

中央音乐学院

中央音乐学院图书馆藏书

书号 680
总记

书号 H1.3 / tCHd 14
总记 150736

乐队指挥法



朴东生 著

人民音乐出版社

乐 队 指 挥 法

朴 东 生 著

人 民 音 乐 出 版 社

封面设计：王 正

乐 队 指 挥 法

朴 东 生 著

*

人 民 音 乐 出 版 社 出 版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北 京 延 文 印 刷 厂 印 刷

850×1168毫米 32开 118千文字 3插页 5.25印张

1981年8月北京第1版 1988年4月北京第3次印刷

印数：18,016—24,930册

ISBN 7-103-00218-5/J·219 定价：1.60元

前 言

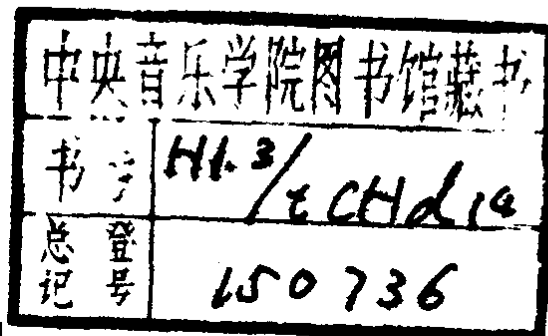
建国以来，我国的指挥家通过音乐会演出、巡回演出、辅导、交流等艺术活动，对指挥艺术的普及和提高做了大量的工作。全国音乐院校也培养了不少成绩优异的乐队指挥。近年来，随着国际间文化交流的日益频繁，一些世界著名的指挥家率领优秀的交响乐团来我国访问演出，给我国音乐界和广大听众留下了深刻难忘的印象，无疑对提高我国的指挥艺术水平会产生很大影响。

尽管如此，仍满足不了全国文艺活动日益发展的需要。为了帮助专业和业余初学乐队指挥的同志进一步熟悉、掌握指挥技术并结合排练、演出实践不断提高指挥的技术水平，特将此书作为参考材料奉献给学习指挥或渴望了解指挥知识的读者。

指挥艺术涉及较广的知识面，《指挥法》也可以有种种的写法。本书力图结合我国指挥专业的具体情况，由浅入深，尽量系统、全面地介绍这一专业知识。书中除对基本技术作某些分类归纳以外，更多的篇幅属于经验总结性的叙述。由于业务能力、理论水平所限，难免产生理论方面的谬误以及内容上的遗漏。为进一步搞好这项工作，写出一部较为完善、适合我国实际需要的《乐队指挥法》，我诚恳地希望指挥家、学者以及广大读者提出宝贵的意见。

朴 东 生

一九七九年于北京

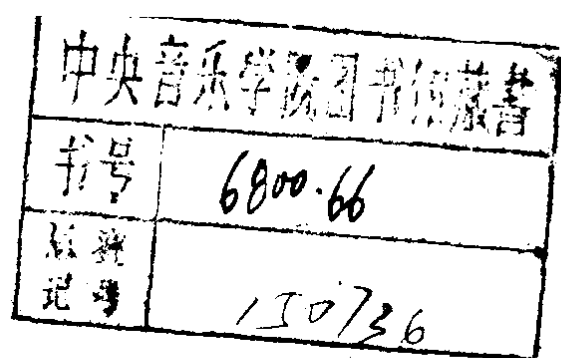


目 录

前 言

第一章 指挥的作用和应具备的条件	(1)
第二章 指挥动作的基本常识	(5)
第一节 指挥时的基本姿势	(5)
第二节 指挥棍的拿法和使用	(6)
第三节 指挥动作的活动范围	(8)
第三章 指挥动作的基本技术	(11)
第一节 基本图式	(11)
第二节 基本动作	(12)
第三节 预备动作	(15)
第四节 收束动作	(23)
第四章 指挥动作的变化	(31)
第一节 渐快、渐慢与突快、突慢	(31)
第二节 渐强、渐弱与突强、突弱	(36)
第三节 主动拍与被动拍	(47)
第四节 拍子的省略与细分	(54)
第五节 双手的分工与配合	(64)
第五章 暗示性动作	(74)
第一节 小臂动作的暗示	(74)
第二节 腕部动作的暗示	(77)
第三节 手指动作的暗示	(80)
第四节 中断性的暗示动作	(80)

