

浅析合唱中的和声节奏控制

◎陆野

摘要：合唱是团队歌曲艺术表现形式，和个人演唱相比，它对个人独唱素质要求稍低，但是需要更好的团队配合，通过集体性、多声部的合唱协调，最终达到作品的完美演绎。在合唱中，和声的节奏控制对合唱效果有关键性影响，在演唱中，不和谐的节奏更容易在对比中被放大，所以必须要将和声节奏训练作为合唱训练的重点进行把控。本文就主要聚焦合唱中的和声节奏控制展开探讨。

关键词：合唱 和声 节奏 唱功

合唱是一些集体性项目活动中常选用的艺术表演方式，除了专业的合唱团外，在各阶段的学校、公司企业和机构团队中经常都会选用合唱来组织表演。一般来说，为了提升合唱效果，组织者会倾向于在合唱中融入和声，但是在实际的排练中发现，其应用难度很大。主要原因是，在旋律、和声和节奏的音乐三要素中，和声节奏直接就占据了两个要素，而且还是团队表演中最关键的两个要素，所以研究合唱中的和声节奏控制，对合唱团提升艺术表演效果有很好的参考意义。

一、合唱中的和声节奏发展概述

合唱艺术是一种起源于15世纪欧洲教堂的艺术，该艺术表现美的形式不仅限于个人演唱实力和词曲表现，更多主要体现在团队合唱的和谐美、韵律美、复调美、和声美和节奏美，并且合唱中各声部之间还能形成对比，打造意境美，比如用男声表现大地的辽阔、深沉和包容，用女声表现天空的清澈高远、生命的活力，还有蕴含纯净和希望的童声。在男声、女声和童声中又分多种不同的音色音调，能表现更复杂的环境，所以说，优秀的合唱更像是一幅美丽的画卷、一座宏伟的宫殿，这也正是合唱的魅力所在。

合唱并非是简单的多人齐唱，它对团队组织有很高的要求，充满了复杂的理论性和科学性，尤其在混声合唱中，需要协调超过四个音域各自八个以上的声部。在长期的历史发展中合唱艺术发展出了多个流派，在艺术表现形式和表现对象有所分化，但是对美的追求一直从未停止。专业的合唱团不仅会追求声音表现、要求纯净和实，更高度关注不同声部间音色的层次对比，注重重力与美的和谐结合，注重震撼

力表现。

合唱艺术表现形式发展到17世纪，主调音乐逐步发展起来，该音乐形式在表现中，以某一个声部为主，需要融入其他声部进行陪衬和伴奏，于是和声的作用开始凸显，最初主要表现出音乐功能性，通过收束、调性布局等形式在构曲和声部协调中发挥作用，之后随着艺术表现形式的成熟，和声开始承担色彩控制、音乐形象塑造和音乐内容表现等任务，有时甚至会衍生曲调，这为接下来和复调音乐的完美融合提供了很好的理论基础。至当下，和声已成为音乐元素中必不可少的部分，尤其是在合唱团队中，和声堪称合唱的灵魂，“没有和声的合唱就不能称为合唱”，这充分说明了控制和声表演效果对合唱表现的重要性。

当和声演变成有规律的音响组合时，节奏就成为了和声艺术表现的关键因素。对和声节奏的理解并不复杂，这就是在和声中融入音乐表现中的长短相同或相异时间单位的有序组合、节奏包含节拍和速度两个概念。节拍是按拍号要求相隔一定时间反复出现重音的模式，指音乐规律性的强弱交替的运动。速度是指节拍的速率，它大致可分为慢、快、适中三大类。音乐节奏的表现如同生命的脉搏，表现节奏鲜明的音乐能更好引发听者共鸣，像是情不自禁地摇头晃脑和手舞足蹈。恰当的节奏还有利于听者的记忆，便于听者强化对音乐作品的理解。

二、合唱中的和声节奏控制的基本功训练

合唱中讲究多人的配合，对参与合唱团队个人的基本功也有一定的要求，特别是对于业余合唱团队而言，要重点先做好基本功的练习，在训练中可从呼吸、视听

和动作三个层面着手。

（一）呼吸训练

让和声节奏练习跟随呼吸节奏进行，这能更好让演唱者把控住和声节奏进度。以呼吸为节奏，可让个人建立一个标准，当把团队的呼吸节奏统一后，那么合唱团队的节奏就已经完成了初步统一，之后在统一的呼吸节奏上进行由简到繁、循序渐进的训练，其难度就会大大降低。

在呼吸训练正式开始之前，要做好形体站姿训练，由于人体生理特点会自动调整在不同姿势下的呼吸方式，所以要先统一站姿，让众人保持相对一致的姿势，按照同样的准备动作进行热身。

