

中央音乐学院图书馆藏书

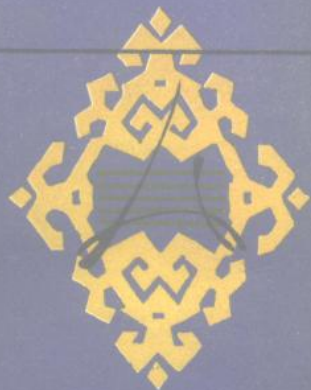
书号

H1.7/tCHd24

总记
登号

123032

SHI HUI JI CHU ZHISHI

歌咏指挥基础知识

张民权 编著

上海文艺出版社

歌咏指挥基础知识

张民权 编著

上海文艺出版社

封面设计：于文盛

歌咏指挥基础知识

张民权 编著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3.75 字数 77,000

1961年6月第1版 1980年8月第3次印刷

印数：11,001—41,000册

书号：8078·1728 定价：0.31元

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	H1.7/tCHd24
登记号	123032

目 次

第 一 讲

写在前面	1
指挥者的双手、眼睛和面部表情	2
指挥者的姿势	3
节拍的图式线条	4
二拍子的指挥图式线条	4
练习	6

第 二 讲

拍点	8
反射动作	9
起拍动作(预示拍)	11
练习	12

第 三 讲

乐句间的换气(分句、句逗)	14
收煞动作	16
“主动”与“被动”的指挥	19
练习	20

第 四 讲

吸气后的停留“瞬间”	23
怎样指挥从弱拍开始的乐句	24
四拍子的指挥图式线条	25
旋律线条	27
练习时必须注意的几个问题	27
练习	29

第 五 讲

节奏与内在节奏感的重要性	31
怎样指挥从分割拍开始的乐句	33
如何解决指挥中旋律线条与图式、情绪起伏上的矛盾	36
练习	37

第 六 讲

切分节奏的指挥方法	38
结合歌唱特性的指挥动作	40
练习	41

第 七 讲

延长音的指挥方法	45
三拍子的指挥图式线条	47
练习	49

第 八 讲

指挥动作如何配合歌曲的力度变化	50
-----------------	----

起拍中的吸气动作·····	51
几种常用的力度变化记号的指挥法·····	52
如何指挥休止符的部分·····	53
练习·····	53

第 九 讲

快速度歌曲的指挥法·····	55
慢速度歌曲的指挥法·····	57
分拍指挥法在一般歌曲中的应用·····	58
练习·····	58

第 十 讲

二声部(或多声部)合唱曲的指挥·····	60
练习·····	69

第 十 一 讲

六拍子、九拍子的指挥图式线条·····	71
五拍子的指挥图式线条·····	73
如何指挥前奏(引子)、间奏和尾声·····	75
练习·····	75

第 十 二 讲

指挥动作的三个基本原则——精确、简炼和美观·····	77
节拍和速度的变换·····	78
左右手的分工问题·····	79
用不用指挥棍的问题·····	79

结语·····	79
练习·····	80

第十三讲

合唱队·····	81
合唱队的类型·····	81
合唱队的声部·····	82
各个合唱声部的音域·····	82
各声部人数的比例·····	83
合唱队的排列方法·····	84
吸收合唱队员的办法·····	87
练习·····	88

第十四讲

声乐的知识·····	89
集体练声·····	93
集体练声曲例·····	93

第十五讲

谐调·····	98
协和·····	100
如何选择演唱的歌曲·····	102
如何做好指挥前的准备工作·····	103
一般的排练方法·····	106
练习·····	108

附录：本书引用的部分歌曲实例分类目录索引(供练习用)