第六章 总谱的准备	(93)
第一节 分析乐曲的主题思想	(93)
第二节 熟悉与合理安排全曲的音乐细节	(95)
第三节 总谱的阅读	(103)
第四节 对排练的设想	(116)
第五节 指挥动作的选择和设计	(119)
第七章 排练	(129)
第一节 排练的重要性和任务	(129)
第二节 建立良好的排练作风	(129)
第三节 排练程序	(131)
第四节 细排	(133)
第五节 演出后的排练	(136)
第八章 不同类别的音乐和不同形式的乐队的指挥	(138)
第一节 歌剧乐队的指挥	(138)
第二节 戏曲乐队的指挥	(139)
第三节 舞蹈伴奏乐队的指挥	(140)
第四节 器乐演奏乐队的指挥	(143)
第九章 应注意的几个问题	(145)
第一节 节拍点的处理	(145)
第二节 隐与显的关系	(147)
第三节 松与紧的关系	(148)
第四节 乐曲的分句与生理呼吸	(149)
第五节 演奏规格与默契配合	(151)
第六节 音乐的推动力与演奏的惯力	(153)
第七节 演奏上的表现力	(162)



第一章 指挥的作用和应具备的条件

乐队为什么需要设置指挥呢？乐队指挥的作用是多方面的，而最重要的一条，是因为需要通过指挥来组织，训练乐队，使乐队能正确、统一地演奏作品。规模庞大的乐队（特别是在演奏织体复杂的器乐作品时）如没有指挥，就无法进行有效率的工作，小型乐队即使演出时不用指挥，排练时也需要指挥来主持、指导演奏。

乐队演奏一个作品，必须是统一的，各声部、各演奏员之间必须互相协调，形成一个整体。反之，如果各行其是、互不照应是绝对不行的。同时，这种统一的演奏又必须建立在对作品的正确处理上，即必须使乐队成员能够正确地理解、体会、表现作品的内容和风格，而不是作各种的曲解。这样，就需要乐队指挥充分发挥自己的才能与指挥技巧，通过恰当的方式来组织、训练乐队，以求得这种正确、统一的演奏。

“不同水平的指挥形成不同水平的乐队”，这一说法不免夸张了一点。但一个成绩卓著的指挥对乐队水平的提高确实起着重要作用，而一个不称职的指挥往往障碍乐队的发展和提高。当然，决定某个乐队的水平，指挥又并非是唯一的因素。

乐队指挥应该具备什么条件呢？我认为以下几个条件是比较重要的：

（一）要能够熟练地掌握、运用指挥动作

指挥艺术的特点是充分运用指挥动作这种特殊的“语言”同乐队进行“哑剧”式的默契与合作。诸如用动作向乐队表达音乐作品的思想感情、说明演奏速度、指明适宜的力度以及作出各种不同含义的暗示等等，以达到和乐队共同完成音乐表现的目的。当然，乐队在排练时，指挥者可以用口头说明来配合指挥动作，但在演出时，则必须完全运用动作去指挥乐队。因此，一个指挥者必须注意掌握指挥动作的基本功。有了较好的基本功才能熟练、准确地运用指挥动作，充分发挥“动作语言”的特长。

（二）要有阅读总谱的一定能力

指挥者只有具备了阅读总谱的一定能力，才能在排练、演奏中敏锐、及时地按照总谱的要求发现问题，不断地纠正演奏中出现的差错与问题。如读谱不熟练，反应较慢，工作起来是有困难的。因为乐队指挥是依据总谱去处理音乐上的各种问题，而不是依靠听会了旋律再去指挥。在读谱时，指挥者应力求从总谱联想到乐队演奏的效果，并在排练中将这种联想和实际演奏效果进行核对，从中找出自己的联想和实际音响上的差距，这样反复练习、多读多听，可以提高阅读总谱的能力。拿着总谱听录音或多读些音响较熟悉的总谱也很有益处。

