

21 世纪
音乐教育丛书

合唱练习曲

Hechang lianxi qu

文思隆 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

| 2 1 | 世 | 纪 | 音 | 乐 | 教 | 育 | 丛 | 书 |

合唱练习曲

HECHANG LIANXIQU

文思隆 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

合唱练习曲 / 文思隆主编. —重庆:—西南师范大学出版社, 2009.7

(21世纪音乐教育丛书)

ISBN 978-7-5621-4517-2

I.合... II.文... III.合唱—练习曲—世界—选集
—师范大学—教材 IV. J652.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第113879号

21世纪音乐教育丛书

合唱练习曲

文思隆 编著

责任编辑: 贾 晖

封面设计: 周娟 钟琛

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

网址: <http://www.xscbs.com>

邮编: 400715

经 销 者: 新华书店

印 刷 者: 四川外语学院印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 10.5

版 次: 2009年9月 第1版

印 次: 2009年9月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4517-2

定 价: 26.00元

(无激光防伪标志系盗版书)

前 言

合唱训练是有目的、有计划、有体系、有针对性地对某一特定的合唱群体进行长期的或短期的训练,以解决其存在的各种问题,提高其合唱演唱能力和演唱水平的过程。而合唱练习曲是合唱训练必不可少的工具。事实上,由于合唱训练是一个系统而复杂的工程,合唱训练又成为“每一个合唱团必须做、但不一定能做好的事情”。关于合唱训练,很少有全面而系统的专著。因为合唱训练中的问题,是既具有特殊性、又具有普遍性的问题,且更缺乏系统的练习曲!故笔者希望通过对合唱训练问题的研究,编写一本针对性、系统性兼顾的合唱练习曲,让本书成为能实际指导合唱训练的工具书,使合唱艺术的基础——合唱训练这一最重要的环节成为较易把握,较易实施的过程。此外,由于合唱训练的特殊和复杂性,本书的文字部分不占主要,但是也要提供合唱训练基本概念和合唱训练方法。这就是文字部分“合唱训练法”。乐谱部分是“合唱练习曲”。合唱练习曲主要由三个部分组成:一、基本练习部分:包括各种常用音阶及和弦、练声曲;节奏、音准、力度训练。二、合唱练习曲部分:由浅入深的各种练习曲。三、合唱短曲部分:经典传统四部和声小曲和教堂合唱曲。

练习曲的三个部分在合唱训练中都应该同时使用。合唱的组织者或指挥应根据自己合唱团的情况从每个部分进行选取,或有所侧重。总之,合唱是一门实践性很强的艺术,希望本书能成为读者在合唱训练中忠实的朋友和得力的助手。

目 录

第一部分 合唱训练法简介

一、合唱训练理念	3
二、合唱训练基本内容	4
三、合唱训练的条件	5
四、合唱训练步骤	6
五、合唱训练法	6

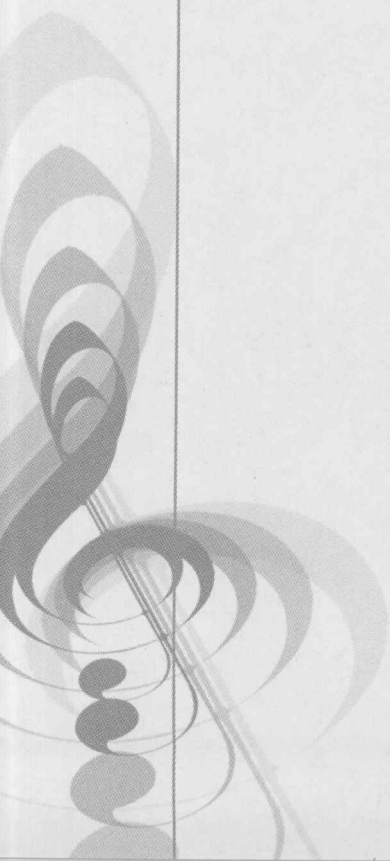
第二部分 合唱练习曲

一、基本练习	13
(一)单声部练声曲	13
(二)音阶、琶音、音程及和弦	19
(三)节奏训练及力度训练	46
二、声部配合练习曲	51
三、四声部短曲	99
1 composed by Tohn B. Dykes(1886)	99
2 composed by Felice de Giardini(1769)	100
3 composed by M. Lyon(1770)	101
4 法国传统曲调	102
5 composed by William H. Doane(1875)	103
6 英国圣诗(1789)	105
7 德国圣诗(17 世纪)	106
8 from Joseph Haydn(1798)	107
9 composed by William J. Kirkpatrick(1838)	109
10 composed by George C. Stebbins(1846)	111

