官的调节，在人的本能发声基础上充分发掘人声潜能的过程。任何一种乐器发出的声音都必须具备动力、振动体和共鸣体三个因素。歌唱就是以人的身体作为发声器官的，发声的动力是气息，振动体是声带，共鸣体是胸腔、咽腔、口腔、鼻腔、头腔等。当肺部的气息经器官呼出、通过喉部后，振动声带使其发出微弱的声音，称为基音。基音经过胸腔、咽腔、口腔、鼻腔、头部窦腔等共鸣腔体的共振，得到调整和放大，在唇、齿、舌、腭等器官的作用下形成歌唱。歌唱要通过学习科学的发声方法，由浅入深、循序渐进，发掘、发展歌唱者的嗓音，更好地表现歌曲内容和情感，力求使演唱达到声情并茂的效果。

1. 歌唱的方法

(1) 美声唱法

美声是借鉴、融合了圣咏，阉人歌手高超华丽的演唱方法，伴随着歌剧的创始与发展，逐步成熟和完善的一个科学的声乐体系。在人类声乐艺术发展历史上，Bel Canto 是最重要的发展主线，Bel Canto 应翻译为“美好的歌唱”，在我国一般译为“美声唱法”。《辞海》中解释说：“Bel Canto 是 17 世纪产生于意大利的一种演唱风格。它以音乐优美、发声自如、音与音连接平滑匀净，花腔装饰乐句流利、灵活为特点”。美声唱法不仅是一种发声方法，还代表着一种演唱风格，一种声乐学派。它有着严格的技术规范和系统的训练内容及手段。

(2) 民族唱法

它相对于美声唱法而言，由于与国外语言、人文地理、环境等不同，故在审美习惯上产生一定的差异，由此而产生的一种声乐表现风格上不同的艺术形式，即民族唱法。但在主要歌唱技巧的运用方面应该说是一致的。其主要特点是：歌曲的表现风格应贴近民族的审美习惯；发声位置略靠前，体现明亮、甜脆；语言的运用应根据民族特点，决定咬字的部位、字头、字腹、字尾的比例等；衬字、润腔要合理处理，恰到好处地表现应用来体现风格。

(3) 通俗唱法

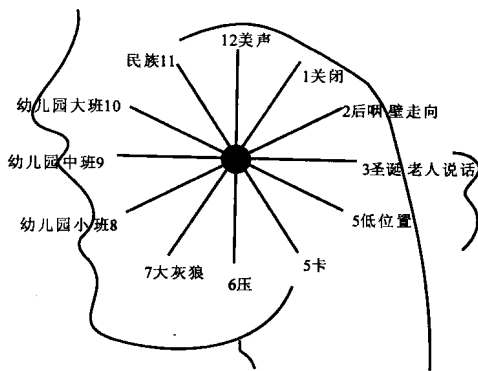
通俗唱法没有固定的声音模式，随意性很强，演唱内容从音乐技法上、节奏上、乐队编配上都具有鲜明的现代特点，主要通过借助和运用电子乐器、数码合成以及各种高级灯光音响的加工，加上演出包装和形体表演的配合，使之更具有独特的艺术魅力。通常是与流行歌



曲联系在一起，歌曲的语言朴实、贴近心灵，旋律通俗易懂，一般讲技术难度不大，具有大众化、平民化的特点，尤其受到年轻人的青睐。通俗唱法在我国已有近二十年的发展历程，经历了由稚嫩、模仿、不成熟到逐步走向多元化的过程。

(4) 时钟唱法

时钟唱法是刘朗老师在多年的幼教声乐教学实践中与学生共同不断探索和创造的一种将抽象思维转化为形象思维的教学方法。“时钟唱法”顾名思义就是在发声和歌唱中根据歌曲特点和听众对象的需要，利用钟表指针的循环概念，想象着把声音的演唱位置(直射点)调整到作品所需求的理想位置上(即几点钟)的通俗易懂的达到练有所依的训练方法。用时钟概念领入的方法对比以往的纯理论知识的灌输，纯声音的抽象描述，其优点是易联想便记忆，通俗易懂，易于掌握，学生带着生活的感知经验，一下子就能进入状态，形象、准确地抓到演唱的位置和感觉，成功准确地达到歌曲演唱要求，完美完成歌曲演唱。(见下图)



2. 人声的分类

由于人的生理条件不同，声带的长短、薄厚、宽窄及共鸣腔体的大小各异，因此形成了声音音色、音量、音域等方面的差别。从歌唱的角度分别归类，这就是人声的分类。大致可分为三类：女声、男声和童声。

成人的声音按音域的高低和音色的差异，女声可以分为女高音(花腔女高音、抒情女高音和戏剧女高音)、女中音、女低音；男声可以分为男高音(抒情男高音和戏剧男高音)、男中音、男低音。

各声部的音域和声音的一般音色特征：

女高音的音域通常是从中央 c 即小字一组的 c 到小字三组的 c。



女高音中较多见的是抒情女高音和戏剧女高音，前者音色柔和圆润，后者音色雄厚有力。还有一类音色清脆，轻巧而灵活的女高音，擅长演唱快速的音阶、跳音和各种装饰音，便是花腔女高音。