（三）要有较好的节奏感

掌握、控制和调整乐队演奏的节奏，是乐队指挥极为重要的职责。一个指挥者应当在音乐节奏上成为乐队演奏的“主心骨”，应当将各乐队队员的不同的节奏感按乐曲的要求正确地统一起来。而不能跟着乐队的节奏跑，更不能跟随乐队中偶然出现的少数错误的节奏去指挥。如指挥者的节奏感不强，不能起到“主心骨”的作用，就会给演奏效果带来很大影响。这就要求指挥者通过指

挥动作反映出有规律、有韵律、拍子准确的节奏交替运动。乐队指挥的节奏感的锻炼可以结合指挥动作的基本练习一起进行。

（四）要有较好的听觉

乐队指挥要锻炼辨别较细微的音高差别和不同音色的能力。任何一个乐队若失去音准是无法正确表现作品的感情和内容的。音准不好的演奏不仅使演奏人员感到不舒适、别扭，观众听着也会感到难受。音准问题的解决，应由指挥在排练中不断对音不准的演奏加以纠正，以达到有较好的音响效果。因此，乐队指挥的听觉条件是很重要的。

（五）要有较好的记忆力

乐队指挥对乐曲的思想内容、旋律结构、节奏和音响的各种变化以及排练中的各种要求和音乐处理，都要有较牢靠的记忆能力。乐队指挥只有把自己对乐曲整体的和细节的处理牢牢记住，贯穿在整个排练、演出过程中，并在反复排练、演出中使它不断地完善，才能顺利地完成指挥工作。否则在指挥的全部活动中极易陷入被动和混乱状态。因此，记忆力的锻炼和培养对指挥者是十分重要的。

（六）要尽可能熟悉乐器的演奏规律和性能

乐队指挥最好能演奏一、二件乐器，不但便于熟悉演奏规律和情况，而且可以更实际地锻炼对器乐演奏方面的辨别力和节奏的感应能力。如有条件可以接触钢琴、手风琴等键盘乐器，因为这可以增强我们对各种比较复杂的音程或和弦效果的辨别能力。同时，乐队指挥最好进一步研究每件乐器的性能和特点。不熟悉乐器性能，在读总谱的时候不可能产生较准确的、接近乐队实际音响的音乐联想；不熟悉乐器性能，无法较正确地辨别乐器的音

色与表现特点；不熟悉乐器性能，无法迅速判断某些乐器在演奏中是否达到了完美的效果，因而对这些乐器的演奏提不出应有要求，容易影响演奏质量的改进。因此，指挥者至少应当对你所指挥的各种乐器具有一般的了解。诸如：它们不同音区的音色特点、音域情况、演奏方法或某些特殊技巧等等，以便排练时根据总谱上的要求对各乐器的演奏者提出切实可行的要求或建议。

(七)要具备一定的音乐理论知识

指挥者作为乐队排练的“音响导演”必须掌握更多的音乐理论知识，特别是作曲理论知识及一般的写作规律。只有这样，才能更准确地分析、理解、处理作品。

以上简单地谈了乐队指挥应具备的几个条件。当然，我们还可以列举出许多其他的条件，如乐队指挥应具有一定的组织能力、具有较强的音乐感和广泛的文艺知识等等。这就需要每个指挥者根据自己的具体情况，在实践中不断地摸索、总结、锻炼、提高。

第二章 指挥动作的基本常识

第一节 指挥时的基本姿势

指挥者在乐队前面站立时，要自然、大方，不要拘束。头要端正，挺胸收腹。双脚似立正姿势，两脚跟之间可稍有间隔或两脚一前一后。指挥庄严乐曲或礼仪性乐曲时，应象军人一样立正，以体现庄重、严肃的气氛(见图一)。

