

歌詠指揮

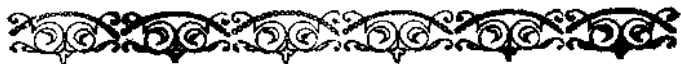

華東軍區政治部編印
第三野戰軍

歌詠指揮

華東軍區政治部編印
三野

歌 詠 指 揮

編 者： 洛 辛
印 行 者： 華 東 軍 區 政 治 部
第 三 野 戰 軍
出 版 期： 一 九 五 一 年 一 月 初 版

歌 詠 指 揮

目 錄

第一章 對指揮的基本認識.....	(1)
(一) 什麼叫做指揮？.....	(1)
(二) 指揮者的任務是什麼？.....	(1)
(三) 指揮的方法.....	(3)
(四) 怎樣做一個好的指揮者？.....	(4)
第二章 怎樣掌握指揮技術的基本知識？.....	(5)
(一) 注意力的控制與運用.....	(5)
(二) 表現的工具和方法.....	(6)
(三) 指揮棒的應用.....	(7)
第三章 指揮動作的基本形態.....	(9)
(一) 動作的原理.....	(9)
(二) 實際的使用.....	(10)
(三) 動作的方位.....	(16)
(四) 指揮動作的基本姿勢.....	(17)
第四章 指揮動作的手臂練習.....	(20)
(一) 手臂動作的分解.....	(20)
(二) 手臂動作的練習.....	(25)
第五章 指揮技術的實際應用.....	(28)
(一) 怎樣打預備拍？.....	(28)
(二) 怎樣打終止拍？.....	(29)

(三) 怎樣打樂曲開始和中途的延長拍？	(31)
(四) 怎樣打樂曲中途的變節拍？	(32)
(五) 怎樣打樂曲中途的變節奏？	(33)
(六) 怎樣打頓音、圓滑音、附點音符和三連音符？	(35)
(七) 怎樣打休止符？	(38)
(八) 怎樣表示強弱和強弱的變化？	(38)
(九) 怎樣表示速度快慢和快慢的變化？	(39)
(十) 怎樣表示樂曲和樂句的反覆？	(39)

第六章 情緒如何表達？ (41)

(一) 基本的問題	(41)
(二) 不同的內容不同的表現方法	(41)
(三) 情緒怎樣啓發？	(42)
(四) 怎樣掌握情緒的變化和處理高潮？	(43)

第七章 部隊歌詠指揮的一些方法 (45)

(一) 基本應該注意的問題	(45)
(二) 行進中唱歌的指揮法	(47)
(三) 輪唱的指揮法	(47)
(四) 大隊伍的指揮法	(48)
(五) 怎樣定音？	(48)

第八章 怎樣指揮合唱 (50)

(一) 合唱的特點與種類	(50)
(二) 聲部怎樣劃分與組織	(50)
(三) 合唱隊形的排列	(51)
(四) 合唱指揮應注意的問題	(52)
(五) 合唱指揮的一些技術問題	(54)

第九章 怎樣做指揮計劃 (60)

(一) 內容與情緒的分析	(60)
(二) 表現方法的研究	(60)
(三) 幫助注意的一些方法	(60)

第一章 對指揮的基本認識

(一) 什麼叫做指揮？

如果我們要把一個歌曲，通過集體的方式演唱出來，或傳達給聽衆，那就要使這個歌曲能够唱得很整齊正確而且情緒表達得很好，一定要有一個人來担任和負責組織領導這個演唱的工作，就好像我們部隊作戰一樣，一定要有人組織和領導，而這個組織和領導的工作我們稱它爲指揮，担任和負責這個工作的人，我們稱它爲指揮者，就好像我們部隊指揮作戰的指揮員一樣，因此指揮也可以說是一種組織和領導集體演唱的一種手段，同樣也是一種藝術。

(二) 指揮者的任務是什麼？

一個指揮者要使一個歌隊演唱得很好，不是單單依靠他的指揮技術就能解決問題，而是要包括平時對歌隊的訓練及演出時的組織領導與演出後的總結經驗提高一步的全過程，就好像我們部隊指揮員一樣，他的任務是包括平時的練兵，作戰時候的指揮及戰後的總結經驗提高作戰技術等一樣。