11	Frederich Schneider(1841)	112
12	composed by James Ellor(1819—1899)	113
13	composed by Chester G. Allen(1869)	115
14	from Ralph E. Hudson(1843)	117
15	诗歌	118
16	茉莉花	119
17	composed by John E. Gould(1822—1875)	120
18	composed by Tra. D. Sankey(1840—1908)	121
19	composed by Jhon R. Sweney(1837—1899)	123
20	composed by James P. Harding(1892)	124
21	平安夜 composed by Franz Gruber(1818)	125
22	英国传统曲调	126
23	composed by E. S. Lorenz	128
24	颂歌	129
25	composed by Edward F. Rimbault(1867)	131
26	composed by William B. Bradbury(1859)	133
27	composed by Lelia N. Morria(1862—1929)	135
28	composed by Robert Lowry(1826—1899)	137
29	composed by Philip P. Bliss(1838—1876)	139
30	composed by George C. Stebbins(1846—1945)	141
31	composed by George C. Stebbins(1846—1945)	143
32	composed by Anne S. Murphy(1842)	145
33	composed by william J. Kirkpatrick(1838—1921)	147
34	George C. Stebbins(1846—1945)	148
35	composed by D. Sankey(1840—1908)	149
36	composed by C. P. Jones	150
37	composed by Emily D. Wilson(1898)	151
38	柴可夫斯基第六交响曲片断(文思隆改编)	152
39	黎明(无伴奏合唱)by R. Leoncavallo(文思隆编合唱)	153

第一部分

..... 合唱训练法简介

一、合唱训练理念

训练即训练者运用一定的方法,实施于训练对象,在一定的时间内,寻求改进和改变的活动。合唱训练与其他技能技巧训练(如体育运动中的训练)有所不同。合唱训练所涉及的,技能技巧仅仅是其中的一部分,合唱演唱时队员的情绪、情感、心态都会不同程度地影响合唱的效果。所以,合唱训练是一个极其复杂的通过集体来完成的活动。它是一个由合唱训练者(多半是指挥),针对合唱团的实际情况,运用合理而有效的训练手段,实质性地提升合唱团水平的过程。所以,合唱训练法是十分值得研究的问题,也是每一个合唱团都必须思考和面对的问题。

(一)合唱训练的基本属性

1. 合唱训练的目标

合唱训练是否具有明确的目标是合唱训练者和合唱组织者首先考虑的问题。明确的训练目标往往能帮助合唱团顺利而健康地发展和圆满地完成各种表演和比赛任务。无目标的合唱训练既会损伤队员的积极性,还会直接影响训练效果,造成各方面浪费!合唱团的现有水平和合唱团的性质是决定合唱训练目标的重要依据。一般来说,常设的合唱团应考虑设计对合唱团建设和发展相适应的长期训练目标。而短期和临时的合唱团则应考虑设计针对性较强的短期或临时的目标。其次,合唱训练的目标是否符合特定合唱团的实际也很重要。合唱训练的目标最好由有经验的组织者或专家对合唱团进行调查后定出。

2. 合唱训练的计划性

合唱训练计划要根据预先订下的训练目标制定。训练计划又分整体计划、局部计划与每次的训练计划。它们应是相互联系又相对独立的部分。训练计划的针对性和顺序性要体现在整体、局部和每次的训练计划中。

例如:

整体训练计划(季度或年)——音准与节奏基础、呼吸发声与共鸣基础、合唱语言基础。

局部训练计划(月或周)——音准与节奏练习曲、呼吸发声与共鸣练习曲、结合作品的训练。

每次的训练计划(天或次)——热身、呼吸发声练习、共鸣、和弦连接、练习曲、作品。

3. 合唱训练的效率

合唱训练的效率是指与训练结果联系的训练过程所占用的相对时间。很明显,解决同一问题所占用的时间越短,则表明训练效率越高。训练的效率主要通过训练的结果来衡量。如有可能,合唱训练的效率还可以通过检验合唱训练指标达到与否来衡量。

4. 合唱训练的针对性

合唱训练属性中,最重要的就是训练的针对性。没有针对性的训练就不是训练。且针对性越强,训练的效果就越好。当然,在实践中强调针对性的同时,应能同时注意针对性训练的效果。训练者对于训练对象能否达到训练目标和什么时候能达到训练目标必须清楚。否则也是浪费时间!客观地衡量训练目标能够达到的程度和预计将要达到的程度,避免不切实际的目标。可以看出,针对性的训练既有长时期和短时期的区别,也有其可行性的问题,应认真思考。

