浅论童声合唱团训练中"合"与"和"

上海市杨浦区少年宫 卫君

一、问题的提出

童声合唱团的合唱训练是一个非常耗时又有一定难度的工作,作为一名合唱团指挥,面对五六十位、甚至更多的中小学生,如何使他们每一个人的歌唱能合成一个整体,形成一个和谐的团队,这是合唱团训练中值得研究的一个问题。我以"合"与"和"作为团队训练的阶段目标,开展了一系列的探索实践。

二、童声合唱团训练中"合"与"和"的含义与关系

(一) 童声合唱团训练中"合"与"和"的含义

现代汉语词典对"合"的解释是:结合到一起;凑到一起;共同(《现代汉语词典》第451页)。合唱是由若干人分几个声部共同演唱一首多声部的歌曲,因此童声合唱团训练中的"合"主要指合唱团初建时期,各个声部及团队成员之间互相磨合、互相熟悉的过程中达到的在声音上、认知上、情感上的初步统一。

现代汉语词典对"和"的解释是:和谐——配合得适当和匀称,和声——指同时发声的几个乐音的协调的配合(《现代汉语词典》第 454 页)。童声合唱团训练中的"和"即是指合唱团声部之间、成员之间互相协作、默契配合而表现出的在声音上、认知上、情感上的高度统一。和谐是一支成熟的合唱团所追求的最高境界。

(二) 童声合唱团训练中"合"与"和"的关系

1、系统性

在童声合唱的训练中,合唱"合"与"和"的训练是成一个系统的,它们之间相互联系,相互依托,组成了一个整体,具有科学性、系统性。

2、递进性

童声合唱团训练中的"合"与"和"的目标之间是递进的,"合"境界的训练是"和"境界训练的基础,"和"境界的训练是"合"境界训练的发展、升华。它们相互促进,逐步提升。

3、目标一致性

一支童声合唱团从组建到成熟,必定经历不同的时期,会有不同的发展,会存在不同的演唱境界,童声合唱"合"与"和"的训练,是根据团队发展的不同

阶段和状况而选择实施的。无论是"合"还是"和",它们在目标上都追求合唱 团整体在声音、认知、情感方面的协调性。

三、童声合唱团训练中"合"的实施

正如学生的发展是循序渐进的,团队的成长更是需要一个过程,因此,在童声合唱团训练初期,追求团队不同声部之间、同一声部内声音的相对整齐、协调也就是"合"比较重要,从而为合唱团达到"和"的境界奠定基础。

(一) 童声合唱团训练中"合"的内容

童声合唱团训练中"合"的内容包括"情感上的合"、"认知上的合"、"行为上的合"三方面。

- 1、情感上的合: 学生喜爱这歌曲, 乐于歌唱, 乐于合作。
- 2、认知上的合:学生理解这歌曲的意义、意思、意境;理解这歌曲的音律、音程、音调、音阶;理解这歌曲的几个声部之间的关系等。
- 3、行为上的合:学生音准上的合,音色上的合,音量上的合,声部上的合(声部间的平衡)等。

(二) 童声合唱团训练中"合"的实施程序

少年宫合唱团的学生来自于全区各中小学校,年龄跨度较大,学生们的演唱水平、音乐素养、认知能力、音色特点以及对音乐的感悟能力各不相同,因此,在合唱团的训练中教会学生"合",体会"合"的重要性,是提高合唱团员素质,提升合唱团能力的有效途径。

1、情感上的"合"

(1) 富有兴趣, 才有情感上的"合"

童声合唱团训练的过程有时是十分单调、枯燥的,容易让学生产生厌烦、疲倦的心理,活动的实效性不高。因此,训练初期要关注学生参与合唱团活动的兴趣培养,只有对合唱活动产生了兴趣,才能促进学生更加自觉主动的参与。我在平时的合唱作品排练中,会借助一些优秀的视频,让学生在看看、听听、讲讲中解决一些歌唱中的知识点或难点;我还会在合唱排练中,采用不同的教学手段、方法,以学生为主体进行分组、分层、分不同的演唱形式等,适度的发掘学生的潜能,让他们做老师、做组长、做领唱,来调节学生的心理状态,激发学生歌唱的积极性和热情。

(2) 喜爱作品, 才会情感上的"合"

在童声合唱团的排练中,可以选择一些优秀的、有特点的合唱团演出的作品 让学生观看、聆听、演唱,还可以选择一些适合合唱团年龄特点、演唱能力范畴 之内的或根据一些通俗歌曲改编的不同风格的作品,让学生在欣赏、演唱的同时, 与学生一起分析作品的背景、思想、情感等,帮助学生深层次的理解作品的内涵。 比如:在欣赏小荧星演唱的合唱作品《叫卖小调》时,我通过视频带领学生走进 上海石库门弄堂,了解老上海的风土人情,知道不同的叫卖场景,体会其中的意 境,从而辨别用怎样的音色、声音来演唱作品,在理解作品的基础上,才能更能 深刻体会作品的情感,才能将作品蕴含的意境更加准确的演绎出来,这样的合唱 才具有魅力,才能将观众吸引,才能引导学生在演唱中做到情感上的统一、融合。

