

中央音乐学院图书馆藏

HL7/tchd 47
21689

怎樣指揮

林毅 著

21689
上海波濤出版社印行

怎樣指揮

林 毅 著

波濤出版社印行

版權所有★不准翻印

怎樣指揮

一九五二年五月廿日初版

著作者 林 毅

出版者 波濤出版社

上海石門一路124弄3號

電話：三四九八三號

代表人 張 然 萍

經銷者 全國各大書店

代 序

林毅同志：

初校稿看完了，我以爲這本書對工廠歌團指揮提供了必要的基本知識。

好像在生產戰線上的新的記錄和工作方法一樣，我們的工廠歌團不斷擁現出來，天天在增加着。歌團正需要指揮者，指揮者正需要着學習指揮法，而你這本書就是符合這實際需要寬的；雖然接觸的面不大，可是恰到好處。

你要我提些意見。我覺得若干地方寫得不够明快，尤其當作書信看時不大有書信的親切感。

不過這些只是形式上的問題，相信工人同志們自己會得從你的書裏選取所需要的東西的，我祝

歌聲響一陣，生產長一寸。

陳歌辛

一九五一年十一月，上海。

前 言

今天的工人音樂運動，單以上海來講，它已經不是一個很小的單位了，它已經是數千人，甚至是上萬人的廣大的隊伍了。這是目前上海歌詠運動中的主力軍，也是建設新中國、新上海的柱石。

隨着今天歌詠運動的展開，各工廠裏也就特別須要大批的歌詠指揮手來擔當這樣一個巨大的任務，藉歌詠活動來提高工人同志的階級覺悟活躍工人們的生活，鼓舞工人羣衆的勞動熱情。爲了使工廠歌詠團能够自己解決些指揮上的問題，爲了使愛好音樂想學指揮的工友同志們以及願意爲新音樂努力的同志解決學習指揮的問題。所以我以僅僅在工廠裏工作了很少時間的體驗寫在這裏，供給大家參考，同時，還希望同志們給我嚴格的批評與指教。

本書內容固然是介紹怎樣指揮怎樣教唱怎樣演出……但是主要的還是根據目前工廠裏的實際情況，結合黨的文藝政策，使一個想學指揮的人不僅懂得技術上的一些問題，同時還更明確工人歌詠運動的方向。

最後得向曾經爲本書初稿提供許多寶貴意見的工友同志，以及印刷所的工友同志們致以最親密熱烈的謝意，沒有他們的合作與努力，本書是不能與讀者見面的。

著 者

1950.9.18. 初稿

1951.10.1. 修改

中大圖書館藏書	
書號	H1.7/8CHd4)
登記 總記	21689

目 錄

代 序	
前 言	
一 先來一個思想準備吧	1
二 跨進指揮的大門	6
三 我教工友唱歌	50
四 怎樣開展工廠歌詠活動	55
五 帶着你年青的隊伍戰鬥去吧	59
六 寫在後面	61

一 先來一個思想準備吧

五弟：

雖然我的工作是用這樣的忙，可是我沒有任何理由來拒絕你對我的要求。的確，像你這樣的青年工人要學歌詠指揮的；在上海工廠裏實在太多了，你堅決要我抽出時間來寫信給你，教你學習指揮，我自量我自己既沒有進過專門的音樂學校學習，也沒有仔細的學過音樂，只能把我幾年來在工廠、部隊、農村裏指揮羣衆唱歌的工作做一個小結，來滿足你目前的學習要求，也來檢查一下自己幾年來的工作。的確，像今天工廠裏要完成愛國主義生產競賽底戰鬥般地艱鉅的任務下，你要進專門學校去學習是很困難的，就讓我犧牲每個休息的例假日來寫信給你；談些關於指揮羣衆歌曲上的問題吧！

你說你在上海剛解放就參加了廠裏的宣傳隊，學會了很多新歌曲，後來還參加過上海總工會文工團所辦的工人文娛學習班，有系統地學習了一些簡單的樂理，因此我和信你對讀譜是已經沒有多大問題了，不過我還得提醒你，作一個歌詠團的指揮，如果連簡單的歌譜都不能讀得很好，那你是很難領導你的歌詠團的。

