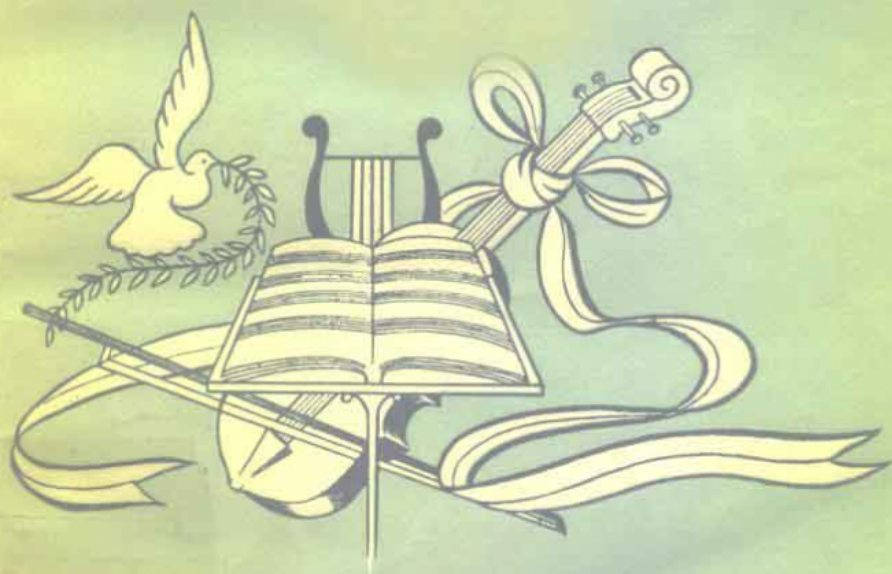

6800.9
樂知識叢書之一

音樂指揮法

李 凌 編 著

教育書店出版

音樂知識叢書之一

音樂指揮法

李 凌 編 著

教育書店出版

有

著

音樂知識叢書之一

音樂指揮法

編著者：李 凌
出版者：上海福州路教育書店
379弄12號
印刷者：文豐印刷所
文明印刷所
經售者：中國圖書發行公司

定價一萬元

作

權

1953年3月初版 0001—5000

前 言

這本書是根據日譯修萊德爾(Schreider)的管弦樂指揮法及格爾庚(Gehrrens)的打拍子的方法兩書編寫而成的。

原來的藍本是沒有合唱指揮部份。但是，我們目前最急需的還是這方面的知識。於是又根據了勁吉的合唱指揮法，加以擴充，變成現在的合唱指揮部份。

全書的曲例，儘可能在我國的樂曲中找尋，有少數不容易找到的才採用原例。並且用譜也儘可能用簡譜，因為這樣做，對目前學習這方面知識的同志比較方便些。

關於理論的部份，力求簡單，特別是歷史性的敘述，幾乎只留一點點。倒是合唱指揮的實習部份則有意擴大它，因為我看到許多學習者，常常感到缺乏有系統的材料來做參考。

這祇是一本入門的小書，一方面是我的能力所限，另一方面是由於我自己也很想多做一點幫助初學者的工作。

1952. 8. 於中央音樂學院

目次

第一章	關於指揮法	1
第二章	一般拍子的指揮形式	4
	二拍子	5
	三拍子	7
	四拍子	10
第三章	複雜拍子的指揮	12
	二拍子的細分拍子（複合拍子）	12
	三拍子的細分拍子	19
	四拍子的細分拍子	21
	其他拍子	22
	不規則的及強弱交錯的拍子	25
第四章	指揮上的各種注意	28
	指揮棒和指揮棒的持法	28
	徒手指揮	31
	指揮棒和徒手指揮的活動	31
	左手的運用	32
	起拍的指揮	38
	延長音（ — ）的指揮	46
	頓音的指揮	49
	高潮的處理	49
	結束的指揮	51

第五章	合唱的指揮	54
	人聲的區分.....	54
	齊唱與合唱的種類.....	56
	齊唱、合唱、演唱的排列.....	58
	齊唱曲的指揮.....	63
	合唱曲的指揮.....	68
	各種情感的歌曲指揮實習.....	88
第六章	管樂的指揮	109
	管樂團所使用的樂器及管樂團的編成.....	109
	管樂演奏的席位排列.....	112
	指揮技術上的幾點注意.....	115
	舞台的管樂演奏.....	119
	行進間的演奏及指揮.....	120
第七章	管弦樂的指揮	127
	管弦樂團所使用的樂器及管弦樂團的編成.....	127
	管弦樂演奏的席位排列.....	132
	速度(tempo)的理解與處理.....	134
	強弱的表現.....	137
	用弓和分句.....	138
	管樂吹奏上的注意.....	139
第八章	歌劇的指揮	141
	合唱隊的指揮.....	142
	主要角色的演唱.....	143
	總練習.....	147
	關照演員出台及歌唱.....	147
	歌劇中的管弦樂隊的坐席.....	149
	歌劇指揮者的態度.....	150
	舞蹈的伴奏.....	151

