

A cluster of four stylized musical notes in the top right corner, consisting of two yellow circles and two dark blue circles, each with a vertical line extending upwards.

指挥法教程

(日) 斋藤秀雄 著

A vertical sequence of stylized musical notes on the right side of the cover, including yellow and dark blue circles of various sizes with vertical lines extending upwards.

文化艺术出版社

Two horizontal bars at the bottom left corner, one orange and one yellow, partially overlapping.

指挥法教程

〔日〕 斋藤秀雄 著

王少军 合译
刘大冬

文化艺术出版社

161168

1745/28
责任编辑:毛 姪
版式设计:张一楠

© 1956 by ONGAKU NO TOMO SHA CORP., Tokyo, Japan

指挥法教程

[日] 斋藤秀雄 著

王少军 合译
刘大冬

*
文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

北京文化艺术印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 7.625 字数 178,000

1995年8月北京第1版 1995年8月北京第1次印刷

ISBN 7-5039-1354-1/J·435

定 价:18.00 元

祝贺《指挥法教程》 中文版在中国出版发行

对恩师斋藤秀雄先生的《指挥法教程》能够在中国出版发行，我们除表示积极的支持外，同时表示深深的敬意。恩师的教科书能够在世界范围内广泛传播，我们感到由衷的高兴。

小泽征尔
若杉弘
小松一彦
久志本凉
增井信贵
北原幸男
饭森范亲
北爪道夫
樋本英一
山本直纯

秋山和庆
黑岩英臣
山本七雄
円光寺雅彦
今村能
十束尚宏
久山惠子
樱井将喜
藤崎凡
高阶正光

饭守泰次郎
尾高忠明
国分诚
高关健
大友直人
山下一史
古桥富士雄
长瀬清正
岩村力

《指挥法教程》中文版出版之际 致中国读者

吾师斋藤秀雄所著的《指挥法教程》一书得以在中国出版，我从内心里感到万分高兴。

1987年《指挥法教程》被译成英文，在许多国家出版，使众多的读者从中受惠。

这次，中国朋友独立完成了这部著作的翻译工作，它不仅使我高兴万分，同时也使我感到非常吃惊。对发现并能深入理解这本书价值的刘大冬先生的卓越见识，表示衷心的敬佩和谢意！

我作为斋藤先生的学生，得到了先生的直接指导，30多年来，我一直致力于这种指挥法的普及工作。受到这种指挥法恩惠的日本指挥界有了长足的进步。以小泽征尔为首的众多日本指挥家活跃于世界交响乐团的指挥台上。我相信，对有志成为中国指挥家的朋友们来说，这本《指挥法教程》是会大有益处的。

对担当翻译工作的王少军先生的努力表示衷心的感谢！

日本指挥家协会会员

高阶正光

1992.7.10

斋藤秀雄《指挥法教程》

中译本引言

刘大冬

一位日本友人赠送的日文版斋藤秀雄《指挥法教程》在案头放了几年，苦于语言障碍，只好“望书兴叹”。一直想找一位理想的合作者把这位享有盛名的、受人尊敬的指挥家、教育家、学者毕生心血结晶之力作介绍给中国读者。去年春天得到了王少军先生的应允，我们开始了真诚的合作。少军先生对指挥之道比较陌生，就先拉出个“大样”来，由我从中领悟原作者的意图，再返回来梳理文字并逐个核对每个技术概念的表述，最后在两人对原著有了较一致的理解后，再共同对照原文，字斟句酌的通理一遍，其间还得到了日本“斋藤秀雄指挥法研究会”主持人高阶正光教授的帮助。呈现在诸位面前的，便是这一合作的产物。

—

斋藤秀雄是日本一批现代音乐教育早期开发者中杰出的代表。他早年留学德国，是著名的桐朋学园的创始人之一，毕生从事音乐教育事业。他对指挥法的研究以及他所创立的学说，使他成为日本指挥教育学派的奠基人。在斋藤指挥学说的指导下出现了以小泽征尔、秋山和庆、岩城宏之等为代表的一批具有世界水