第 一 讲

写 在 前 面

党领导培育下的群众革命歌咏活动,从一开始,就显示出无限的朝气和活力。在战争年代里,革命歌声鼓舞了千百万群众,有力地打击了国内外的阶级敌人;特别是根据地的革命民歌和聂耳、冼星海等一批革命音乐家的创作歌曲,更为群众歌咏活动增添了无限的力量。解放后,群众歌咏活动更是波澜壮阔,不论在部队、工矿、公社、学校或者里弄都普遍地开展起来,它在提高人们的爱国热情和劳动热情,培养人们的集体主义、共产主义精神,丰富人们的文化生活等方面,都起了积极的作用。随着歌咏队伍的发展和扩大,对于指挥的要求也就越来越迫切了。

一个歌咏队的指挥,应当是全心全意为人民服务的、党的文艺方针的忠实的执行者;应当是一个充满了政治热情的歌手。在今天来说,作为一个指挥工作者,他必须引导歌咏队投身于火热的斗争生活,歌唱祖国社会主义革命和社会主义建设的伟大成就,歌唱新的长征,歌唱各族人民为实现四个现代化的英勇战斗,用歌声来鼓舞教育人民,打击敌人。此外,指挥者也还应该通晓一定的业务知识,以便能正确地表达歌曲

的思想感情；应该具备一定的组织能力、排练知识和指挥技巧。同时，他也必须善于汇集体智慧，与歌队队员一起来进行艺术上的再创造。总之，指挥既是歌咏队里面不可分割的成员之一，又是一个善于发挥全体队员智慧的组织者。

“指挥法”是人们在长期的音乐活动中积累起来的有关指挥经验的一种系统性的归纳和总结。学习这方面的知识，对于歌咏指挥说来是很必要的。

下面就谈谈有关这方面的一些基础知识。

指挥者的双手、眼睛和面部表情

双手、眼睛和面部表情是指挥者常用的表现“工具”。分述如下：

双手 指挥者必须通过他的双手来统一、启发和带领歌队的成员进行演唱，用双手来完成指挥的任务。

眼睛 指挥者除了主要用双手指挥以外，还必须通过眼睛与歌队队员保持不断的交流，要时刻观察每个队员，使他们集中注意力，并且要恰当地“示意”，以启发队员这样或那样唱，以及鼓舞队员们的演唱情绪。总之要学会利用眼睛来“讲话”“传情”。

面部表情 指挥者在任何时候都应该通过面部的表情来正确地反映歌曲的情绪，很好地配合双手和眼睛进行指挥。如果以绷紧和严肃冰冷的面部表情来要求队员们唱出轻松欢快的歌曲，那是做不到的。要启发别人欢快，首先自己要欢快；要感动别人，首先自己应该受感动。

下面将双手的问题着重地再谈一谈：

我们用双手指挥的时候包括用手指、手掌、手腕、小臂、肘弯、大臂等各个部分。手腕和小臂是重点部分；但是，双手在运动中是一个有机的整体，不要机械地把它割裂开来。

整个双手必须保持自然、放松并要求富于弹性，绝不能紧张和僵硬。手掌的部分也应该放松和自然，在指挥的时候，手心就象经常抓住一个小皮球似地保持着微微弯曲的形状（如下图）。

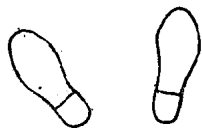
这里要特别注意：手指不要伸直或扁平或向外张开。因为这样不仅形象上难看，而且也容易使得演唱者发出的声音带有扁平的倾向，缺乏启发作用，影响演唱效果。

当提起双手，准备进行指挥的时候，应该保持松弛和自然的状态，大臂可以稍稍离开身躯一点，肘弯的位置在身躯的前侧方，高度一般都在腰部以上。双手抬得过高或是离开身躯太远，都会显得不自然和费力。同样地，如果在双手抬起的时候，把大手臂紧紧地夹住身躯的两侧的话，也会显得拘束，行动上也不方便。双手活动的幅度是根据歌曲的风格、演唱特点，以及力度的变化等因素来调节的。

指挥者的姿势

指挥者应该注意姿势。指挥者的整个身躯要居中，经常。

保持自然和放松，两肩放平，神态安详。站立的时候，为了便于前俯或左右转动时保持平稳，可以站得象“稍息”一样的姿势，左脚稍稍上前一些，两脚分开而成为一个倒“八”字形(如左图)。

