

周 沛 然 著

中央音乐学院图书馆藏书

书 号 H1.7/tCHd32

总 登 记 号 144200

资料

合唱指挥法

人民音乐出版社

5300.52
144200

合唱指挥法

周沛然著

人民音乐出版社

一九八五年·北京

7746/12

合唱指挥法

周沛然著

*

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

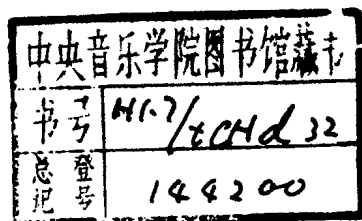
北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 100千文字 5印张

1985年5月北京第1版 1985年5月北京第1次印刷

印数: 0,001—13,035册

书号: 8026·4352 定价: 1.25元

目 次

序.....	(1)
引 言.....	(2)
第一章 基本姿势和基本节拍击拍法	(4)
第一节 基本姿势	(4)
一、站立姿势.....	(4)
二、拿棒指挥姿势.....	(4)
三、徒手指挥姿势.....	(7)
第二节 基本要求	(8)
一、动作放松.....	(8)
二、动作不放松会有哪些不良后果.....	(9)
三、动作放松的练习法.....	(10)
第三节 基本节拍的击拍法	(11)
一、动作原理.....	(11)
二、三种基本节拍的击拍法.....	(12)
三、两手动作的基本练习.....	(17)
四、分拍与细分拍的击拍法.....	(17)
第二章 起唱、结束与休止、延长的指挥法	(23)
第一节 起唱与结束的指挥法	(23)
一、起唱的指挥法.....	(23)

二、结束的指挥法	(26)
----------------	--------

第二节 休止与延长的指挥法	(29)
---------------------	--------

一、休止的指挥法	(29)
----------------	--------

二、延长的指挥法	(31)
----------------	--------

第三章 复杂拍子、重音及其他的指挥法	(35)
--------------------------	--------

第一节 复合拍与混合拍的指挥法	(35)
-----------------------	--------

一、复合拍的指挥法	(35)
-----------------	--------

二、混合拍的指挥法	(38)
-----------------	--------

第二节 重音与切分音的指挥法	(43)
----------------------	--------

一、重音指挥法	(43)
---------------	--------

二、切分音的指挥法	(45)
-----------------	--------

第三节 其他一切实用的指挥方法	(48)
-----------------------	--------

一、纠正速度时的指挥法	(48)
-------------------	--------

二、顿音的指挥法	(48)
----------------	--------

三、动作加多的指挥法	(49)
------------------	--------

四、动作减少的指挥法	(49)
------------------	--------

五、音高求准时的指挥法	(49)
-------------------	--------

六、音响效果求轻快的指挥法	(50)
---------------------	--------

七、音响效果求回旋的指挥法	(50)
---------------------	--------

八、歌声求弱时的指挥法	(51)
-------------------	--------

九、歌声求强时的指挥法	(51)
-------------------	--------

十、歌声求柔求刚的指挥法	(55)
--------------------	--------

第四章 指挥动作 (57)

第一节 指挥动作的基本要求 (57)

一、动作应当清楚、准确..... (57)

二、动作应当简单、朴素..... (59)

第二节 设计指挥动作时应注意的事项 (60)

一、手臂动作的大小和方位..... (60)

二、视线的运用..... (61)

三、动作须与面部表情相统一..... (61)

四、动作须有内在感情力量的支持..... (62)

五、动作应求固定..... (62)

六、关于嘴的动作..... (62)

七、关于指挥呼吸..... (63)

八、指挥强弱与渐强、渐弱..... (64)

九、指挥速度的变换..... (64)

十、两手的配合..... (66)

第五章 作品研究 (71)

第一节 歌曲歌词的研究 (71)

一、对歌词主题思想的研究..... (71)

二、对歌中的词和句法的研究..... (72)

三、对歌词声韵的研究..... (73)

四、对歌词形式特点的研究..... (74)