第一章 關於指揮法

指揮者的任務，不僅僅是統領合唱隊員或樂隊隊員，制定座席，規定音高，速度，拍子，強弱表情，訂正樂譜這些事務性的工作。

自從相繼的出現一些專業的指揮家以後，已經把樂曲的“解釋”，樂曲的新“創造”當作指揮者最主要的任務。

關於指揮法，在中國來說，是近幾十年才從西洋介紹過來。中國過去的音樂活動，合唱，齊唱的機會很少，只有戲劇的伴奏和一些樂器團體才有集體合作。在這些樂隊中，也有領袖，舊的樂隊普通是由月琴手負責，這職責相當一個樂長。而領導統一節拍的責任，則由擊節（掌板）的鼓手擔任。直到近十餘年，合唱隊，樂隊，勃蓬的發展起來，才感到專職的指揮特別需要，對於這方面的研究，也引起注意了。

西洋最初也沒有專職的指揮者，普通樂隊中由樂長（leader 即首席，領頭的）用樂器帶頭吹奏。在合唱隊中由唱得最好的領頭歌唱。

到了中世紀，才看到漢斯·封·勵申指揮他自己領導的歌謠團。這樣經過“領奏”，“擊節拍者”的階段，直到1820年斯波爾（Spohr）訪問倫敦時，自己不參加樂隊，而專用動作來領導演奏。

在那時候，有許多作曲家，都是把曲作交給樂手或歌手，自己則彈着和弦來進行指揮任務。因此，當時的專業指揮工作，還僅僅限於統一速度，快慢，強弱這些方面。

到了後來，許多大作曲家死亡了，那末，如何才能使樂手們的演奏能夠重新活現那些樂曲的生命的重要任務，就完全由指揮者負擔。這樣

便要求着大量地產生一些“作為樂曲的解釋者”的指揮者。

到了近代，演奏活動擴大，指揮者也多起來，並且各自追求發展，因此，對於某一作家或某一類（如交響樂）的作品的研究，各有所見，基於各人對於作品的研究與觀察的不同，便各有創造。這樣就出現某一作家或某一類作品的指揮專家了。

資本主義社會後期。個人主義發展到最高峯時，有許多指揮者也把自己的個性帶到演奏中。有些指揮者，甚至把這個所謂“再創造”提到驚人的程度。斯托塞爾在他的“指揮的技術”中就提到這樣的一個笑話“一個指揮家向作曲家說：“你曾聽過我指揮你的歌劇麼？”“不會！”“你一定聽過，不過你不知道那是你的作品吧！””。當然，像這樣單憑主觀的“再創造”就不免近於荒唐了。

蘇聯藝術上的新現實主義，新浪漫主義，在指揮任務的執行上，是反對孤立了作品的思想內容，脫離生活經驗，單方面旋形式（強弱，快慢，曲調進行，和聲編配……）去推斷，也反對主觀主義的片面臆測。而是根據作品的主題思想，情感內容，題材的現實性，及作者的意圖去理解，通過指揮者的正確，深入的認識和分析，及連系實際生活經驗來考察，確定作品所需要表現的精神和風格，從而引導演奏者領會，使之在演奏中體現出來。

指揮一個古典作品，也是根據作品的主題思想，作者當時所處的社會，作者對人生觀及創作方法，和作品的表現形式作深刻分析。使演奏正確而深邃表達了作者的意圖，而不被歪曲。同時要求着牠對於現實的重要意義，強調作品人民性的影響。因此我們聽到古典作家的作品，在蘇聯的指揮家所解釋創造下，也增強了牠的明朗健康的部份。

摩斯科夫斯基記述蘇聯大歌劇院指揮家沙牟蘇德對待這問題時這樣說：“沙牟蘇德生性是個藝術家，是個創造家。所以他在演出格林卡，威爾提的歌劇時，他常想以新的手法，使他們的歌劇能夠接近現代聽眾的觀點、嗜好與情緒。

比如俄羅斯音樂之父格林卡所作的“伊凡·蘇沙寧”，原來的標題是“獻給沙皇的生命”，這標題之加在格林卡的愛國的歌劇上，是沙皇的

“忠臣”所作的。他不但加了這個名字，並且在詞句上任意刪改，曲解了作者的原意。幾十年來，這歌劇都是在特別隆重的儀式中由官家來演出的“官戲”，到社會革命成功之後，遂告禁演。