女中音的音域通常从中央 c 下面小字组的 a 到小字二组的 a。





声音浑厚、丰满，尤其是中声区响亮、有力。女中音是个不太容易鉴别的声部，唱低音时近似女低音，唱高音时又近似戏剧女高音，所以确定这个声部时，需作仔细的全面的分析。

女低音是女声中最低的声部，音域通常从中央c下面小字组的f到小字二组的f。



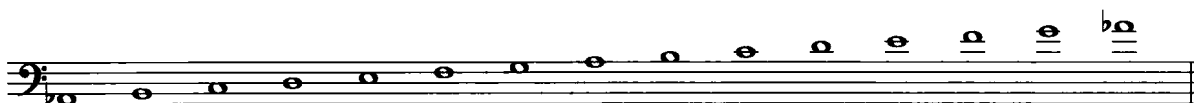
音色不如女高音明亮，但比较丰满坚实、深厚有力。

男高音的音域通常从中央c下面小字组的c到小字二组的c。



抒情男高音也像抒情女高音一样明朗而富于诗意，高声区明亮、有金属音质。善于演唱歌唱性的曲调。戏剧男高音的音色强劲有力，富于英雄气概，善于表现强烈的感情。

男中音的音域一般从大字组的降A到小字一组的降a。



音色介于男高音和男低音之间，声音浑厚、丰满、有力，在一定程度上兼有两者的特色。

男低音的音域通常从大字组的E到小字一组的e。



音色深沉浑厚，善于表现庄严雄伟和苍劲沉着的感情。按音色的特点还可细分为抒情男低音和深厚男低音，前者音色柔和，接近男中音，后者低音特别厚实有力，但高音很困难，声音不灵活，常用于合唱队低声部，较少用于独唱。

童声可分为雏生期、童声期和变声期，包括男童与女童。儿童和成人的发声器官、语音条件等有着相当大的差别，歌唱发声也是两个完全不同的范畴。童声的音色干净而富于光泽，犹如银线一样纤细而富于美感。

3. 演唱的形式

(1)独唱：一个人单独演唱歌曲，称为“独唱”。人声分类中的任何声部都可以担任独唱。演唱时一般用钢琴或小乐队伴奏，有时还可加入人声伴唱。独唱要求演唱者有较高的艺术素养和较好的歌唱技巧，独唱者是音乐作品的解释者和表现者，他(她)直接运用“声”和“情”对音乐作品进行艺术的再创造。

(2)齐唱：很多人一起演唱单声部的歌曲，称为“齐唱”。齐唱的人数多少不限，可以是男女混声齐唱，也可以是男声齐唱或女声齐唱。齐唱时，可以用乐器伴奏，也可以不用乐器伴奏。齐唱要求歌声整齐、统一、洪亮。齐唱歌曲大都富于战斗性和号召力，是群众歌咏活动中的主要形式。



(3)重唱：多声部的歌曲每声部只有一人(或二人)演唱的，称为重唱。重唱有男女声二重唱，男声或女声重唱(包括二重唱、三重唱、四重唱)等形式。重唱和对唱的主要区别，就在于重唱是以多声部(两个声部或两个声部以上)的形式出现。但是有的歌曲往往将对唱和重唱结合在一起。如黄河大合唱中的《河边对口曲》，先是甲、乙两男声对唱，然后将甲、乙两个曲调叠置起来，组成重唱。

黄河边对口曲

《黄河大合唱》选曲之四

1= D $\frac{4}{4}$

快板 带乡土味

光未然 词
冼星海 曲

(5. $\sharp 4$ 5 0 | 5 5 1 0 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 6 5 | 4 5 4 1 0 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 5 6 5 | 4 5 1 0) | 0 0 |

(甲) ||: 5. $\sharp 4$ 5 0 | 5 5 1 0 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 6 5 | 4 5 4 1 0 | ($\dot{1}$. $\dot{1}$ 5 6 5 | 4 5 1 0) |

1. 张老三，我问你，你的家乡在哪里？
2. 我问你，在家里，种田还是做生意？
(较慢) 3. 为什么，到此地，河边流浪受孤凄？
(原速) 4. 张老三，莫伤悲，我的命运不如你！
(稍慢) 5. 在东北，做生意，家乡八年无消息。

(乙) $\dot{1}$. $\dot{1}$ 3 0 | $\underline{2\ 3\ 1\ 2}$ 3 0 | 5. 6 3 2 | $\underline{2\ 3\ 2\ 1}$ 5 0 | 5. 6 3 2 | $\underline{2\ 3\ 2\ 1\ 5\ 0}$:||

1. 我的家，在山西，过河还有三百里。
2. 拿锄头，耕地地，种的高粱和小米。
3. 痛心事，莫提起，家破人亡无消息！
4. 为什么，王老七，你的家乡在何地？
5. 这么说，我和你，都是有家的不能回！

(甲) ||: 5. $\sharp 4$ 5 0 | 5 5 1 0 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 6 5 | 4 5 4 1 0 | 5. $\sharp 4$ 5 0 | 5 5 1 0 |

仇和恨，在心里，奔腾如同黄河水，黄河边，定主意，
为国家，当兵去，太行山上打游击，从今后，我和你，

(乙) ||: $\dot{1}$. $\dot{1}$ 3 0 | $\underline{2\ 3\ 1\ 2}$ 3 0 | 5. 6 3 2 | $\underline{2\ 3\ 2\ 1}$ 5 0 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 3 0 | $\underline{2\ 3\ 1\ 2\ 3\ 0}$ |

$\dot{1}$. $\dot{1}$ 6 5 | 4 5 4 1 0 :|| ($\dot{1}$. $\dot{1}$ 5 6 5 | 4 5 4 1. 5 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 5 6 5 4 | 5 4 1 | $\dot{1}$ -) ||

咱们一同打回去！
一同打回老家去！

5. 6 3 2 | $\underline{2\ 3\ 2\ 1}$ 5 0 :||