第二节 歌曲音乐的研究 (75)

一、速度 (75)

二、节奏	(77)
三、强弱	(79)
四、音域、音色	(81)
五、创作手法	(84)
六、和声、转调	(91)
七、高潮	(93)
八、句法	(94)
九、曲式	(96)

第六章 合唱曲的指挥 (100)

第一节 合唱指挥的示例	(100)
第二节 合唱指挥中的注意事项	(111)
第三节 伴奏乐队指挥的片断示例	(113)

第七章 合唱队的组织与训练 (118)

第一节 合唱队的组织	(118)
一、合唱的种类	(118)
二、合唱人选及测验法	(119)
三、合唱队人数的配备	(121)
四、合唱队形的排法	(124)
五、伴奏乐队的编排法	(129)
第二节 合唱的训练	(132)
一、音调准确的训练	(133)
二、音色一致的训练	(134)
三、音量均衡的训练	(134)

四、节奏统一的训练	(135)
第八章 合唱的排练与演出	(137)
第一节 合唱的排练	(137)
一、排练前的准备	(137)
二、排练中的常识	(140)
三、排练中应注意的事项	(142)
四、排练的步骤和方法	(145)
第二节 合唱的演出	(147)
一、预演中应想到的问题	(147)
二、演出中应注意的问题	(147)

序

合唱（专业的、业余的、成人的和少年儿童的）作为一门艺术，标志着一个国家、社会的音乐普及程度和发展水平。它也是一个国家、社会的精神文明的一个重要标志。

合唱在我国还是一门很年轻的艺术。随着我国社会主义建设的发展，合唱必将要大大的普及、发展和提高。要发展这门艺术，合唱指挥将要起非常重要的作用。

合唱和合唱指挥的理论和实践，目前我国还是比较贫乏的。尽管我们有一些年长一辈的合唱指挥家如严良堃、马革顺等，在这个领域中已经作出了卓越的成就。但在我们近十亿人口的大国中，他们的贡献毕竟是凤毛麟角。我们需要大量的合唱指挥，大量的合唱作品和有关合唱的理论论著，才能使合唱在我国发展起来。

周沛然同志这本《合唱指挥法》，内容比较丰富，图例和说明清晰、细致。其中《作品研究》这一章有其独立性。总的安排也很有系统和富有创造性。它对专业的和业余的合唱指挥都能起参考和指导的作用，是一本有出版价值的读物。

黄 飞 立

一九八一年 中央音乐学院

引 言

在我国古代就已经有音乐指挥了，宋·陈旸《乐书》卷一百七十页中有一段话：“麾（形如旌旗，用以指挥。见《周礼》），周人所建也。后世协律郎（即乐官）执之，以令乐工焉。盖其制高七尺，干饰以龙首，缀纁帛，画升龙于其上，乐将作则举之，止则偃之……。”

从上面这段文字可知古代大的演出，为收到一致的音乐效果，是有指挥的。但是指挥法这样一门学问，却是后来随着音乐文化的发达才形成的。

合唱指挥者的中心任务是：在对作品的正确理解的基础上，与演唱者共同为一件作品的完美表现而努力。为此，初学指挥的人必须先明确几个问题：

1. 对技术学习应有正确的认识。一切技术都是为达到某种目的的手段或工具。歌队唱得成功与否，不单取决于声音的好坏，而且要看能否以熟练的技巧很好地表现出作品内在的感情。如果，指挥者对作品的理解很正确，但就是没有能力表现它，那就算不得一个好指挥。这就是不可忽视学习技术的原因。

2. 要从多方面去充实、提高自己。有修养的指挥者看到一首作品的曲谱，往往在内心里就已经听到这作品的音乐效果，知道什么地方该轻唱或重唱、该唱快或唱慢。总之，别人注意不到的，他能注意到，别人提不出来的内在感情和细节，他从内心的