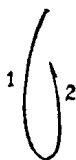
在沙車蘇德的領導之下，這歌劇中最燦爛的最傑作的部份又在莫斯科的劇院復活了，劇詞是依照格林卡的原意重新寫過，並且強調了它的“生命”部份；於是“伊凡·蘇沙寧”的堂皇的音樂再度在這些偉大的劇場鳴響起來。現在這作品成了英雄的愛國的民間歌劇。

去年，蘇聯青年音樂家（蘇聯青年代表團藝術工作團音樂代表）在北京和我們開座談會時，他們也說：“我們彈奏蕭邦，都有我們社會的意義”。

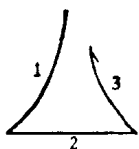
第二章 一般拍子的指揮形式

一般音樂書籍上記述的拍子指揮形式：

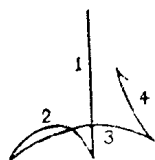
二拍子

三拍子

四拍子

實際上，指揮者極少按照這幾種形式去實行，他們多半依隨自己的習慣而各有差異，要是死守圖形，不會有效果的。

手要有力，腕的用力要均勻，如果從肩到指揮棒，力量不均稱，拍子的動作一定不正常。在四拍子中，一、二、三、四就會每次變更不同了。

舊式而固執的指揮者，主張肘臂祇活動於右腹附近，他們多半依照死板的圖樣指揮着。

我認為，隊員多的時候，指揮到強烈的地方，全腕平均動作是必要的。

全腕用力平均來使用指揮棒，上下動作時，必須利用反動作用，在某一拍子“1”的動作打下去時，如↑，要一股勁打到底，否則，就變成乏力的，生硬的動作了。

那個“1”，必要用全腕的自然彈力，回復過來。

修萊德爾如A圖的轉回，格爾庚如B圖的轉回：

A

B

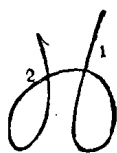
二 拍 子

如按前面兩種形式打二拍子，則如下圖：

A

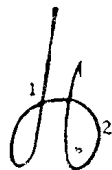
B

或 C

或 D

但是，一般人指揮二拍子，也常採用下面的形式：

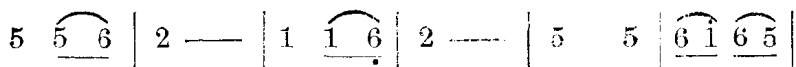

附二拍子的歌曲指揮實習：

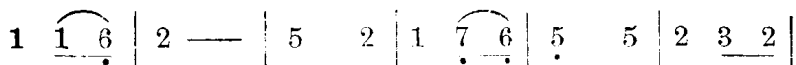
F 2/4

東 方 紅

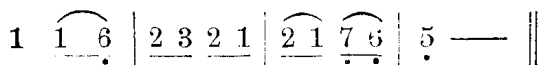
張松如 改詞
陝北民歌

東 方 紅， 太 陽 升， 中 國 出 了 個
毛 主 席， 像 太 陽， 照 到 那 方
共 產 黨， 解 放 軍， 中 國 人 民 的
全 中 國， 老 百 姓， 堅 決 擁 護

毛 澤 東。 他 為 人 民 謀 生 存 呼 兒
那 方 亮。 他 為 人 民 謀 幸 福 呼 兒
子 弟 兵。 處 處 為 着 老 百 姓 呼 兒
解 放 軍。 軍 民 合 作 一 家 人 呼 兒