平的指挥家，从而在某种程度上改变了日本音乐教育在人们心目中的地位。这本书自 1956 年初版至今，在不长的时间里再版四十余次，这不是偶然的，书中所反映的学说，现在仍是日本指挥教育界的主要依据。

《指挥法教程》（下简称《教程》）一书所体现的指挥法学说自成体系，其与众不同的特点赋予了它强大的生命力。

首先，《教程》把指挥法（特别是击拍法）当成了一门科学来研究，它精确的分析和阐明了击拍运动的物理过程和生理形态。

指挥法一向被人认为是很难用语言文字表述清楚的一门学问。斋藤先生以令人敬佩的、非凡的毅力，创造了一整套词汇、术语和独特的图形表达方式，指挥法的奥妙之处，终于被他揭示了出来。事实证明，这些完全是可以为人们所能理解的。

他对于指挥法手臂运动规律的研究，没有局限于一招一势的描绘，而是着重于其语义性内涵，以及这些语汇的可感性的探讨。他把从音乐实践中形成的人的“指挥行为”的某些现象，提炼为一定的指挥语汇传授给读者，告诉人们如何学会用指挥棒说话的技巧。他对于指挥法这种无声的“视觉音乐”语汇含意的表述，其准确度之高是惊人的。

作为一本《教程》，本书是当之无愧和名符其实的。它的结构缜密而严谨，通过由浅入深的层层透析，在极其严密细致思考之基础上，把在音乐实践中不断使用的、丰富而纷杂的指挥技术进行了高度的抽象和筛选并加以科学的分类，给以命名和严格的规范化，看了使人感到层次分明、条理清晰。并且富于远见卓识的把熟悉和掌握这些技巧、手法作为学习指挥法的最基础的训练不时的给以强调、细致入微的描述、一丝不苟的要求，其严格的程度和不厌其烦的说明和提示，有时甚至让人感到有几分刻板 and 繁

琐，但在书的后半部“应用篇”中讲述这些技法的实际应用时所表现出的那种灵活性，却会出乎你的意料。一个小小的音乐片断，可以给你提供好几种方案，并从中再进一步理出一批派生的支系技法，又一一命名，一一进行技术上的规范，这时你会感到，如果不是按照作者的指示，熟练的掌握“基础篇”中的基本技法条目的技术要领的话，简直像是在读一本你不太熟悉的语种的书籍那样，很难立即明了他对那些音乐实例所做的简明扼要的技术提示的准确含意。前后呼应、环环相扣、引人入胜，这不能不使人认为作为一位教师、作者是深谙教学法规律的。

使用一些在指挥家看来不太起眼的“小东西”做为练习题，这是本书作者的明智选择。作为说明基础技术如何应用这一目的，通过对这些熟悉的、具有典范性的例题的整体分析（不是片断，这一点很重要），让人们可以不太费力的立即明了“基础篇”中所列举的那些具有严格技术规范的指挥技术手段和音乐作品之间的内在联系。这样，初学者就可以心中有数在一个清晰透明的起点上展开自己的思路，小中见大，由此及彼、举一反三。作者的这种脚踏实地的求实精神也是十分值得称道的。

以上这些学术构想和学术品格，形成了斋藤秀雄《教程》的基本特点。这样，这门在音乐学院课堂上经常是以口授形式通过具体的音乐作品来传授的指挥法课程，通过斋藤秀雄先生创造性的劳动，呈现在人们面前的，是一个系统的，看得见抓得住的学说——音乐指挥学。在这点上，本书的作者的贡献是不可磨灭的。

二

我以为，《教程》中所体现的斋藤学说对我国指挥界具有广泛

的现实意义。对大多数成熟的指挥家来说它像一面“镜子”。读了这本书，对其中的学说你会有一种“似曾相识，但又未曾相识”之感。因为我们大体上都是这个路子。之所以我们大家都在不约而同的这样做，是因为斋藤指挥法产生的前提是顺乎自然、合乎科学、符合音乐的普遍规律。但我们又从未像他那样，研究的如此细致、深入、透彻，阐述的如此精辟明了，一针见血和具有无可争辩的说服力。“对照”之下，自然会起到自我梳理的作用，产生一个实践——理论——再实践的飞跃，从而廓清自己的前进道路。对于一部分没有经过专门训练由于工作需要或个人兴趣而登上指挥台的指挥者，如果说你长期所遵循的指挥方式存在概念性错误或有含混不清之处的话，自然你会从中找到相应的正确答案，这似乎是不在话下的了。