在第一次的信裏，首先我想先和你談談指揮者在歌詠團裏到底要做點啥？

一 指揮要做點啥？

在歌詠團裏，指揮是佔着一個很主要的位置的，如果我們工廠

的歌詠團裏沒有了指揮；那正像一個作戰的部隊失去了他們的指揮員，一隻大船，失掉了它的舵手一樣。

一個歌詠團的指揮，要通過他的技術，來使工友們把歌曲唱得很整齊，音唱得很準，但僅僅這一點算是一個指揮者的任務嗎？那顯然是不夠的。指揮者還要把自己對一個歌曲精神的體會，告訴歌詠團裏的工友們，啓發他們對歌曲精神的瞭解，同時必須徵求工友們對自己的歌曲處理的意見，還要他們補充。在大家的意見取得一致以後，指揮者就要來具體地執行這些意見，用集體的力量來豐富這一個歌曲，用羣衆的智慧來創造、來更充實這個歌曲，再用羣衆的豐富的感情來表現這一個歌曲。因此；指揮不是單純的在教歌及演出的時候指揮指揮而已，我們說指揮這一項工作，是從選擇歌曲、練習歌曲、處理歌曲（應該做到對歌曲的再創造）以致到演出及演出以後的檢討工作的整個過程，這是一方面。

另一方面；指揮還得在歌詠團裏負起領導及組織工作的責任，這是一項非常重要的工作，也是一項相當艱難的工作，他的重要性，也正像部隊裏的政治指導員或政治委員一樣，是整個歌詠團思想領導的核心，他掌握着歌詠團幹事會的領導，他也掌握着歌詠團活動的方向的任務。曾經有一個同志下廠幫助工人組織歌詠團，結果由於他沒有領導及幫助組織的加強，同時他只一味要求在技術上的提高，要求工友唱四部合唱，因此工友們都敬而遠之了。後來另外一位同志下廠，糾正了這樣一個偏向，親自參加並掌握了歌詠團的組織，指出了歌詠的方向是爲了提高工人政治覺悟，啓發工人勞動熱情的方向，糾正了純技術觀點的錯誤，明確了歌詠團的活動以普及爲主，提出了歌詠團活動必須在普及的基礎上提高的口號，這樣，歌詠團人數從三十人增加到二百人，不到半年，全廠舉行了

歌詠競賽，全廠二千多工人都唱起歌來了。從這樣一個例子裏：我們看到工廠歌詠團的指揮，在組織上的領導，方向上、政治上的掌握，是何等重要啊！歌詠團指揮他不但要熟悉工廠的情況，工友們一班的思想情況，而且還要親自參加到他們的生活裏去，去幫助及糾正工友們解決他們生活上及思想上的問題和包袱，這樣，才能够提高你和歌詠團在羣衆當中的威信，鞏固歌詠團的組織，同時，還要告訴工友們新音樂運動的理論，讓他們懂得歌唱是爲了什麼？在愉快的、熱烈的歌唱裏去提高他們的政治水準和階級覺悟，讓歌聲去鼓舞他們對勞動生產的熱情，對新中國的熱愛。

總之，一個工廠歌詠團的指揮，不但要在歌詠團裏負起全團工友們音樂的業務學習工作，使歌詠團的音樂水平一天天的提高起來。同時還得從思想上來領導全團，健全鞏固及發展歌詠團的組織，加強工友們組織性的鍛鍊，提高團裏工友們的政治認識，啓發工友們的階級覺悟，使參加歌詠團的工友們，在目前恢復與發展生產，爭取國家財政經濟基本好轉的實際行動裏，深入抗美援朝，保家衛國的實際鬥爭中起一定的作用。

其次，我想談一談準備做一個工廠歌詠團的指揮者應該具備那些條件：

二 學指揮以前要具備些啥條件

政治修養方面：

歌詠團的指揮在政治上要具備些啥條件呢？毛澤東同志於一九四二年五月在延安文藝座談會上的講話中給新文藝下了一個明確的指示，他說：『要使文藝很好地成爲整個革命機器的一個組成部份；作爲團結人民，教育人民，打擊敵人，消滅敵人的有力武器，