感受中，一一都能想象出来。要具有这种本领确实不易，除必须多多接触并深入理解音乐作品外，还须有广泛的文学艺术等各方面的修养，要从多方面去充实、提高自己。

3. 加强基本锻炼。音响效果方面的一切问题(如音调、音色、强弱、节奏等表情效果上是否统一)都赖听觉审定，作为指挥者必须以听觉敏锐作为基本条件之一，而且还要有较强的音乐记忆力。这些条件都是经过刻苦努力可以得到的，从事指挥工作的人必须加强基本锻炼。

指挥者往往又是歌队的组织者和领导者，因此，指挥者还应当注意在实践中提高自己的组织领导能力和政治思想水平，这样，才能保证全部工作顺利地完成。

第 一 章 基本姿势和基本节拍击拍法

第一节 基本姿势

一、站立姿势

在进行指挥时，一般应保持自然而端正的姿势。假若左脚稍向前站，指挥时身体重心应落在右脚；反之，应落在左脚。这样，全身的力量可得到有力的支持，能够自如地挥动手臂进行指挥。当上身需前倾指挥以期达到某种效果时，身体重心也可暂时落在前脚。

指挥较大的合唱队时，应该站在高处，同时还需作侧面回转式的指挥动作才能左右都顾及到，所以有时可以迈开半步，左向时，右脚跟略为抬起，右向时，左脚跟略为抬起。

总之。站立姿势应以自己感到舒适，别人看着也觉得自然为好。

二、拿棒指挥姿势

为使歌队能看清全部指挥动作，右手可拿棒指挥，以加长手臂活动范围。

指挥棒的形状有多种（如图一），但均为一头较粗，一头较细，棒尖往往涂上白色油漆（同徒手指挥时有人喜戴白色手套一样），以求醒目。在乐池中指挥为适应舞台灯光的启闭变化，也