不言而喻，《教程》主要是为指挥法的学习者而写的。一位有志于把自己造就成合格的指挥家的学子，在入门之前若能接触斋藤指挥法，尤如一个书法研习者遇到了一个严格的楷书教师一样，他会给你奠定一个坚实的基础，使你有一个正确的起点并选择一条直一些的路。自然，一个初学指挥者，对斋藤指挥法从理解到贯通乃至精于运用，需要下很大功夫，是一个艰苦的过程。但这比起一个人漫长的指挥生涯来说，毕竟还是一个短暂的、但十分必要的过程，这里用得上一句农谚：“磨刀不误砍柴工”。如果说是一位草草学习了一下指挥法，便匆匆登上指挥台的青年人需要在实践中琢磨很久才能领悟到的一些指挥法中的“秘诀”，《教程》中几乎都写了进去。正如斋藤先生的嫡传弟子高阶正光教授所说：“青年人选择《教程》为教材，可以说是迈出了聪明的第一步。”

无疑，《教程》的引进，对我国指挥法教学体系的建立和指挥

艺术理论建设，也是很有参考价值的。

三

学习《教程》需要耐心和毅力，因为我们在第一次接触这本书时，仿佛是进入了一个陌生的王国。知难而进，耐心的读下去，会使你逐渐的入迷；坚持不懈的钻研体会，反复的练习，会使你终身受益。

首先要熟悉一下书中指挥技法分类之纲目关系，《教程》结构层次分明，主干条目和分支条目之间有明确的界线又有不可分割的联系，故不妨先俯瞰式的浏览一遍，把握总体框架，再进入具体技法的研究。

其次，要熟悉、弄清各种技法的命名、定义、用途及技术规范，也就是说，要熟悉斋藤式的指挥法术语。由于书中某些术语，国内目前尚无可以代替的公认的可供交流用的用语与之对应，所以也只好给读者增加些麻烦了。这一环节，是理解这本书的一把钥匙，掌握了它，书路畅通，不熟悉它，寸步难行（详见书后之“索引”）。

还要熟悉斋藤创造的图形体系（国内称“图式”，简见“凡例”）。斋藤式的指挥图形所表达的内容，比起我们常见的一般指挥图式，其精确度要高得多，所表现的也不只限于手臂运动的线路，说实在的，不太容易看懂，要悉心的解剖几个重点图形，吃透其表达方式，并达到能一目了然的熟练程度。

还要重视研究领会第二部分“应用篇”的内容，这是刻板的基本动作练习，向学会应用指挥棒“说话”技巧的“转化车间”，而这些技巧向指挥实践——音乐表演艺术的“转化车间”则是你

自己。一个辅助的办法是，通过影视手段寻找活的例子加以分析对比，因为斋藤指挥法毕竟是前人经验的总结和提炼。

应当指出的是，斋藤指挥法的确切含义和技术要领会的掌握，对一名初学者来说，必须要在教师或有经验的指挥家指导之下进行，如果是毫无实践经验的初学者，我看是很难能够自己弄懂的，搞不好，不排除有走入歧途的可能。

这本《教程》成书于50年代。20世纪后半叶，是一个指挥技术飞跃发展的时代，因此，在学习《教程》的同时，应注意研究指挥艺术发展的新潮流、新情况、新概念、新技法。学习斋藤指挥法还应将其和国内现时通行的学术见解、教学法、教科书、指挥理论著作、实用技法等进行对照研究，建立、完善适合中国国情，具有我们自己特点的指挥学术体系、指挥教学体系，这是一个应当重视的课题。