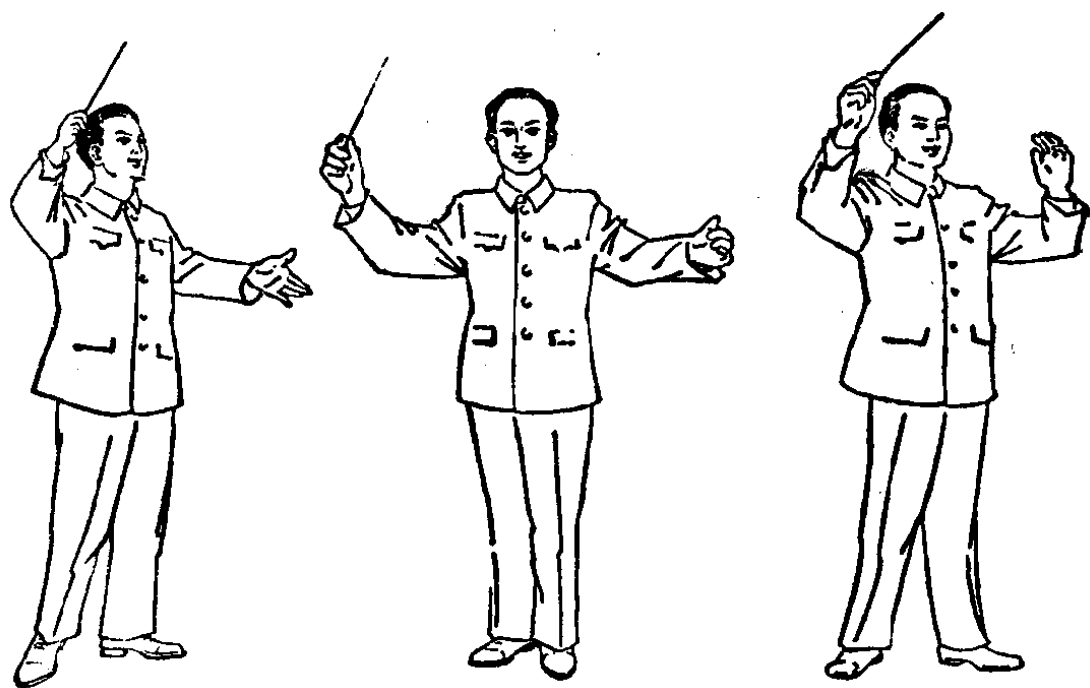


图 一

上述几种姿势都能使你在指挥时站得平稳，便于双脚适当地做小范围移动，同时还能保持全身的松弛，以防止由于紧张或激

动，在双臂动作变化时牵动身体而产生刹那的失重现象(在演出中，这一刹那是很危险的)。双膝在指挥时，要防止弯曲(随着音乐的发展与变化，在全身动作的带动下，偶尔出现短暂的略微弯曲则无妨)。手指要松弛、自然，手要自然弯曲，不必故作种种不必要的姿态(见图二)。