(二)合唱训练的调控

合唱训练计划和训练方式可以根据阶段性的训练结果进行调整,特别是训练进度过快和过慢时,更应考虑调整 and 改变训练计划和训练方式。合唱的训练者或指挥,对训练效果应有客观的分析与研究,并根据这些

分析与研究,及时地调整训练计划和训练方式,以便收到更好的训练成效。

(三)合唱训练的结果检验

训练结果主要在对训练指标的测查后得出。训练指标都是相对的,其中应包括个人、声部、合唱团整体三个层面。

1. 基本演唱能力:呼吸发声——音域与音色——独立音准与节奏——简易的合唱配合(定期的测试)。
2. 演唱技术:识谱——呼吸发声与共鸣——音域与音色——相对的音准与节奏(定期的测试)。
3. 整体配合:演唱的相互关系以及调控能力。
4. 作品演唱能力:视唱能力检测,音准、音色调控能力检测,声部演唱能力检测。

二、合唱训练基本内容

(一)基本训练

呼吸发声、共鸣、音准与节奏。

(二)能力训练

识谱、音准的调控、声色的调控、音量的调控、音域。

(三)专项训练

针对以上内容的单项特殊训练。

(四)作品训练

对合唱作品的浏览性质的演唱训练和精唱性质的演唱训练。

(五)舞台表演训练

1. 整体形象训练——外部表现:服装、队形、仪态;内部形象:音乐内容表达、情绪与情感表达。
2. 声部形象训练——独立的声部形象、对比的声部形象、混合的声部形象。

(六)配合指挥的训练

对指挥传达的信息的接受能力训练。怎样看指挥与同时看谱,怎样做好各种记号与记录,正确地评价指挥、指挥的风格、指挥的水平。

(七)合唱听觉训练

感觉自己与他人、感觉自己与声部、感觉自己与整体。

三、合唱训练的条件

(一) 训练条件——指挥、伴奏、场地、乐谱

1. 指挥

指挥是合唱训练最重要的条件。合唱队可以是业余的,指挥应该是专业的!在各类的合唱比赛中,对指挥的条件限制是最放松的。如:指挥的年龄、性别、单位等等。很多比赛都允许外聘指挥。

目的只有一个,让合唱团等得到更好的训练和提高。因此,有条件的地方,一定要尽量请好的指挥。已经有常任指挥的合唱团,也应该考虑请一些客座指挥。这对于合唱团的发展是至关重要的。

2. 伴奏

合唱训练的伴奏以钢琴为宜。合唱训练的伴奏最好就是演出的伴奏。钢琴伴奏与合唱团、指挥都应该是一个整体。钢琴伴奏应有较高的专业水平,反应灵敏,有集体主义精神。

3. 场地及相关条件

合唱排练场地应宽敞明亮,通风并有吸音设备。有条件的地方,最好放置既能坐又能站的合唱站台。合唱场地最好能够让合唱队按演出队形安排座位。钢琴的位置应在指挥的左侧。钢琴的音高应按国际标准音校正。

4. 乐谱

乐谱的准备应有专人负责。乐谱应选择专业出版社出版的乐谱。每个合唱队员应有完整正确的乐谱和乐谱夹。每次排练都应当要求队员备齐乐谱,带好铅笔。乐谱上面应有排练记录。

(二) 声部安排与调整——人员编制、组织纪律

合唱团编制在有条件的情况下,应尽量具有科学性——即符合合唱表演的艺术规律。合唱团编制构建时,应从三个方面进行衡量与考虑。即,团员、声部、总人数。

1. 团员

合唱团员选择也有三个方面的问题。集体主义精神、音乐素质、声乐素质。集体主义精神是指热爱合唱的程度、热爱集体的程度、抵制个人英雄主义的自觉性等。音乐素质是指音准、节奏、音乐感等。声乐素质是指嗓音的共性、嗓音的可塑性以及发声上的调控能力。

2. 声部

声部的组建是具有战略性的。混声合唱与同声合唱的声部设置应根据作品而定。声部的简化应有会写的专业人士对合唱曲进行改编,不能随意增减。合唱的声部中各声部的人员比例一般不会一样。声部由高到低可以递增。每个声部应有合唱能力强、有责任心的骨干若干。此外,声部的组建要根据合唱团实际情况,从合唱团基础音色、演唱能力、音乐表现、演员形象等方面综合考虑。

3. 合唱团人数

合唱团人数多少从合唱艺术角度来看不是决定性的因素。从比赛和表演角度来看却有较大的不同。室内合唱团、同声合唱团的人数一般在30~40左右。混声合唱团的人数一般在40~80左右。在合唱表演中,人数要根据舞台和表演性质以及音乐作品的需要来决定。如:马勒的第八交响曲又称“千人交响曲”。其中有两个混声合唱团和一个童声合唱团,再加上一个庞大的交响乐队,演出人员差不多要1000人!参加的合唱人数可想而知!