一九九二年春节
于西安音乐学院

指挥法教程

斋藤秀雄 著

序 言

我萌发写一本指挥法书的想法，已是好多年以前的事了。那时，我在 NHK 交响乐团的前身，新交响乐团供职，看到了传来日本的 Rosenstock 指挥法。它的那种明确性使我震惊不已。尔后数年间我都受到它的教诲，也就有了采用什么办法向更多的人介绍这样的念头。

关于指挥法方面的书，历来都非常的少。尽管有 Max Rudolf 等名著，可是有关指挥的各种技巧练习的书却几乎不曾见到。

之所以这么说，是因为指挥的技巧牵扯到运动学。基础技术的分类及研究尚不充分，所以也就很难写出一本教科书了。

在这本书中，我除了对历来的遗留问题用图形表示以外，想着重进行对运动的速度，即有关速力进行考察，并尝试着逐个地用图形来对它们进行研究。

为了掌握好基础技术，在这本书中不采用过去那种用一些大型的管弦乐作品作谱例的做法，而是在普及的钢琴小奏鸣曲中有选择地挑出一些小品作为教材使用，这同时也为和钢琴一起练习创造了便利条件。

将运动用图形表示的尝试，实际上是一项非常困难的工作，而且用语又不得不全部采用一些新词汇，因此，读解起来也可能是相当困难的。

初稿写成于七年前。森正君给予了很大的帮助。其后尽管又

进行了三次大的修改，可这次出版的书，读后仍让人感到有许多不完善之处。

对于这些不得已的不完善之处，我觉得很对不起读者。可我期望这本书能够抛砖引玉，带动将来有更多更好的这一类书的问世，使我们的事业有更大的发展。

值此书出版之际，对森正君以及指挥教研室的诸位同仁的鼎力协助，表示衷心的感谢和深深的敬意！

昭和三十一年六月(1956年6月)

斋藤秀雄

目 录

第一部 基础篇

凡 例·····	(2)
指挥者的必要性·····	(3)
现代指挥家的性格·····	(3)
技术和乐感·····	(4)
指挥技术的重要性·····	(5)
关于教学体系问题·····	(5)
关于指挥法的说明及其分类·····	(6)
1. 速度和节奏的指示 ·····	(6)
2. 点的预测 ·····	(6)
3. 加 速 ·····	(7)
4. 关于第二落点 ·····	(7)
指挥法的分类·····	(9)
第一章 间接运动·····	(10)
第一节 敲击打法·····	(10)
指挥棒的使用	
第一项 一拍子的打法 ·····	(14)
例题(Ⅰ) 例题(Ⅱ)	
第二项 二拍子的打法 ·····	(25)
例题(Ⅲ)	

第三项 三拍子的打法	(28)
例题(Ⅳ)	
第四项 四拍子的打法	(31)
例题(Ⅴ)	
第五项 有关敲击打法的综合注意	(34)
第六项 敲击停止 放置停止	(35)
第七项 手腕的敲击	(36)
第二节 平均运动	(38)
例题(Ⅵ) 例题(Ⅶ) 例题(Ⅷ)	
第三节 带有加速减速的弧线运动	(41)
例题(Ⅸ)	
第二章 直接运动	(44)
第一节 瞬间运动	(44)
A)上下的运动	(45)
B)横的运动	(46)
例题(X)	
特殊的运动	(47)
第二节 先入法	(48)
例题(XI)	
第三节 弹上	(52)
第四节 上拔	(55)
第五节 手腕的弹上和上拔	(55)
第二部 应用练习	
练习题 No. 1	(58)
练习题 No. 2	(70)
练习题 No. 3	(77)
练习题 No. 4	(82)

练习题 No. 5	(90)
练习题 No. 6	(115)
练习题 No. 7	(134)
练习题 No. 8	(145)

附 录

§ 1. 关于五拍子、七拍子以及变化拍子	(197)
§ 2. 弱起的预备运动	(202)
§ 3. 关于延长音以后的运动	(211)
§ 4. 关于左手的使用	(213)
§ 5. 关于服装及姿势	(216)
索引	(223)