这样站立的姿势从背后看过去，两条腿是直的，并拢的；既稳，而又美观。

节拍的图式线条

正因为要通过双手来正确地表达歌曲内容和统一歌队的演唱，因此指挥动作必须建立在易懂的、富有表现力的、有规律性的基础上。为此下面先谈节拍的图式线条的问题。

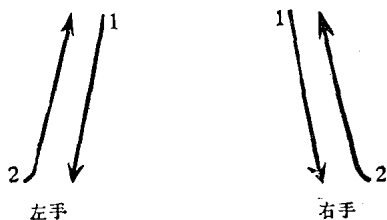
指挥者的双手是经常按照一定的节拍图式进行指挥活动的。所以，首先要知道歌曲中各种常用节拍的指挥图式线条。常用的拍子可以分为单拍子、复拍子以及混合拍子几种。二拍子、三拍子叫做单拍子；四拍子、六拍子等叫做复拍子；混合拍子是指两种以上的单拍子或复拍子的结合，如五拍子、七拍子等。

二拍子的指挥图式线条

二拍子中包含一个强拍和一个弱拍。(常见的有 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{2}{2}$)

	强	弱		强	弱
	●	○		●	○
(拍次)	1	2		1	2

这是最常见的一种节拍形式。指挥图式如下：

指挥时，通常用双手同时作对称的指挥动作。

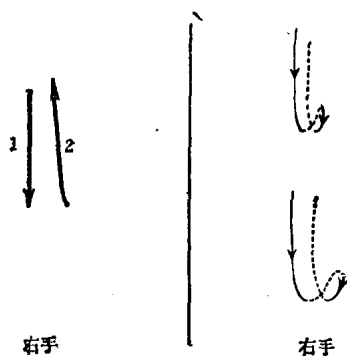
第一拍从上向下进行，第二拍由下向上进行。

为什么第一拍要向下呢？因为人们从生活中体验到向下的动作是一种表示“份量”的举动；例如，打铁或物体下垂时都是自上而下。因此，从上向下来指挥强拍是符合自然的习惯的，也就成为指挥任何节拍图式线条中的“强拍”的原则了。

在实际操作的时候，除了动作要明确，精神要集中和饱满以外，通常因为要照顾到演唱时的流畅，划拍的过程往往也是比较圆顺和线条化的（见下图）。

二拍子图式

二拍子图式在实际操作时

练 习

一、指挥者的任务是什么？他与歌队队员的关系又是怎样的？

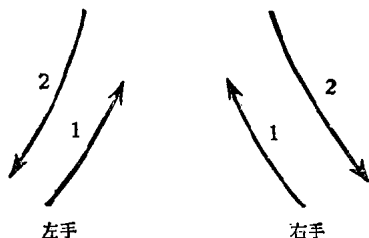
二、选择一首最熟悉的二拍子的歌曲(如《东方红》等)，进行两拍子的图式线条的指挥练习。

需要注意的问题：

1. 二拍子歌曲的指挥中，第一拍和第二拍不应该是一快一慢；也不能强弱不分。

2. 有的同志双手抬起后就很匆忙地开始指挥，自己是否已站稳，队员的注意力有否集中等问题都不考虑，这样就很难有整齐和情绪集中的开始，同时眼睛也没有发挥应有的作用。

3. 将双手从两侧向上或向中间提起作为第一拍的指挥图式线条，而在第二拍时却反而用自上而下向两侧拉开的线条，这是违反强拍的指挥规律的，会带给人们一种在强拍上反显得“收缩”、“拘谨”的反应(如下图)。