四、合唱训练步骤

合唱训练步骤通常由五个部分组成,有时可以根据需要省略其中一些内容。如:只进行热身和作品精唱,或者只进行热身和基本练习等等。

- (一)热身
- (二)基本练习
- (三)综合练习
- (四)作品精唱
- (五)作品浏览

五、合唱训练法

(一)歌唱姿势训练

1. 坐姿训练

浅坐坐姿、身体、双手、双腿、脚、头部。

2. 站立歌唱姿势训练

身体、双手、双腿、脚、头部。

3. 口形、舌、齿、眼、眉、脸

(二)热身训练

热身训练的的目的是让合唱队员活动歌唱器官及全身相关机能,同时要调动感觉器官,以便使合唱队逐渐进入到合唱状态中,故热身练习十分必要也十分重要。

1. 热身训练的时间

热身训练的时间 15~30 分钟,不宜过长。音量不宜过大。

2. 热身训练的内容

歌唱器官由静止到运动如果没有准备,容易受到损伤。所以热身训练一般也是由慢到快,由浅入深。并且,可以包括呼吸、发声、共鸣等基础性训练内容。本文中的音阶、练声曲、短小的和弦连接都可以作为热身训练用。

3. 热身训练的扩展

热身训练除了对歌唱系统的活动和放松外,还可以扩展到对身体的活动和放松。在合唱训练的开始和中间,可以插入对头、颈、肩、背、腰腹,以及腿部、手部的放松活动。有的活动还可以结合呼吸、发声一起进行。

(三)呼吸与发声

这个部分的训练即使对于专业团体也是十分重要的。呼吸与发声的统一与方法的正确直接与合唱团的整体音色相关,也与合唱团的演唱水平相关。呼吸与发声统一与否、方法的正确与否还会极大地影响到音乐表现!因此,每一个合唱团,特别是指挥和训练者,一定要重视呼吸与发声训练。以便从基本技术问题方面

打下良好的基础,实质性地提高合唱团的演唱水平。

1. 呼吸训练

歌唱的呼吸和生活中的呼吸有很大的不同。歌唱呼吸的特点在于,气息的强弱、气息的长短、气息冲击声带的方式必须适应音乐的需要。歌唱呼吸不但要受到呼吸器官和相关身体机能的影响和控制,更要受到直接影响这些器官和机能的歌唱者心理的影响和控制。因此,歌唱的呼吸训练,主要有以下几个内容。

(1)吸气方式训练:胸腹式吸气。口或口鼻式吸气,腰腹部动作至关重要。吸气的要严格规定,如慢吸,快吸,以及呼出时的补吸等。吸气还可以带上表情。这时,可以有浅吸、深吸、强吸、弱吸等。训练的重点在于与生活呼吸的区别。