(3) 学会合作,才能情感上的"合"

合唱是集体性的声音艺术,有别于其他的演唱形式,需要相互配合、团结协作。在童声合唱团组建训练的时候,要教会学生在演唱中尽可能的合作。比如在合唱作品《南泥湾》的演唱中,其对声音的要求与独唱不一样,要注意辨别合唱的音色特点。合唱讲究声音的和谐,要求各声部之间互相协调统一,音色融合、优美,即俗话说的"声音要抱团"。这就要求演唱者不能以自我为中心,不能大声喊唱突出自己,节奏不能"赶"或"拖",换气的点要一致等等。将自己的声音融于集体,讲究的是合作;将合唱的声部做到平衡,讲究的也是合作;将合唱作品的处理轻响有致、富有层次,讲究的又是合作,让学生感受到合唱中处处体现着合作。

2、认知上的"合"

在演唱训练中,要根据学生的领悟能力及状态,帮助他们体验作品、感受作品,促进学生的情感与作品的情感有效的融合在一起,并内化成自身的感受,将其更加准确的表达出来。在合唱作品《七子之歌——澳门》的排练中,我让学生回家收集有关澳门的历史资料在课堂上介绍,了解澳门被帝国主义侵略,领土主权被割让,体会失去母亲的孩子渴望回归祖国母亲的怀抱的情感。又通过对作品的聆听,感受作品主歌部分和副歌部分的旋律特点,理解歌词所表达的意境,体会澳门同胞要回归的强烈愿望。当学生听到结尾长音"亲……"时,情不自禁的随着音乐节奏陶醉的进入歌曲的意境,在不知不觉中领略了歌曲的美感。从中既得到了音乐美的享受,又在演唱中,使情和声得到了有机的"合"。

3、行为上的"合"

在童声合唱团训练中,有了与他人合作歌唱的主动意愿及对歌曲本身有了较好的理解之后,就要引导学生通过声音将合唱作品表现出来,在音准、音色、音量、声部之间体现出"合"。

(1) 音高的"合"——协和

在童声合唱训练的诸多方面中音准训练是最为重要、最为困难的训练内容。音准是音乐表现的基础,是合唱团做到协和、统一的重要保证,好的音准来源于基础训练。在平时的合唱训练中我是通过视唱练耳入手,让学生从听辨单音、音程开始,逐步进入和弦的听辨,并进行和声连接练习。从单声部的视唱开始慢慢加入二声部或三声部甚至更多声部的练习,逐渐培养学生听辨音高、演唱音高的能力。其次,作为指挥,要明白音准与歌曲的速度、力度、情绪、音域、转调等的关系,因此,在合唱作品演唱时我会根据不同的情况提醒学生进行演唱。如:在演唱强音的时候,我会提醒学生避免用力过度、气息过多使音偏高;在演唱弱音时,避免气息过浅,使音变虚、变低等。再次,音高与歌唱的状态、发声的位置也有着密切的联系。在练声及演唱排练时,我就引导学生用统一的位置、积极的状态歌唱,每个声部在单独练习与合作排练时都是如此,这样学生们演唱的音准好了,声音也就协和了。

(2) 音色的"合"——统一

音色是每一个人与生俱来特有的,由于各不相同,再加上每个孩子受过声乐训练的程度不同,所以要做到整个童声合唱团的声音和谐、统一,就需要有良好科学的训练方法才能达成。要做到音色统一,我经常会用哼鸣、U、1ü等母音练声,让学生找头声共鸣来进行歌唱,还让学生在吸气时把眉、眼、口、鼻、嘴等积极调动起来,打开喉头,放松下巴,以打哈欠的感觉自然的进行歌唱。再次,在多声部的合唱中,我会要求学生从高位置的轻声演唱中学会聆听,学会声音相互靠拢,以求得声音的集中、统一。

(3) 声部的"合" ——平衡

在童声合唱训练中,声部统一是合唱整体均衡的基础。它要求合唱团的每一位学生,在自己声部里的音量、音色等与其他同学保持相对合理的关系。在演唱中明确自己担当的责任和地位,突出共性,去其个性,从而达到和谐完美统一。在排练中,我要求音量过大的学生收小些,音色过亮的学生改变发声位置,靠里唱些,把棱角磨平;在演唱时,还要求主旋律突出些,次旋律稍轻些,让歌声更

有层次感;在训练时更注意培养学生的多声部听觉,要求学生在管住自己声部的同时还要学会聆听与其它声部间构成的和声效果,慢慢体会个体与个体的相互关系,既整个合唱声部与声部的相互关系,自觉地与其他声部平衡。

四、童声合唱团训练中"和"的实施

在童声合唱团的训练中,随着演唱技巧的逐步掌握,学生们从稚嫩慢慢走向成熟,从被动到主动,从要我唱到我要唱,大家逐渐体会到了合唱的魅力,开始享受从"合"到"和"的过程。