幫助人民同心同德地和敵人作鬥爭。』呂驥同志在新情況，新問題中更給工人音樂運動提出了具體的任務；他指出：『主要任務祇有一個；團結和修養大批音樂工作者參加祖國的建設事業。具體工作是；鼓舞工農勞動人民努力生產，建設自己的祖國，創造自己的文明和幸福……』音樂運動在這一方面有着這樣重大的任務，因此，工廠歌詠團的指揮者首先應該有很好的政治修養，因為他是直接與工人羣衆相接觸的，他對工友們要虛心誠懇，肯向工人羣衆學習。對自己要要求得苛刻，時時刻刻檢查自己的工作及作風，虛心接受羣衆的意見，別人有缺點時要用治病救人的精神去耐心說服他、教育他，這樣當了羣衆的學生，才能當羣衆的先生。

音樂智識方面：

(1)應該有較好的視唱能力，至少他拿到一個新的歌曲時能够把歌譜唱出來，如果你連歌譜都不能唱，那末教完了你自己已經會唱的歌曲以後怎末辦呢？

(2)我們要通過歌曲的演唱，去感動、教育羣衆的，如果我們的歌詠團在演唱一個歌曲的時候不能把它的感情生動地、深刻地表現出來，那末我們歌詠團的演唱起了什麼教育作用呢？如果指揮自己對歌曲的瞭解，對它感情的處理，不能使你的歌詠團團員們瞭解，那末你能不能把你演出的歌曲表現得更好呢？因此；我們說一個工廠歌詠團的指揮；他對歌曲要有豐富的理解力和想像力，而且他要善於運用羣衆的語言來解釋他自己對歌曲精神的體會，還要不怕用各種逗人的動作和有感情的面部表情來表現這一個歌曲，這一點對於一個工廠歌詠團的指揮來說，也應該是非常重要的。

(3)應該有一雙靈敏的耳朵，不但能分別音的高低，而且還能善於分辨出它的節奏的強弱來。

(4) 應該有鋼琴上的一般常識，最好是會彈鋼琴(或風琴)。

(5) 應該是很會唱歌的，能够在教唱以前，把要教的新歌很有感情地、示範地唱給工友們聽，讓他們知道這個歌曲應該怎樣唱，當然囉，這樣也更會引起工友們對新歌的興趣。

好啦！先來一個思想準備吧！下次再談，好好的學習吧，這是我們工人階級自己的武器。緊握着自己的武器；對有形及無形的敵人作拼命的鬥爭吧！

四 哥

二 跨進指揮的大門

—— 1 ——

五弟：

你也知道的，我沒有好好的有系統地學過音樂，不過我可不能讓你也學一些沒頭沒尾的指揮，別再在指揮的門前徘徊了，進來吧，努力學習，大步地跨進指揮的大門吧。

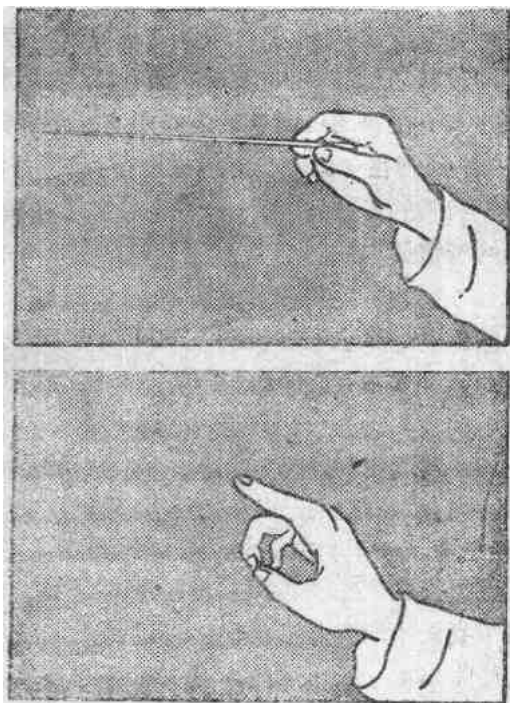
一 指揮小史

首先應該肯定的說指揮是在勞動的過程中所發生、所創造的。在原始社會裏，勞動人民獵取到了大批食物以後（或者是過節日），整個部落聚集在一起，高興的時候，他們就不自覺的跳起舞來唱起歌來了，然而常常會有一個人在旁邊敲着獸皮或者高興地拍着手，把跳舞人的舞蹈動作節奏統一起來，其實這就應該說他是在指揮着人們跳舞和歌唱了。