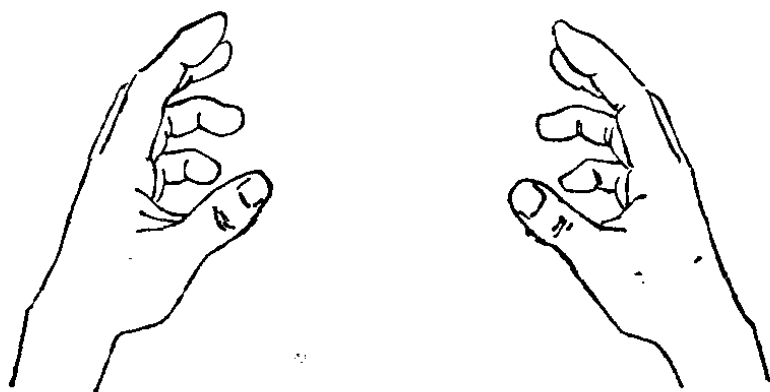


图 二

双臂举起时，肘部应向内弯曲(见图三)。双臂做指挥动作时

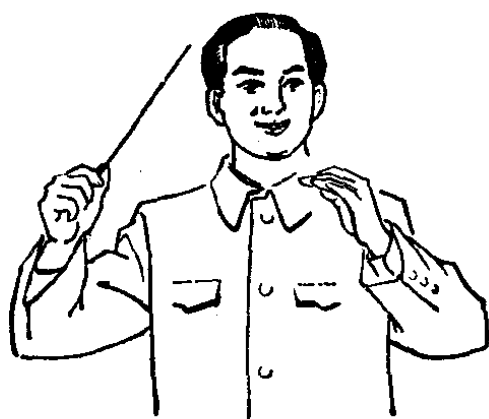


图 三

应自然，要特别防止两肩上下耸动或出现窝胸的姿态。臂的动作主要是以小臂运动带动大臂，但整个臂部的力量是紧密相联的。双臂运动应十分自如，以彼此配合而又互不影响为宜。

第二节 指挥棍的拿法和使用

指挥者是否使用指挥棍，要根据每人的习惯和乐队的规模大小而定。使用指挥棍是为了使乐队更清楚地看到指挥的动作。在

合唱队中，由于队形排列紧密、视线比较集中，容易看清指挥动作，因此多采用徒手指挥。规模小的乐队也不必使用指挥棍。较大型的乐队，由于队形比较复杂，演奏姿势各不相同，又有谱架挡住视线，不易看清指挥的动作，因此一般使用指挥棍。

指挥棍分棍柄、棍身、棍尖三部分。在拿指挥棍时，指挥者用右手将棍柄自然地握在手里，使棍身基本上与手成一直线，而不要成直角形。在挥动时，要使棍身随手而动，防止它在手中乱摇晃。指挥棍是手的延长使用，因此只要能将它拿在手里运用自如，就可以了。

下列不同角度的示意图可作参考：

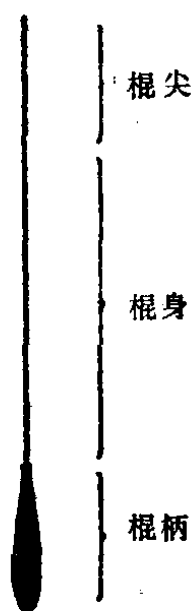


图 四

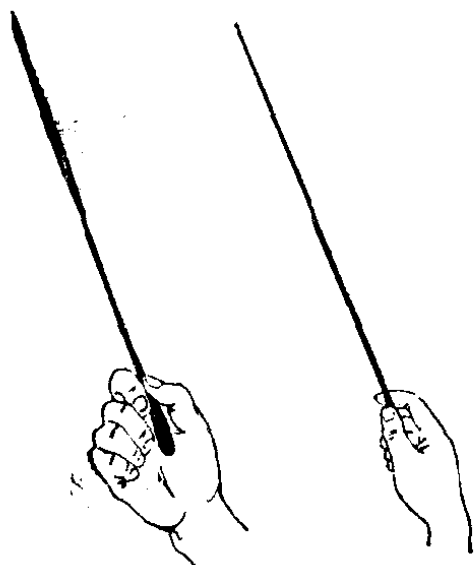


图 五

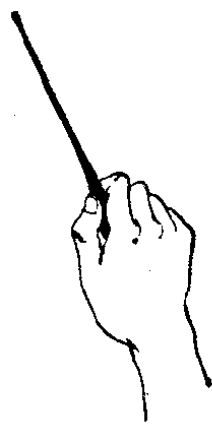


图 六

指挥棍与指挥者的手、腕、臂、全身联成一体，成为指挥者表达思想感情的工具。它的各个部分，具有不同的作用。用手腕的小动作带动棍的尖端，多用于表现节奏短促、速度较快、轻巧、伶俐的音乐；用小臂的动作带动棍身，多用于表现浑厚、庄

重、严肃、柔和、较为舒展的音乐；用整个臂部或小臂强有力的动作带动棍柄，适于表现力度很强、雄壮、豪迈、斩钉截铁的音樂，特别是在铜管吹奏或乐队全奏的段落用得最多。

指挥者在使用指挥棍时，要注意握紧它，避免因疏忽而使指挥棍碰到谱台或脱手掉地；同时应注意棍身与手保持固定的角度，不要随意晃动，以免扰乱乐队的视线；棍子的起落要有清晰的节拍点，使乐队能看清指挥者对节拍的要求。