咳 呀， 他 是 人 民 大 救 星。
咳 呀， 他 給 人 民 出 主 張。
咳 呀， 家 家 都 過 好 光 景。
咳 呀， 消 滅 蔣 匪 享 太 平！

〔附註〕“東方紅”這個歌曲的音調進行和節奏都很簡單，極適合作為初次練習。

指揮者需要注意的地方是：這個曲調原來是一個民歌，配了新詞以後，經廣大的人民反覆地歌唱，已經對它漸漸形成一個信念，這是表現農人歌唱領袖，歌唱黨，歌唱解放軍的。

在基本的要求上是歌頌的情感真誠、明朗、穩重。在意像的要求上可根據歌詞去想求，太陽初昇，新的世界來了。這些起碼的情緒要在聲音中活現出來。

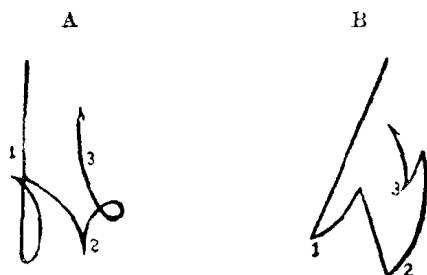
其次注意聲音的準確，兩拍時長的音要唱足兩拍。

拍子的形式盡量要求簡單樸素。速度最好不快不慢，聲音充實而有力。

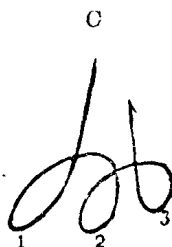
三 拍 子

三拍子也如此，中間的孤線，即是反動作用運動，全腕的力量要圓滑平均，運動時要注入力量，而在外觀上要使它有柔美的感覺。

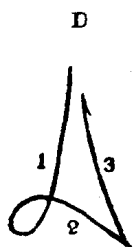
三拍子的振動線條：

如採取前D圖的線條：

如果採用質樸的振動線條：

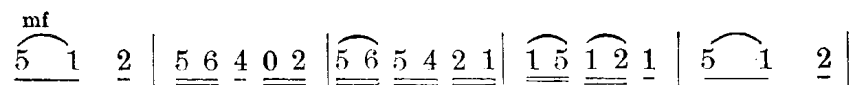

附三拍子的歌曲指揮實習：

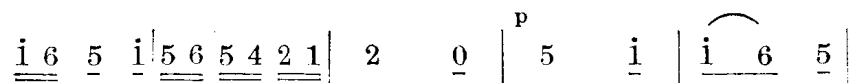
G $\frac{3}{8}$

好 消 息

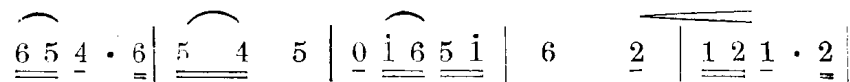
馬思聰曲

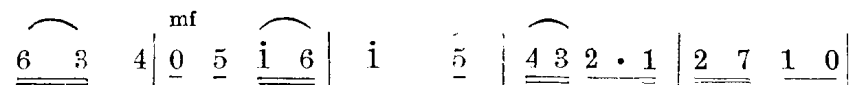
我 的 好 朋 友 我 告 訴 你 一 個 好 消 息 ， 一 個

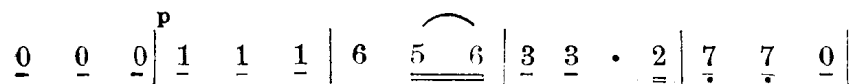
好 的 消 息 會 使 你 我 都 快 活 ， 春 天 已 經

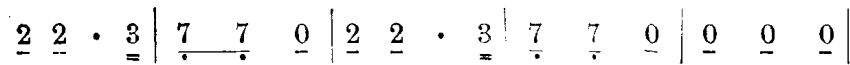
從 海 邊 起 程 ， 它 就 快 來 到 我 們 的

家 園 把 溫 暖 和 陽 光 送 給 我 們 。

你 不 看 見 那 驚 慌 的 冬 天 ，

全 身 在 發 抖 ， 蒼 白 着 臉 孔 ，

$\underline{0} \quad \underline{0} \quad \underline{0} \mid \overset{p}{\underline{0}} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \mid \underline{5} \quad \underline{3} \quad \underline{5} \mid \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \mid \underline{5} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \mid$
 因 爲 它 知 道 自 己 的 生 命
 $\overset{mf}{\underline{5} \quad \underline{0} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \mid \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \mid \underline{1} \quad \underline{6} \mid \underline{6} \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \mid \underline{5} \quad \underline{0} \mid}$
 不 久 就 要 壽 終 正 寢，
 $\overset{f}{\underline{0} \quad \underline{0} \quad \underline{0} \mid \underline{0} \quad \underline{2} \mid \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{4} \quad \underline{0} \mid \overset{p}{\underline{5} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \mid \underline{1} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{1} \mid}$
 朋 友 啊 我 來 告 訴 你
 $\overset{mf}{\underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \mid \underline{2} \quad \underline{0} \mid \underline{1} \quad \underline{1} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{1} \mid \underline{1} \quad \underline{4} \mid \underline{4} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{2} \quad \underline{7} \mid}$
 美 麗 的 消 息 春 天 已 經 從 海 邊 起
 $\underline{1} \quad \underline{0} \mid \overset{2}{\underline{0} \quad \underline{0} \quad \underline{0} \mid \underline{0} \quad \underline{1} \mid \overset{f}{\underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \mid \overset{p}{\underline{5} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \mid}$
 程， 啊 朋 友 啊 我 來
 $\overset{f}{\underline{1} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{1} \mid \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \mid \underline{2} \quad \underline{0} \mid \underline{1} \quad \underline{1} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{1} \mid \underline{1} \quad \underline{4} \mid}$
 告 訴 你 美 麗 的 消 息 春 天 已 經 從
 $\underline{4} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{2} \quad \underline{7} \mid \underline{1} \quad \underline{0} \parallel$
 海 邊 起 程。