(2)吸气量训练:满——半满——微满。

(3)吸气速度训练:快吸——慢吸。

(4)气息保持训练:吸入后闭气——吸入闭气后慢呼——吸入闭气后快呼。

(5)呼气方式训练:均匀的慢呼——均匀的快呼——有力度变化的慢呼——有力度变化的快呼。

2. 发声训练

(1)起声:整齐的起声——各种力度下整齐的起声——各个音区的整齐的起声。

(2)收声:整齐的收声——各种力度下整齐的收声——各个音区的整齐的收声。

(3)单声部练声曲:四个声部一致的练声曲。

(4)音阶、琶音及和弦。

(5)复调作品的起声。

(6)困难声部的起声。

(7)困难力度的起声。

(8)困难音准的起声。

(四) 共鸣与音准

共鸣与音准虽然是两个不同的问题但合唱训练一定要把音准训练建立在共鸣基础上。

1. 单音与音阶上的共鸣训练

2. 各种音程上的共鸣训练

3. 各个音区上的共鸣训练

4. 单音与音阶的音准训练

5. 琶音与音程的音准训练

6. 和弦音准训练

7. 作品音准训练

(五) 节奏训练

1. 单一性的节奏训练

2. 配合性的节奏训练

3. 旋律性音乐的节奏感训练

4. 和声性音乐的节奏感训练
5. 复调作品的节奏感训练
6. 综合节奏训练

(六) 音色训练

音色的美学观念:关于音色自古以来就有不同的美学观念。东、西方人都存在着由于地域、民族、语言、生活习惯不同而在其音乐语言中存在的音色美学差异。这些差异也影响了合唱。马革顺先生在合唱音响学方面的研究,就涉及到教会、甚至建筑的风格对合唱音色的影响。合唱尽管需要音色的共性,但在音乐表演中,不同时期、不同国家、不同作家、不同音乐表演形式中音色差异仍然需要。所以,在合唱训练中,除了训练音色上的共性外,对不同音色的把握、调控能力要重视和加强。

1. 基本音色训练

基本音色是一个合唱团所固有的自然音色。一般在各个声部的最佳音区进行。发音的科学、自然,以及最大限度地发挥声音特点是基本音色训练的主要目的。

2. 特定音色训练

根据具体的作品,将声部的音色合理搭配以及建立音色与作品的合理关系,谋求基本音色上的、适应音乐作品的音色变化。

3. 各个音区的音色训练

这个训练要解决声部在非最佳音区和极限音区上保持声部特点的问题。所以这个训练也是将合唱演唱水平提高的一个十分重要的方面。如:高声部的最高音的音色训练;低声部的最低音的音色训练等等。

4. 音色与语言

音色与语言有着直接的关系。语言习惯,特别是歌唱中的咬字与吐字,对音色的形成有极大的影响。因此,这方面的训练在下面单独列出。

(七) 咬字与吐字

咬字与吐字是合唱表演艺术的重要问题,也是合唱训练的不可缺少的内容。咬字与吐字,声乐学习有不少的论述。关于合唱的咬字与吐字,不少的合唱理论也有详细的论述,但从合唱训练学的角度来看,对咬字与吐字的针对性和集中性学习和训练不够。

1. 五音与四呼练习

2. 声母发声训练

清辅音、浊辅音。

3. 韵母发声训练

单韵母、复韵母。

4. 歌唱语言节奏训练

合唱中的声母唱法、合唱的韵母唱法、合唱的复韵母唱法。

5. 汉语音节的连接训练

6. 西语音节的连接训练

(八)音域扩展

音域扩展是较为高级的训练,也是合唱团声乐演唱水平的标志。音域扩展之所以叫扩展,是因为这是一个将好的声音从每个声部的最佳音区扩展到其他音区或极限音区的过程。所以,中声区是基础。中声区的发声如果不科学,势必影响到极限音区。

1. 中低音区训练

跳音、连音结合。发声状态为高音状态。

2. 逐渐向两端进行的音域扩展训练

3. 跳跃式的扩展训练

4. 真假声结合的高音训练

5. 胸腹式结合的低音区训练

6. 综合练习

(九)和声训练

和声训练是合唱团每次练习都应该安排进行的。同样,音准和音色都要同时要求。

1. 音程训练

按同度~八度音程、四~五度音程、三~六度音程、二~七度音程的步骤进行。

2. 和弦训练

原位密集排列和弦、原位开放排列和弦。

3. 和弦训练

转位密集排列和弦、转位开放排列和弦。

4. 和弦训练

终止式和弦、离调和弦、变音和弦、转调和弦。

5. 综合训练

作品中的和声训练。

(十)力度训练

1. 强—弱(极限)

2. 强—弱(四档:p—mp—mf—f)

3. 强—弱(六档:pp—p—mp—mf—f—ff)

(十一)速度训练

1. 速度稳定性训练

2. 速度变化一直性训练

3. 速度变化过程

(十二)音乐表达训练

音乐表达是一个十分重要而又必须面对的问题。音乐表达的手法就像各种各样的工具,首先是要具备这些工具,然后是要能合理运用。音乐表达的手法在合唱中主要是:演唱中的连——断、强——弱、快——慢,以及和咬字吐字、共鸣紧密联系的音色等等。在表达法的应用方面,首先要考虑音乐内容。如:音乐的形象。此外,表达法还要考虑音乐的结构,如:部分、段落、句逗、语言的逻辑重音等。音乐表达训练的内容一般有:

1. 单一音乐形象表达

2. 对比音乐形象表达

3. 复合音乐形象表达

在合唱训练中,可以由组织者根据合唱的特点和需要进行专门的训练,这样的训练可以利用综合性的练习曲来进行,如本书的第二、三部分;也可以选用一些合唱作品来进行训练。

第二 部分

..... 合唱练习曲