在调整好站姿后，要按照统一的节奏进行呼吸训练，一般有四种常用的呼吸训练方式，分别是快吸快呼、快吸慢呼、慢吸慢呼和慢吸快呼，在呼吸时要引导训练者强化对身体的内观，注意感受身体内部在呼吸中的变化，像是腹部膨胀、隔膜扩张、两肋收放。在协调和他人呼吸的一致性时，可选择闭眼听的方式，感受团队的呼吸节奏。完成四种常用呼吸模式的训练统一后，可模拟演唱中口鼻共用的方式训练呼吸，同时也可融入呼吸指令，帮助学生训练稳气能力。

完成以上无声呼吸练习，就要开始进行有声练习，其关键点是吐字和咬字练习，力求先达到最基本的“吐字清楚”的要求，在初期可先进行诗歌朗诵的方式帮助学生咬字，在通过后开始融入曲调。注重字和曲的结合，以音乐咏叹中最常用的“啊”的连音为例，要训练学生根据曲调跟随呼吸发出不同长短音调的“啊”声，在团队发声训练时仍然要注意统一性。

（二）视听训练

视听训练的目标是，让学生通过视听

的方式,先感受成熟的专业的合唱团的艺术表现手法,如果时间充裕,可通过广泛视听,提升学生音乐认知感受的方式继续视听训练,在追求效率时,可直接让学生听取此次合唱团将要表演的合唱歌曲,在视听中清晰自己的定位,对自己的唱功进行优化训练,不过该方式需要学生具有一定的感悟力。在视觉方面要引导学生观察理解指挥的动作。

在视听训练初期,指导员可先使用纯度较高的容易辨识的声音进行训练,比如使用充满规律的鸟鸣声、流水声、爆竹声,让学生感受这些声音的魅力,然后在达到一定程度后,可采用钢琴伴奏的方式陪同学进行认音、识音练习,最后融合不同的音乐,进行混合练习。在混合练习过程中,可让学生之间相互聆听,相互指出问题所在进行改进,提升团队之间的配合默契度。

(三) 动作训练

动作训练对于合唱团学生的基本功训练有强化记忆的效果,值得注意的是,由于过大动作会影响到呼吸,所以在动作训练中尽量保证动作的简单,比如伸出手指进行划拍,根据音乐节奏上下划动,保证一上一下为一拍,另外也可使用点拍法,

该方法是根据音乐强弱以此在桌面进行强弱不同的点击。两种方式具有各自的优缺点,前者有利于帮助学生掌握节奏速度和韵律变化,后者有利于帮助学生认识音乐强弱,特别是在气势变化明显,感情丰富的音乐中,有助于帮助学生控制情绪,表达合唱感情。

三、合唱指挥中的和声节奏控制

在正式表演的过程中,指挥主导着现场合唱和声的整体节奏,其重要性不言而喻,所以在和声节奏控制方面,要有一个很好的合唱团队指挥。

能担任合唱团队指挥的人员,必须是一位素质全面立体的音乐艺术家,除了最基本的指挥技巧外,还要兼具一定深度的文学知识、历史知识、艺术知识、语言表达技巧、个人思想修养、形体举止表现能力和气质魅力。在指挥时,尤其要对作品有深刻的理解,能将对作品的理解恰到好处地展现在个人手势和肢体动作上,并能具备一定的现场调控能力,能根据个人理解向合唱团中不同声部发出恰到好处的指令。在指挥表达时,保证手势清楚、轻柔、稳重、生动,手臂、手腕乃至手指的动作收放及幅度都会运用得恰到好处。可以说

一位优秀的指挥,其全身都散发着音乐的魅力。

指挥难以对合唱团的腔体、力点、音色、强弱、声频以及共鸣对比等基础问题进行解决调整,但是在和声的艺术处理上有得天独厚的优势。在以指挥为渠道提升合唱团和声节奏控制中,除了提升指挥的个人能力外,还要注重加强指挥和合唱团的交流,拉近彼此之间的认识。在了解团员的能力后,指挥会明白团员的极限值,就会更好协调音色音质的表达效果,会避开密度和力度不足的喻响音,尽量发挥优质鸣响音的优势。特别是颤音波频控制上,优秀的指挥要保证有能力统一每一位合唱队员的颤音波频。

在指挥和团队协作过程中,可先让指挥完成对一个队员、两个队员、多个队员的统一,以合唱时无法清晰辨认个体队员的颤音为训练目标,必要时可调整站位,达到训练目标后,开始对一个声部,两个声部、多个声部继续统一。在初期注重先关注声音最基本的音量、高音控制,避免团队出现“喊叫”的发声,关注声音共鸣效果,尽量形成穿透力,同时要从多个角度聆听合唱团的演唱效果,防止出现指挥感受声音大,听众感受声音小的情况出现。