〔附註〕喜悅、緊促、充滿信心，是黎明的曙光，是天亮的信號。

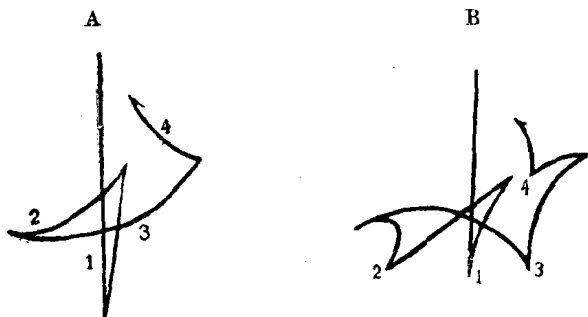
初練時最好把它改爲 $\frac{3}{4}$ ，速度慢一點。

$\underline{5} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \mid \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{4} \quad \underline{0} \quad \underline{2} \mid \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \mid \underline{1} \quad \underline{5} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \mid$

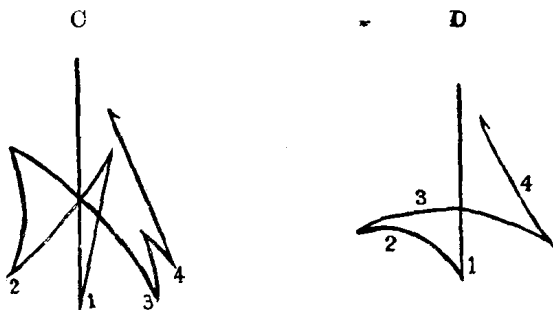
練熟以後，才改回原來的速度。

四拍子

四拍子好像比較複雜，但因為它的活動是偶數的，比起三拍子的動作總是容易一些。它的線條：

像上面兩圖的線條，格爾庚認為 B 圖的形式更適當。可是，我們總覺得如 B 圖的第四拍的活動，不免徧小，如下面 C 圖或 D 圖把活動的範圍放在第三拍的右下，牠的效果會更好一些。

為什麼我們這樣看重第四拍的活動呢？因為第四拍是接連下小節的最強的第一拍，這是小節拍子(Tact)上最重要的第一拍的準備。

要是第四拍弱拍，指揮棒已經先了前面的第一拍在頭上活動，這樣會使隊員感到不安，分化了他們的集中力。

四拍子的活動中的第四拍，比三拍子的第三拍要易於把握。四拍子裏有第三拍稍強的中強部份，而三拍子沒有這個差異，強，弱，弱。這樣，就更要小心來處理這第二拍與第三拍，並使它適當的轉移到下小節的第一拍了。

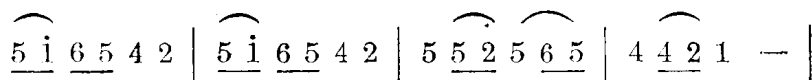
附四拍子的歌曲指揮實習：

爲革命的事業前進

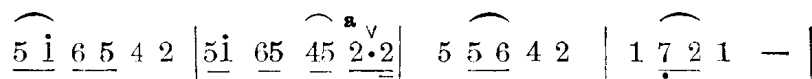
$E^4/4$
(親切地)

(送畢業同學)

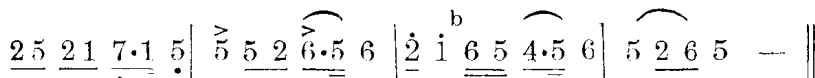
力 揚 詞
郁 又 曲

三 年的辛動，你 們的學業 發了 芽， 開 了 花，

三 年的時光，我們相愛相親，像 兄弟 姊妹 一個 樣，

你們有着光明的 希望和 前 程，爲革命的事 業 前 進！

這首歌曲在南方很流行，節奏不很複雜。

基本要求是親切，慰勵。進行後段要明亮有力，其中有兩個地方初學時要稍爲注意，a處“相親”是分句，“像”是第四拍後半“十六分音符”起拍，指揮者要適當的提示出來。b“爲革命”的地方是切分進行要稍作指示。其次附點音符也要注意唱準確。