我國的舊戲裏，打擊樂器（鑼鼓）是用板鼓帶頭的，這板鼓也起着他的指揮作用。

指揮在西洋的大樂隊裏，在十九世紀他還是一個節拍的打擊者，指揮的被稱為藝術家，祇有六七十年的歷史。起初，在十七世紀時，那時的指揮「有人以足指揮，有人以頭指揮，也有人用手指揮，還有人用雙手指揮，有人將一捲紙指揮，有人將一根棍揮，也有人將手帕繫在木棒上指揮，又有人在風琴旁邊釘一塊鐵，敲着指揮」（約翰巴耳 Johann Bahr 1652-1720）。總之，這時的指揮可以用

許多東西來代替指揮棍，到十七世紀以後，才統一的用今天這樣的指揮棍來指揮。抗戰初期，各階層人民都唱起抗日的歌曲來，新音樂工作者爲了更方便、更能表現豐富的感情、更接近羣衆起見；就用徒手來指揮，用手來代替指揮棍。這裏附的二張圖，是說明指揮棍應怎樣拿的，徒手指揮又是怎樣的？徒手指揮的食指，它代替着指揮棍。

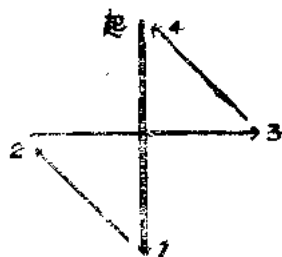
二 指揮原理——指揮的基本動作是怎樣來的？

指揮的擊拍動作，是完全合乎我們日常生活或勞動中手臂揮

動的自然運動規律的動作，我們隨便請一個人，要他把手臂揮動，那末，你一定會發現；他手臂揮動的方向，常常會是自上而下的擺動，或者是由裏而外（左右）的擺動，同時，如果你再進一步的研究，你一定還會從這些動作裏發現；手臂的由上而下的揮動，一定比由下而上的揮動的力量來得強，由裏而外的揮動呢？一定比由外面裏的揮動來得更有力，如果我們要想反過來揮動呢？那你一定覺得非常別扭，這別扭好似我們用左手來吃飯一樣（當然本來就習慣於用左手吃飯的人不在此例）。因為這是我們違反了手臂揮動的自然運動規律。其實我們在勞動中也有這樣例子，我們打鐵或打樁，也就是這樣的。我們的音樂，在節上有一定的規律，因此在指揮動作上就須要來適應這個規律。

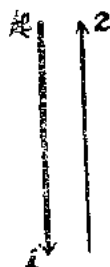
由於聲音強弱的一定規律的反覆，產生了各樣拍子的種類，這些不同拍子的強弱規律也就和我們上面所談的手臂揮動的自然運動規律密切相結合起來，產生了各種不同的指揮圖形，規定了指揮動作的原理。

四拍子的強弱反覆規律是 $\left| \text{●} \text{○} \text{●} \text{○} \right|$ ，於是我們就可以從手臂揮動的方向，來尋找四拍子的指揮基本圖形。根據我們上面所談；手臂揮動是由上而下和由裏而外是能夠表現得更強的，因此這二種動作應該是構成四拍子指揮基本圖形的要素。而又因為在我們的生活習慣裏向下的動作較強於向外的動作，因此我們就可以把向下的動作作為第一拍（強拍），向外的動作作為第三拍（次強拍）。同時為了兩個強拍在指揮時動作能比較開放，比較明顯的緣故。我們用向上的動作作為第四拍（弱拍），用向裏的動作作為第二拍（弱拍）。這樣我們就可以得到了四拍子的指揮基本圖形（見第一圖）。