A. 平時的訓練 指揮者對歌隊平時訓練應包括下列幾項內容：

1. 熟悉歌隊的特點 就是要了解歌隊每一個成員的優缺點、水平、音色、思想狀況，因爲了解歌隊才能容易掌握歌隊，同時也使歌隊了解指揮者的特點及習慣的指揮動作和啓發情緒的方法等。

2. 灌輸音樂及歌隊的基本常識 爲了要使歌隊每一個成員水平的一致與提高對歌隊的認識，指揮者應在平時講解一些有關的音樂基本常識及歌隊的常識，例如樂理，發聲法，歌詠守則……等。

3. 發音的基礎練習 爲了要使歌隊每一個成員能够把歌唱得好，發音宏響、準確，因此指揮者應在平時作一些發音的基礎練習，如音階，音程，各種節奏，節拍，色度，強調變化，共鳴，呼吸等練習。

4. 選擇與分析歌曲 歌隊準備唱什麼歌曲，指揮者在事前應加以

選擇，選擇的標準最好與任務相結合，對象明確，歌曲本身應適合本身條件能演唱者，並估計能得到良好效果者。歌曲選擇後，指揮者應將歌曲的內容感情如何去表達，如何唱法等分析講解一遍，使隊員們了解、懂得怎樣去唱得更好。

5. 歌曲教練 歌曲教練是平時訓練的一個中心內容，指揮者應教隊員們把歌唱會，唱得準確，熟練，感情表達得好，這樣才算唱好一個歌曲。

6. 啓發與鞏固歌隊情緒 歌隊平時的訓練是一件苦事，與練兵一樣，因為時常要反覆的練習，一遍一遍地唱，並且要作基本練習，所以很容易使歌隊感到疲勞與枯燥，因此指揮者要善於不斷地對歌隊做政治工作，啓發歌隊在練習時感到興趣，並且經常鼓勵大家練習，耐心幫助改正缺點與及時表揚優點，使歌隊情緒鞏固與飽滿，換句話說，就是善於在思想上的領導。

B. 演出時的組織領導 指揮者在演出時的組織領導工作包括下面幾項內容：

1. 演出前的動員 好像部隊作戰前的戰鬥動員一樣，指揮者應在演出前告訴歌隊這次演唱的目的，對象，唱些什麼歌曲，歌曲的次序，應注意的事項，加強大家的演唱的信心等，使歌隊每一個成員思想上有充分準備。

2. 隊形的排列 最好演唱之前了解場合大小及唱台的位置，先作一次練習怎樣站，高低前後的排列次序及進出的先後，站的位置間隔不可太緊太寬，這樣上台演唱的時候隊員就熟悉了，指揮者只要在演唱時稍加調度就行了。

3. 定音 演唱歌曲之前指揮者應先將歌曲的音定好，並且用很輕聲音傳給歌隊，使歌隊知道歌曲的第一個音是什麼，然後即可準備唱，如有樂隊伴奏則先指揮引子。

4. 歌唱的領導 就是指揮者通過指揮的技術，領導歌隊演唱，這裏面包括下面幾項工作：

①統一歌聲的開始的速度，強弱及其變化和休止 根據歌曲的快慢、強弱及快慢和強弱變化，指揮者用手勢的動作準確的掌握，使

歌隊的歌聲統一，不致太快太慢或太強太弱，及開始和休止的一致。

②掌握與啓發感情 根據歌曲內容與感情的不同及變化，指揮者應在演唱時用手勢動作和各種暗示或表情啓示歌隊，使歌聲充分發揮感情。

③啓示各個聲部的起落 如果是合唱曲的話，指揮者則用動作啓示各個聲部什麼時候起什麼地方休止什麼地方一齊唱一齊休止等。

5. 領隊下場或下台 當全部歌曲演唱完畢指揮者向聽衆敬禮後即帶領歌隊有次序地下來，演唱則告結束。

0. 總結經驗提高一步 根據演唱結果，收集聽衆意見，召開隊員會發表意見檢討演出優缺點（最好先擬出提綱，着重某些問題）包括演唱及指揮雙方，在以後平時訓練時改正缺點，發揚優點，作爲經驗，這樣才能使歌隊及指揮者不斷得以提高。

（三）指揮的方法

指揮的方法中外古今有所不同，中國舊有的音樂演出上，指揮者往往兼演奏者或演唱者，例如在集體演唱時常以一人來領唱，許多人和的方式，所謂『一唱百和』在民間最多，像唱拉號子就這樣，這個領唱者就是指揮者，他用領唱來作爲組織和領導演唱的一種方法，此外在器樂演奏或歌劇的演出也同樣，打鼓板者或打鑼打鼓者就是指揮者其他樂器則跟打鼓板或打鑼鼓者的快慢、強弱或動作來進行，因此這種演奏的打擊樂器的聲音就是作爲組織和領導音樂演出的一種方法。