(一) 童声合唱团训练中"和"的内容

合唱的最高境界是什么?毋庸置疑,就是感动人。所以,我们必须确立一个目标,也就是"和"教会学生用心来体验,用心来歌唱。

童声合唱团训练中"和"的内容包括"声音的和"、"声情的和"、"声心的和" 三方面。

- 1、声音的和: 学生音色的和, 音量的和, 声部的和。
- 2、声情的和: 学生歌唱感情的和, 对作品歌词感情的和, 对合唱曲调感情的和等。
 - 3、声心的和: 学生唱歌的心和,对团队的心和,对合唱的心和。

(二) 童声合唱团训练中"和"的实施程序

合唱是一种集体的声乐艺术,它以统一和谐的声音,抒发一致的情感,表达 共同的意志,被称为是世界上最美的声音。这种在声音、情感、心理方面的高度 和谐是一支优秀的童声合唱团所不断追求的目标。为了追求这个目标,我尝试从 以下三个方面着手,对团队进行训练。

1、"声音的和"的训练

要达到各个声部之间、声部成员之间声音配合默契,高度协调,要注意培养学生认真主动地去聆听别的声部或其他团员的声音,并根据歌曲演唱的需要调整自己的声音。我所带领的少年宫区级学生合唱团在短短几年的时间里,不断发展、不断进步,从刚起步时合唱团的学生以自我为中心歌唱,各声部间有些学生音准能力也不是很稳定,造成了合唱声部间不是很协和、平衡的情况,发展到现在的合唱团学生能做到演唱较复杂的四声部以上的作品。首先,我认为学生在视谱及音准能力上有了很大的提升。其次,在合唱排练中,我发现学生们的耳朵变得灵敏了,学会聆听了,他们会自觉的提醒声音冒在声部外的同学,调整自己的音色,

融入集体中。他们会根据不同风格的歌曲,调整不同的音色进行演唱,如:在演唱江苏民歌《茉莉花》时,学生们会用明亮、清透靠前的音色来演唱;在演唱外国作品《美好的前途》时,学生们会改变发声位置,让喉咙打开,声音靠里竖起来演唱。同时在作品中,用不同的音量加以处理,使歌曲有层次,声音更和谐。

2、"声情的和"的训练

情与声、技与艺是歌唱艺术中血肉相关的两个部分。情乃歌之魂,歌系情之本。"声情的和"也就是要"声情并茂",不仅声音和谐,更要能用声音很好地表现出歌曲所表达的情感和思想,从而去感染他人。在合唱作品《大海啊,故乡》的演唱中,学生们通过有感情的朗读如叙家常的歌词,体会借助对大海的思念与赞颂,抒发人们对哺育我们成长的故乡和祖国的热爱之情。在歌曲旋律的衬托下,配乐朗读歌词,更体会了歌曲流畅舒展、优美动听的旋律特点。当学生们朴实无华的演唱歌词"小时候妈妈对我讲"时,使我感受了那份质朴与深情,因此,运用恰当的语气、语调、语势与歌曲的旋律紧密地结合起来,能正确地表现出歌曲的思想情绪,从而达到声音和感情上的和谐。

3、"声心的和"的训练

童声合唱团"和"的最高追求就是"声心的和",每个孩子都非常热爱合唱,热爱合唱团,享受合唱,全身心地投入其中,陶醉其中。少年宫合唱团的学生来自四面八方,因为喜欢,他们不管刮风下雨、严寒酷暑都坚持来;因为他们意识到"合唱团里没有我只有我们",所以才唱出最动听的歌,唱出最美丽的和谐乐章。在平时的合唱训练中,我不仅让学生学会用最美的声音演唱歌曲,更让学生体会在合唱中与他人的配合与合作,学会做人的道理。在合唱团的训练中,学会关心、学会分享,感悟团队的快乐,真正做到声音与心灵的和谐。

五、童声合唱团训练中"合"与"和"实施中注意的问题

(一) 注意培养学生的集体观念与团结协作精神

童声合唱团六、七十人要做到音准、音色、音量统一、声部间平衡等等,没有强的集体观念、团队互相配合协作精神是完全做不到的。在团队训练的过程中,要注重渗透培养学生团队协作意识,提升团队的凝聚力和向心力。

(二) 注意教育学生认识合唱(共性) 与独唱(个性)关系

在合唱排练中,我要求学生把独唱(个性)、合唱(共性)的差异矛盾与对立统一的关系处理好。既尊重学生的个性差异,发挥学生的嗓音特质、个性特长

等,又引导学生认识合唱艺术的特点,主动融入团队。

(三) 注意教育学生既要争当主角, 又要愿当配角

合唱排练中,无论是"合"还是"和",都强调团员之间、声部之间的互相协作与配合,引导他们既要争当主角,但又要愿当配角,衬托他人;既要自我表现展示,不断赶超,又要融于团队,形成合力,处理好领唱、合唱的关系,处理好个人与团队的关系。