第三节 指挥动作的活动范围

指挥的双臂活动范围，很难规定一个统一的尺码，而要依据乐队规模的大小、音响与力度变化的幅度、指挥与乐队距离的远近和指挥者不同的形体特点等等而作出恰当的选择。一般说来，可以归纳出以下一些规律。

（一）纵的范围

指挥者纵的动作大体可以划分为三个范围：

1. 眉线(上举动作)。手活动于眼眉附近(见图七)。特殊情况

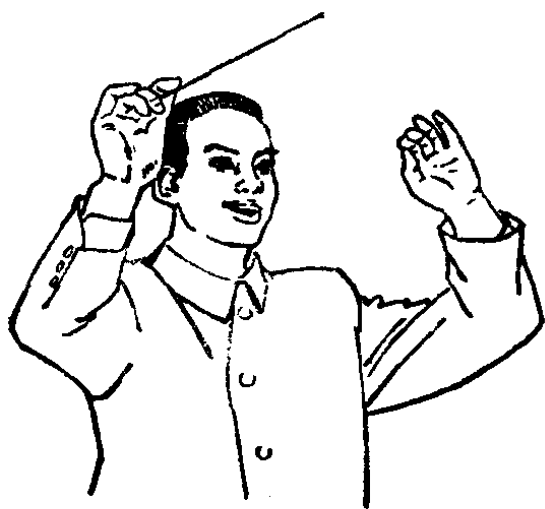


图 七

下亦可稍稍高出头部，但不宜长时间地处于过高位置。

2. 胸线(平行动作)。手活动于胸部附近(见图三)。这是指挥动作中应用得最多的区域。

3. 腰线(下垂动作)。手

活动于腰部附近（见图八）。多用于指挥较宽广、舒展、缓慢的乐段。

（二）横的范围

指挥者横的动作大体上也可划分三个范围：

1. 内线（较小的动作）。双手横向活动的范围基本上与两肩的宽度相等（见图九）。

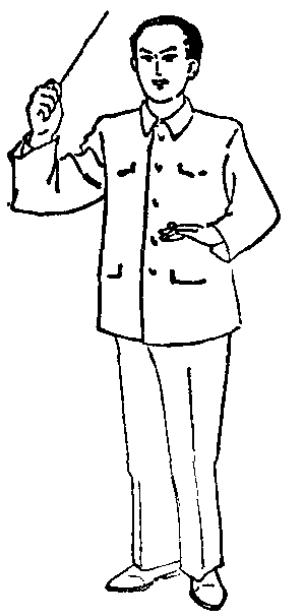


图 八

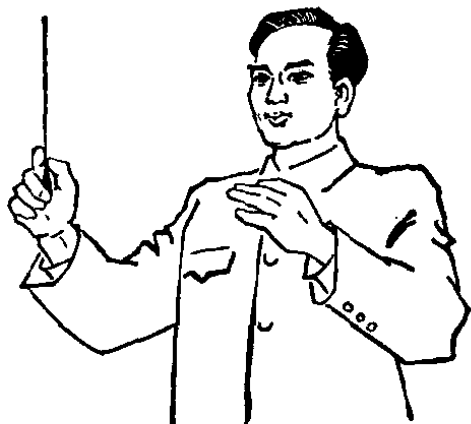


图 九

2. 中线（中等的动作）。双手横向活动的范围比双肩各宽一尺左右（见图十）。