西洋的音樂演出，最初的方法也很簡單，與中國的相彷彿，由於後來在音樂的演出上發展到規模較大和複雜的緣故，因此逐漸地有所分工而單獨的變成專門化的工作了，並且從簡單的打拍子逐漸發展到以手勢動作來作爲指揮的主要表現方法了。

我們現在所用的指揮方法是採用西洋的指揮方法，一方面由於中國開展新音樂運動以來，羣衆性的歌詠運動到處展開，舊有的方法已不夠適用了，而需要有人來負責和擔任領導集體性的演唱，另一方面西洋的這種指揮方法有它方便與科學的地方，作爲工具的採用爲了開展新歌詠運動對我們有用處，因此變成我們作爲組織和領導集體

性演唱的一種工作能力和工具了，我們得學習與掌握這個工具這是必要的，並且應該要有所新的創造。

(四) 怎樣做一個好的指揮者

要把歌隊的演唱組織、領導得很好，能夠充分發揮歌隊的力量及歌曲的內容與效果，這與一個好的指揮者是分不開的，就像我們部隊作戰一樣，要使部隊打仗打得好，除了依靠部隊英勇善戰之外和指揮員的指揮藝術高強是分不開的；因此要做一個好的指揮者除了他應具備對新音樂事業無比熱情與集體主義的工作精神之外，還得在不斷地努力下盡可能達到下列條件：

A. 熟練指揮技術 就是熟練掌握自己的工具，精通業務，使在工作中運用自如和確切。

B. 善於啓發和掌握感情 指揮者僅僅在指揮動作上的準確還是不夠的，還得善於啓發和掌握歌曲及歌隊的感情，以及平時善於對歌隊的思想領導，這樣才能使歌曲唱得更好。

C. 發揮創造性 指揮是依靠指揮者的雙手動作及平時對歌隊的訓練來完成他的創作，因此它也是一種藝術，好的指揮者不僅僅是在指揮演唱時單純的以雙手打拍子就完成任務，還要在手勢的動作中根據不同的情緒有所變化和創造，在平時訓練當中也一樣，而不是老一套的方法，因此發揮創造性還在一個指揮者說來是很重要的。

D. 要有虛心學習和研究的精神 一個指揮者僅僅依靠自己的能力與經驗這是有限的，平時應該更好地虛心學習吸取別人的經驗來豐富自己，並善於接收羣衆的意見來改正自己的不足和總結每次的工作來提高自己，學習一切有關音樂方面的知識，和基本的一些知識使自己得到進步，同時對演唱的歌曲更應該很好的去研究分析理解它的內容與感情結合自己的指揮技術以達到表現。

E. 熱心與耐心幫助別人 訓練歌隊與領導歌隊演唱並且要演唱得好，這是需要比較長期努力培養的一個過程，因此一個指揮者平時對歌隊的訓練要有無比熱心與耐心，不怕麻煩不辭辛苦還能任怨，細心地幫助歌隊的每一個隊員，改正他們的缺點和提高他們的水平。

第二章 怎樣掌握指揮技術 的基本知識？

(一) 注意力的控制和運用

注意力的控制和運用，對一個初學指揮者來說，是一個重要的課題，往往一個沒有經驗的指揮者，在很多演唱者和聽眾的面前會被他們這許多注意力壓倒而感到胆怯，因此會產生很多不自然的動作和姿態，甚至於手足無措而影響對演唱者歌聲的掌握。所以對自己注意力的控制和運用，首先要培養自己的胆量和控制的能力，使自己的注意力集中到演唱者，這樣就容易控制演唱者的歌聲而發揮歌聲的表達內容的力量了。

在指揮者本身傳達注意力的是視覺和聽覺，而注意的對象則是演唱者的歌聲。

A. 視覺 視覺的運用主要是通過指揮者的視線起着情緒的啓示和集中的作用，以能照顧全局為原則，通常是用視線向演唱者普遍地流轉來攝住演唱者，這樣比較靈活有力，同時視線要向前貫注，不要輕易離開演唱者，這樣才容易控制演唱者的注意力使得彼此都能貫注和集中，然後也就容易發展演唱者的情緒了。