在后期合唱团趋于成熟时，要开始追求音质、音色控制，追求和声共振效果，注重声音色彩的表达，以达到声色均衡、音响干净、情感饱满为目标，做到收放自如。

四、合唱组织排练中的和声节奏控制

在完成以上基本功练习以及完成指挥和团队的配合交流后，要正式开启合唱组织排练，在模拟观察现场合唱表现效果的同时，进一步提升合唱团队内部的默契度。有实力有条件的合唱团应根据作品的难易程度和合唱队水平的高低，以及现场听众水平对作品表现进行优化，在规模、表演长短、合唱表现手法、节奏速度上进行一定的优化。

(一) 集体合拍中的和声节奏观察和分声部练习

优质的合唱团非常重视集体合排，特别是在很重要的表演之前，都需要不断进行细节优化、反复排练和精雕细琢，直到无可挑剔为止，这是音乐表演艺术家的极致追求。

在经验不足的合唱团集体合拍中，可能出现的问题是，非主旋律很容易受到主旋律影响，导致节奏紊乱，在发现这样的问题后，要展开分声部练习，先将声部拿出来独立练习，或者在训练中先不发声，对其它声部声音进行认真聆听，明确自己的起始位置和节奏控制要点，然后逐渐融入主旋律，直到不再受到主旋律影响为止。在分声部练习中，会有合唱队员为了避免受到其他声部影响故意加大声音的行为，这种做法非常不可取，这会破坏整体的和谐性，这时指挥要发挥自身的指挥能力，示意该声部弱下去。

(二) 和声音准节奏控制和歌唱位置选择

在合唱中，不仅会出现受旋律的影响扰乱节奏的情况，还有出现音准干扰影响和声节奏的情况，像是男低音使用胸腔共鸣发声，将音准起在低位置，在高声部发声时，会感受到和低声部之间难以进行融合，在追求和男低音融合的过程中可能出现丧失高位置的问题，在丧失音准后，也会干扰和声节奏，出现紊乱。

另外在高音部分，如果唱不上去使用

喊叫的方式，这样会导致丧失音准，这时指挥要指导队员用自己的声音发声，如果唱不上去就用假声，一定要避免干扰音准影响团队合唱效果。

(三) 现场模拟和和声节奏

在实际的表演中，表演现场会出现和彩排中诸多不同的因素，这些因素也可能对和声节奏造成影响，一般理论认为合唱作品中力度都不可以成为与音准并存的概念，但是演唱现场的场景变化会直接对合唱团发声力度形成回响干扰，进而影响合唱团队员的情绪和歌唱状态。再加上上面提到的，在歌唱力度发生变化时，会影响到呼吸状态，由此最终对建立在呼吸节奏上的和声节奏造成干扰。如果演唱的歌曲对象本身是快节奏的复杂乐段，那么更会让发声器官和呼吸器官陷入紧张状态，降低听觉灵敏度，所以在进行组织排练时，要注重在多种环境下进行训练，最好是能通过现场模拟的方式，尽量还原现场灯光、舞台、音响和相关造型等，锻炼合唱队员在不同环境下的敏锐的音乐观察力，这样就可以满足在多种复杂环境中对和声节奏的把控。

五、结语

综上所述，合唱中的和声节奏训练对整个合唱团素质具有很高的要求，它不仅需要过硬的个人唱功，优秀的团队组织，更需要一名优秀的指挥。当然除了这些人为影响和声节奏的因素外，还存在外界环境等干扰因素，而要成为优秀的合唱团，就要全面考虑这些影响演唱的因素，积极做好应对措施，通过高质量模拟训练尽量保障合唱团的稳定发挥。总的来说，对和声节奏的把控效果正是考验一个合唱团实力的重要衡量标准，整个合唱团成员必须对此予以高度关注经加强训练配合。

视听风采

参考文献：

- [1] 林泳岑. 勃拉姆斯《间奏曲》(Op.118 No.2)的悲剧性色彩初探[J]. 北方音乐, 2019(18): 26-27.
- [2] 康浩. 王西麟室内乐作品《铸剑二章》的和声技术研究[D]. 吉林艺术学院, 2016.

- [3] 颜颀. 歌曲写作时词曲结合对旋律节奏音高的影响[J]. 北方音乐, 2016, 36(24): 159, 166.
- [4] 景雅哲. 阿彪西钢琴作品《水中倒影》的演奏全译[D]. 河北大学, 2019.
- [5] 张明仪. 浅析德彪西钢琴作品《月光》的音乐创作风格[J]. 戏剧之家, 2021(10): 58-59.
- [6] 潘静雅. 论合唱作品的旋律与节奏[J]. 北方音乐, 2017, 37(7): 47.
- [7] 夏瑀. 浅析肖邦第一首谐谑曲旋律线条[J]. 北方音乐, 2019, 39(15): 95, 104.

作者简介：陆野，1982年生，男，江苏睢宁人，本科，研究方向：歌唱与和声。

作者单位：睢宁县人民路基督教堂