第一圖

根據二拍子的強弱反覆規律是 $\left| \begin{smallmatrix} \bullet & \circ \\ \text{強} & \text{弱} \end{smallmatrix} \right|$ ，因此，我們可以找到二種二拍子的基本動作；第一種是第一拍向下，第二拍向上。第二種是第一拍向外，第二拍向內（如第二、第三圖）。

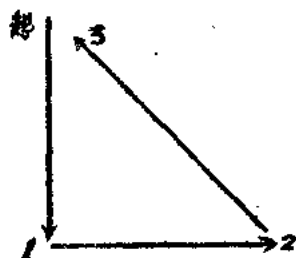

第二圖

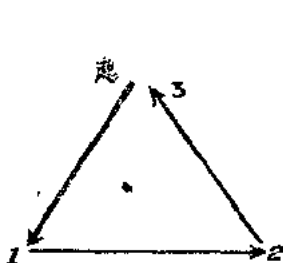

第三圖

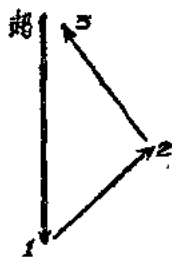
三拍子比二拍子多一個弱拍，比四拍子少一個次強拍，從手臂動作方向強弱的比較和揮動的方便，我們選擇用向下、向外、向上的次序來表現三拍子節奏的歌曲，因為它的反覆規律是 $\left| \begin{smallmatrix} \bullet & \circ & \circ \\ \text{強} & \text{弱} & \text{弱} \end{smallmatrix} \right|$ （見下圖）。

第四圖

第五圖

第六圖

其他作六拍子，五拍子等節奏的歌曲，我想放在以後再談。

三 動作的變化——指揮動作的變化是爲啥？

如果指揮二拍子歌曲就祇用二拍子的基本圖形，指揮四拍子的歌曲就祇用四拍子的基本圖形，那末，不但你自己會感到太單調、刻板，而被你指揮的工友羣衆，也會感到不滿足，這是爲什麼呢？如何來解決這末一個問題呢？

爲了單用直線條（指揮的各種基本圖形）的僵硬的動作來指揮歌曲，不但不能提起工友們的情緒（也包括自己的情緒），主要的還

是不能表現及突出歌曲的感情，因此，指揮的動作就不能滿足於上面所說的基本圖形，而是必須要去尋找變化動作，用這些變化動作來表現歌曲的感情及歌曲感情的變化。

在這樣一個原則之下，我們的指揮動作就可以在指揮基本圖形的範圍裏變化，但是，我曾經發現有些指揮者祇是爲了指揮動作變化得「美」(?)，而沒有注意到這樣的變化是否是歌曲感情的須要，那是不必要的，也是要加以注意的。

在全市的歌詠競賽裏，我看見有幾個歌團的指揮爲了要表現他指揮得很有力量的時候，他就用了很大的氣力、用很大的動作來指揮，結果並不見得收到很好的效果，反而覺得並不好。指揮的姿勢要顯得有力，我覺倒是不在乎用蠻勁，主要是要在每一拍上善於煞住，同時也不要用力大動作，大動作應該用在很慢的歌曲裏(但特別強的拍子是例外)才用到。

當我們要表現速度較慢或感情較柔和的情緒的歌曲時；指揮的線條可以用曲線條，而每一拍之間一定要連得很好，同時可以把你的手臂、手腕、手掌以及手指的各部肌肉完全放鬆下來，這樣你就可以把慢與柔和的情緒表現出來了。

要表現速度較快，節奏較強烈雄壯的情緒的歌曲時；指揮的線條要用直線條，而且還得把你的臂、腕、掌以及指的各部肌肉完全緊張起來，同時使一拍與另一拍之間要明顯的表現出來。

歌曲速度快的時候：指揮動作可以小一點，歌曲速度慢的時候，指揮的動作可以大一點，因爲速度快了以後，每一拍的時間一定是少了，時間少而線條長，勢必至於指揮的時候來不及應付。速度慢的時候也是一樣。