有用带发光电珠的指挥棒的。

因每人的身材和身体条件不同，可选择适用于自己的指挥棒。其长度以自己的中指到肘的长度距离为标准。棒的粗细和轻重，则应以自己使用时感觉便利而定。

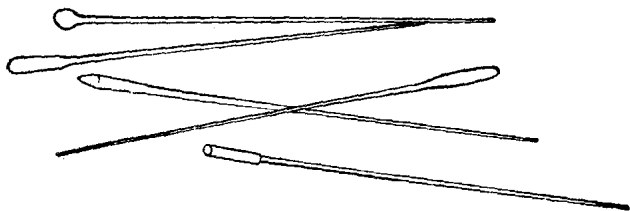

图 一

棒的拿法一般有三种：

1. 以拇指、食指、中指拿棒（如图二）。
2. 以拇指、食指拿棒（如图三）。
3. 以食指、中指挟住棒身（如图四）。

这三种拿法都要求棒的尖端略偏于左前上方，棒的尾根都要轻倚掌心。这是为了在作指挥动作时，棒身有所倚托可防止脱落，同时也可减轻手指关节长时间控制指挥棒造成的疲劳。

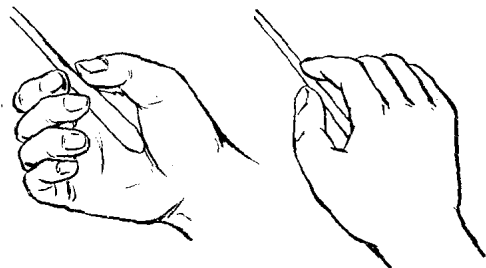

图 二

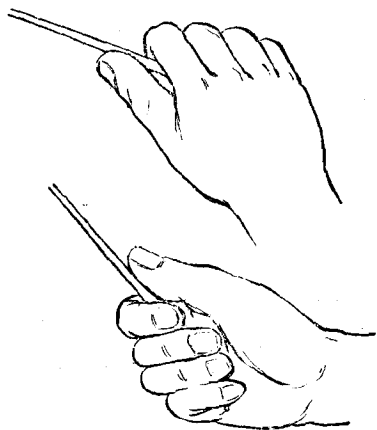

图 三

图 四

指挥棒运用得好，可以更好地传神。初学者运用指挥棒须注意以下几点：

1. 棒不可拿得太紧、太死。

2. 切忌无目的地随意指向一方或敲击谱架。

3. 以拇指与食指拿棒法指挥时，为防止棒尖朝上，手心宜向外不向左；以其它两种拿法指挥时，为使棒尖不直指歌队，手心宜向左前方而不向外。

4. 在演出中，对某一段音乐想改用徒手指挥时，可在不中断指挥动作的情况下，伺机很自然地将棒交由左手倒执；也可仍用右手倒执指挥棒。

5. 指挥节奏强烈、情绪激昂的曲子，可考虑用短粗些的指挥棒，并采用第二种（二指）拿棒法。反之，可考虑用细长些的指挥棒，并采用第一种（三指）拿棒法。这种改变与更换应在排练时便固定下来。

三、徒手指挥姿势

歌队人数不多、表演的歌曲的感情比较内在或如无伴奏合唱曲，则以徒手指挥为宜，因为由手指的动作表现各种感情，比用指挥棒的表现可更细致、更真实、更直接。

徒手指挥的姿势一般有三种，都是从前面介绍的三种拿棒指挥的姿势演变而来的，参看图五、六、七（需注意，只要是举起手来，无论是徒手指挥或拿棒指挥，无论是在动作或不在动作中，都应使手背略高于手腕，以支持手掌及五指）。

图 五

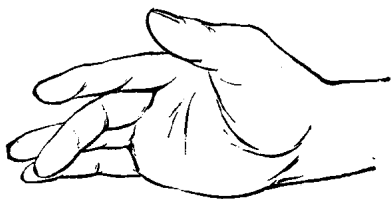

图 六

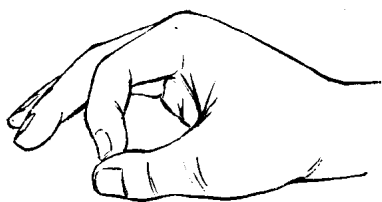

图 七

第一种徒手指挥姿势(图五),多用于指挥感情比较强烈的歌曲;第二种(图六)多用于指挥节奏比较平稳的歌曲;第三种(图七)多用于曲调轻快、圆连的歌曲。

第一、二种徒手指挥姿势的特点是:五指稍稍分离,一指稍现突出,这样可使得动作放松,突出的一指又有代替指挥棒的作用。

徒手指挥时左、右手姿势大致相同,这样可取得形象上的统一。但为显示右手主要是担负击拍任务,左手的姿势形态应不如右手那样明显、突出(图略)。

第 二 节 基 本 要 求

一、动作放松

学习指挥技术的要求之一是:“动作放松”。原因是:

1. 容易求得动作的灵活，表现的自然。 2. 容易求得指挥动作的线条美。 3. 不吃力，便于作持久的指挥。 4. 技术上的进步快。

通常所谓“动作放松”，是指双手肌肉不要紧张、动作不要僵硬，并非绝对松弛，而是在指挥过程中相对的松弛。但是，指挥者的思想不能松懈，必需始终都是集中而有理智的。

二、动作不放松会有哪些不良后果

动作的放松一般是指肩、肘、腕等部位。

如果肩部不放松（抬得很高）、胳膊又支张很开，就会影响肘与腕的放松，指挥时身体会出现不应有的升降动作，给人以不稳定的感觉。

如果肘部不放松，必将影响手腕的放松。所以，击拍时肘应放松，自然地随臂而动。如击二拍时（击拍法见下节），第一拍的向下又向外的动作，肘部应随之移向侧外上方（参看图一），第二拍的向上又向里的动作，肘部动作情形则反（参看图二）。

如果腕部不放松，就会影响手指的放松，从而影响动作的美观和感情的表达。如果腕部放松，向下击拍时，五指动作便随之趋向于上（如图一）；向上击拍时，五指动作便随之趋向于下（如图二）。

图 一