視線如根據表情的需要可以移動，向上、向下或向某一聲部，或有的時候為了表現一種必要的效果可以短時間的閉一下（如情緒發展到頂點的時候或者表示最大的啓示）。

B. 聽覺 聽覺對指揮者來說是有着重要作用的，演唱者的歌聲其音高、音色、節奏、拍子是否準確和統一，情緒的表達是否能發揮歌曲的內容，一定要依靠指揮者的聽覺去辨別，因此一個指揮者必需要培養敏銳的聽覺能力。

視覺實際上是受着聽覺支配的，如果聽覺不靈敏和感覺力不強的話，則視線的運用要受到影響或失去依靠，但視覺能夠觀察演唱者的

情緒，因此也能幫助聽覺的感受力增強。

（二）表現的工具和方法

指揮技術表現在的工具和方法是帶有綜合性的，凡是指揮者從頭到腳能够使用足以幫助表現的都可以當作工具，但是它有主要和次要之分。

A. 手勢和動作 這是指揮技術表現的主要工具和方法，也是必要的工具和方法。

手勢和動作的主要作用是掌握音樂的節奏，即有規律的時間和強弱運動，這種有規律的運動是通過一定節奏形態的線條而以手勢的動作來表現的。

兩手動作的分工，通常以左手掌握情緒的啓發和發展，右手掌握節拍和時間的快慢，但這不是機械的而可以靈活的應用和互相配合。

手勢動作的大小分全臂、前臂、腕三個部份的運用，一般運用的標準是根據場合的大小與情緒變化的強弱而定。

此外手勢的形式可以分爲單式（一隻手）和複式（兩隻手）兩種，單式通常不大多用，除非在處理樂曲的高潮或靜止的時候才用，複式的運用要根據場合的大小和情緒的需要來決定。

總之手勢的運用以簡鍊，明確自然爲原則，不可過份誇張或裝腔作勢，這樣會破壞效果而失去領導的作用。

B. 身勢 身勢包括頭部、面部、軀幹、腳的運用，身勢的運用以自然大方爲原則。

a. 腳 腳是支持全身重量的基礎，因此兩足站立的位置，首先要穩當而姿勢要自然，通常兩腳的距離不宜太寬，這樣精神和情緒不易集中，如用立正的姿勢亦太呆板或不穩，因此可稍微離開一些，必要時可以移動一些，如果移動要變換位置，一定要根據情緒的轉折，或一定的需要，否則會使演唱者的注意力不集中，此外膝蓋也要穩直不要老是一變一變而給人感到不嚴肅。

b. 頭部 頭的姿勢要端正平穩，不可搖來擺去，前升後仰，必要的時候如根據情緒的變化可以移動。

C. 面部 面部是傳達指揮者的表情和啓發演唱者的情緒重要部份，雖然一個指揮者，他的面部表情不必要像演戲那樣細緻，但是也不可太呆板，必須跟隨着歌曲的節奏和情緒的變化而有所表示，總之以自然爲最好，不要過分的緊張或鬆弛。

(三) 指揮棒的應用

指揮演唱的時候用不用指揮棒，這要看指揮者的愛好或需要來決定，不用指揮棒也可以，不過用指揮棒有它的好處：可以使演唱者更顯目和引起注意，特別在大的場合，同時對節奏和動作的線路更能明確地表示出來。

指揮棒的長度和式樣沒有一定的標準，通常是根據樂隊和歌隊的性質，人數演奏的形式不同而長度和式樣各異，一般適合歌隊用的指揮棒以一尺半爲合宜，人數很多的或在羣衆的場合下則可以增長一些。

指揮棒的式樣是細長圓錐形，執手的一端可以套上較粗一些的柄，拿起來的時候就比較舒服些。

指揮棒的重量要恰到好處，不宜重，因爲重了拿起來費勁亦不靈活，太輕則力點不好表示。

指揮棒的質量用於歌隊最好是木的，要堅韌一點的木質不要太硬或太軟。

指揮棒的握法也沒有一定標準，如根據節奏的性質和情緒表現的需要一般有兩種握法：

第一種是以棒的粗端頂在手心及虎口間的位置，以拇指及中指執住棒身，如握鋼琴的槌子。

(圖一)

第二種是棒的粗端不必頂住手心而是以大拇指、食指及中指

的第二節捏在棒身上。(圖二)