4. 整个膀子没有放松和缺乏弹性——应该更多地去想，去体会全手以及手臂等每个部分有放松和弹跳的感觉。

5. 有些同志站得不对，两脚平行地张开。这样，既不美观，同时转动也不方便。

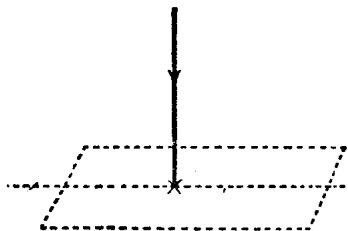
6. 不要低着头指挥。

7. 练习的时候也应该经常保持这样的想象：在眼前似乎始终有很多歌队队员在歌唱，自己要力求跟他（她）们取得很好的交流，就象你真正面对着歌队在指挥时一样全神贯注。

第 二 讲

拍 点

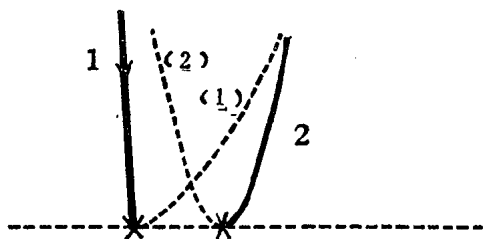
“拍点”(或称“音点”)就是每一拍的真正的开始点(发音点)。

如图所见,拍点是空间的一个假设的固定点,它在自上而下打下来的指挥线条的下端(图中用“×”记号标出之点),而不是在开始打拍子的地方。

二拍子歌曲的拍点位置见下图。

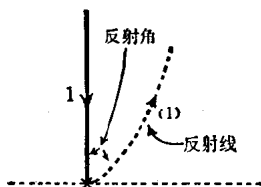
在一般情况下,拍点应该用手心(稍稍靠近手腕)的部位“打”出来,而不应该用手臂或手指尖来打拍点。用手指尖来打拍点,容易造成手指上下弹动的动作,这样会使拍点模糊不清。如用小臂(或肘部)来打拍点,活动幅度大,笨重不灵活,易造成拍点上的不清晰。

在每一拍的指挥线条中,如果没有明确的拍点,就很容易发生演唱时发音不齐、节奏不稳、愈拖愈慢的现象。开始练习的时候,最好把各拍的拍点都感觉在同一个水平面上,等到习惯和熟练以后,再随着表达歌曲内容和情绪上的需要,将“拍点”的接触点随着歌曲旋律的起伏等因素,作上下移动和调节。

反 射 动 作

指挥时双手如果是放松的,那么当第一拍打下去而产生第一拍的拍点以后,双手就会很自然地得到一个富于弹性的“反射过程”。由反射过程形成的指挥线条叫做“反射线”。自上而下打下来的指挥线条和反射线之间构成一个“反射角”。(在本书附图中,反射线都用虚线表示。)

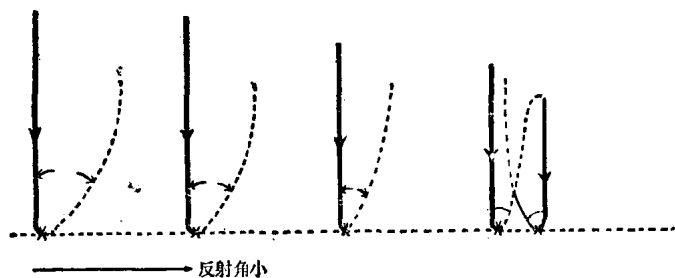

反射过程的形成,跟我们用手掌来拍皮球后的过程很相

似，是一种自然的弹回过程，而不应该使手臂、手腕僵硬、紧张。

每一拍的反射过程又兼有作为指挥下一拍的准备动作的意义。在二拍子的歌曲中，第一拍的反射过程为指挥第二拍作了很好的准备，而第二拍的反射过程又为接着而出现的第三拍作了准备。这样，各拍之间的指挥线条就循环不息地连接起来了。

反射角的大小和歌曲的性质是密切相关的。速度快的、节奏性强的、跳跃的、进行曲性质的歌曲，反射角就比较小些。

缓慢的、连贯的、抒情性的歌曲，反射角就要大一些，动作线条也就相对地圆顺一些。