3. 外线（较大的动作）。比中线更宽，以双手可活动的最大范围为限（见图十一）。

横的动作，应注意避免双臂向左右伸直。做最大动作时也最好使肘部微微弯曲，因动作过大会破坏指挥效果的集中，也会消

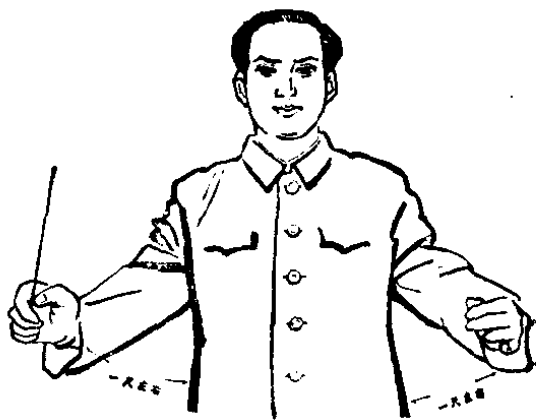


图 十

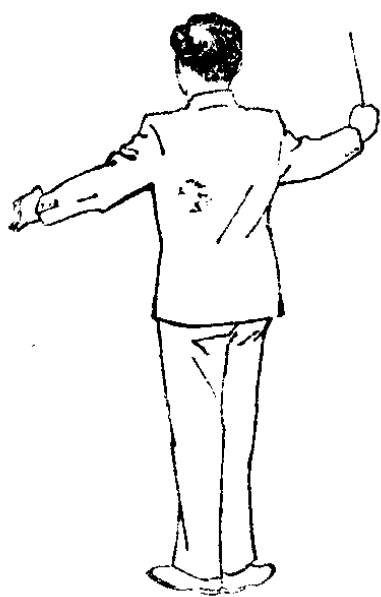


图 十 一

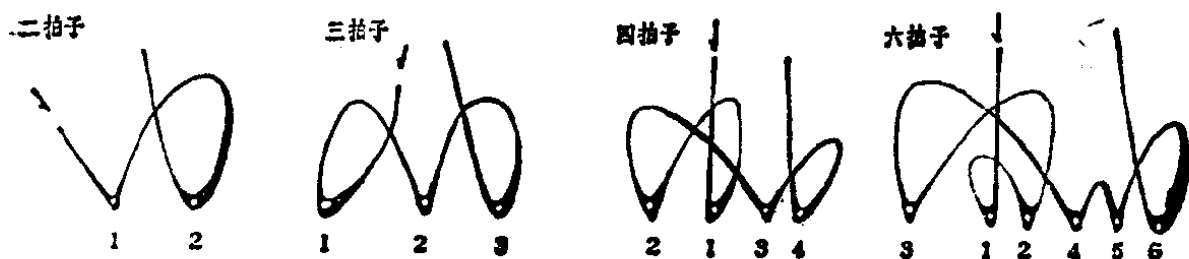
耗臂上的力量。无论指挥任何乐队、任何作品，在运用较大动作时，都应审慎。一般应力求以较小的动作指挥出较好的音乐效果。

指挥者的纵、横动作应是有机地联系在一起的，通过纵、横动作的综合运用和合理变换，指挥者向乐队表达自己对演奏的要求和希望。

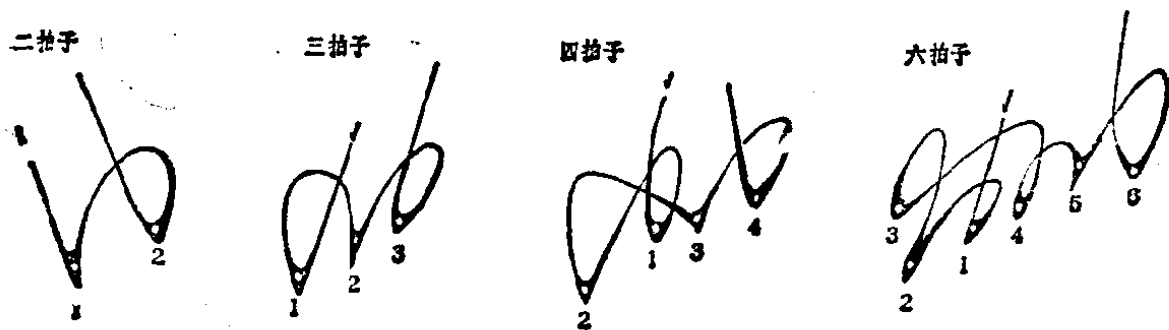
第三章 指挥动作的基本技术

第一节 基本图式

指挥的基本图式大致有六种，以下四种是最常用的：



以上四种图式的节拍点都在同一水平线上。四拍子图式要强调一、三拍，六拍子图式要强调一、四拍。以下四种图式和上面四种基本上是一样的，只是节拍点不在同一水平线上：



挥指者可根据音乐表情或速度的不同而选用前一类或后一类图式。但我认为最好用前一类，因前一类的节拍点都在同一水平