總之如何握法要看指揮者的習慣、方便來決定。

第三章 指揮動作的基本形態

(一) 動作的原理

指揮動作是一種有規律的運動，這種運動必須根據節奏和節奏的變化相一致的。

節奏的基本形式是『強』和『弱』有規律的反覆，如果我們將雙手的動作由上而下，由內而外，由左而右來同反覆的運動，這種動作很自然地產生了強弱有規律的節奏，如果要表達這種節奏就需要通過一定節拍的形式。

節拍的基本形式不外乎三種：

A. 二拍子 單純強弱的反覆，通常有 $\frac{2}{2}$ 和 $\frac{2}{4}$ 兩種。

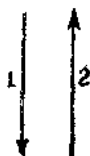
B. 三拍子 一個強弱兩個弱拍構成，通常有 $\frac{3}{4}$ ， $\frac{3}{8}$ 兩種。

C. 四拍子 在性質上和二拍子相類似，不過第三拍比第一拍在程度上有不同，由強——弱——次強——弱構成，通常有 $\frac{4}{4}$ 和 $\frac{4}{8}$ 兩種。

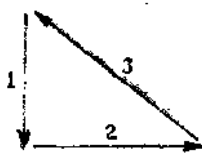
其他尚有五拍，六拍，七拍等節拍，這些節拍不過將兩種節拍組合在一起成爲一種複節拍罷了，無論種類有多少，基本上都是由『強』，『弱』兩個要素構成的，而在每一個小節的開始總是強聲，結尾是弱聲。

因此我們根據雙手運動的自然規律，表現在節拍的強聲則由下而上或由內而外的動作，如果把許多小節相連起來動作就成爲不斷循環的運動了，這裏我們把小節作爲一個動作的單位來解剖，節拍的形態基本上有下面三個圖解：

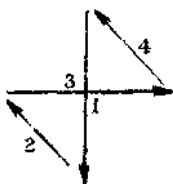
圖解一

圖解二

圖解三

二拍子的動作最簡單是強弱的來回反覆，所以強拍由上而下或由內而外，弱拍則由下而上或由外而內；三拍子有一個強聲兩個弱聲，強聲則由上而下，其餘兩個弱聲則一個由內而外，一個由下而上構成一個三角形，四拍子則有兩個強聲，這兩個強聲爲了明顯的區別則第一個強聲由上而下，第二個則由內而外的動作來表示，其餘兩個弱聲則介於兩個強拍之間。

(二) 實際的使用

上面的三種節拍的圖式，不過是一種基本的形式和動作的骨架而已，實際使用的時候還需要根據音符的變化而加以伸縮和發揮的，因此一般使用的時候有下面三種圖式：

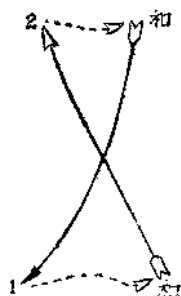
A. 二拍子 $\frac{2}{2}$ ， $\frac{2}{4}$ 和 快的 $\frac{6}{8}$ 和 $\frac{4}{6}$ 拍實際的動作路綫。

圖 一

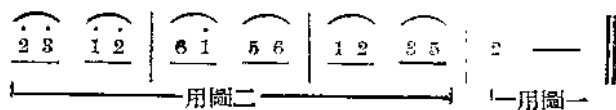
$\frac{2}{2}$ 、 $\frac{2}{4}$ 拍每一拍如果是兩個相同的音符，則動作的路線可以把它分開打出下面的圖式：

圖 二

例如：

$\frac{2}{4}$

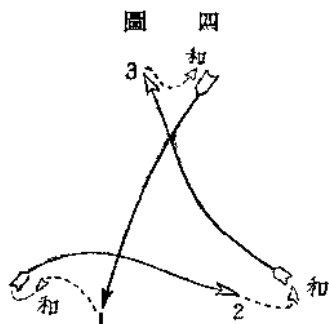
B 三拍子 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 拍

圖 三

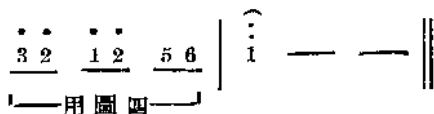
$\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$ 拍每拍如果是兩個相同的音符，則動作的路線可以把它分開打出如下面的圖式：

例如：

例如：

$\frac{3}{4}$

〇 四拍子 $\frac{4}{4}$, $\frac{4}{8}$ 拍

圖 五

